

(增订本)

影响力艺术丛书

更大的信息

戴维·霍克尼谈艺录

【英】马丁·盖福特 著 / 王燕飞 译

A Bigger Message
Conversations with David Hockney
Martin Gayford

“英国在世最伟大艺术家的非凡写照”

《每日电讯报》

更大的信息
——戴维·霍克尼谈艺录
(增订本)

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

更大的信息: 戴维·霍克尼谈艺录 / (英) 马丁·盖福特著;
王燕飞译. — 增订本. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016. 8
(影响力艺术丛书)

书名原文: A BIGGER MESSAGE

ISBN 978-7-5322-9930-0

I. ①更… II. ①马… ②王… III. ①艺术理论 IV. ①J0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 108663 号

出版人: 温泽远

策划: 钱欣明

更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录(增订本)

原版书名: A BIGGER MESSAGE Conversations with David Hockney

原作者名: Martin Gayford

原版书号: 978-0-500-29225-9

© 2016 英国 Thames&Hudson 出版公司

本书经 Thames&Hudson 出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2016-368 号

更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录(增订本)

著者: [英] 马丁·盖福特

译者: 王燕飞

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 朱跃良

装帧设计: 周志平

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 广东省惠州博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 635 × 960 1/16

印 张: 18.5

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9930-0

定 价: 78 元

目录

- 引言：带着 iPhone 的透纳 第 10 页
 - 1. 约克郡的天堂 第 16 页
 - 2. 画画 第 38 页
 - 3. 自然主义的陷阱 第 46 页
 - 4. 描绘的问题 第 58 页
 - 5. 更大更大的画 第 68 页
 - 6. 规模：更大的画室 第 80 页
 - 7. 看得更清楚 第 86 页
 - 8. 在电话和电脑里作画 第 92 页
 - 9. 凭记忆作画 第 105 页
 - 10. 摄影与画 第 119 页
 - 11. 卡拉瓦乔的相机 第 130 页
 - 12. 漫漫西行路：空间探索 第 140 页
 - 13. 净化克劳德 第 150 页
 - 14. 电影及穿行于风景之间 第 160 页
 - 15. 音乐与运动 第 170 页
 - 16. 凡高与素描的力量 第 186 页
 - 17. 在 iPad 上作画 第 195 页
 - 18. 图像的力量 第 205 页
 - 19. 戏剧 第 211 页
 - 20. 光线效果 第 220 页
 - 21. 沃德盖特的九屏幕 第 233 页
 - 22. 冬至 第 240 页
 - 23. 冬 第 249 页
 - 24. 《人间喜剧》 第 258 页
 - 25. 完成画作 第 272 页
 - 26. 画室 第 280 页
- 戴维·霍克尼生平及创作 第 291 页

A BIGGER MESSAGE

[英] 马丁·盖福德 著
王燕飞 译

更大的信息
——戴维·霍克尼谈艺录
(增订本)

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

更大的信息: 戴维·霍克尼谈艺录 / (英) 马丁·盖福特著;
王燕飞译. - 增订本. - 上海: 上海人民美术出版社, 2016. 8
(影响力艺术丛书)

书名原文: A BIGGER MESSAGE

ISBN 978-7-5322-9930-0

I . ①更… II . ①马… ②王… III . ①艺术理论 IV . ①J0
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 108663 号

出版人: 温泽远

策 划: 钱欣明

更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录 (增订本)

原版书名: A BIGGER MESSAGE Conversations with David Hockney

原作者名: Martin Gayford

原版书号: 978-0-500-29225-9

© 2016 英国 Thames&Hudson 出版公司

本书经 Thames&Hudson 出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2016-368 号

更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录 (增订本)

著 者: [英] 马丁·盖福特

译 者: 王燕飞

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 朱跃良

装帧设计: 周志平

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 广东省惠州博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 635 × 960 1 / 16

印 张: 18.5

版 次: 2016 年 9 月第 1 版

印 次: 2016 年 9 月第 1 次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9930-0

定 价: 78 元

中文版序言

艺术激情的来源

邵大箴

(中央美术学院教授)

戴维·霍克尼是西方当代最负盛名、最有影响和最有成就的造型艺术家之一。我之所以用三个“最”来形容这位具有传奇色彩的英国画家，因为在当今世界一些名声大、影响广的艺术家，不一定与其创造性成就相对应。包括绘画在内的当今美术创作，由于受疯狂的商业操作和超前卫哲学观念的影响，判定艺术价值的标准发生了很大的变化。这并不表明市场经济和前卫的哲学、美学观念对绘画创作的影响都是消极的，也不表明当代最有成就的艺术家超脱于市场之外和不关注最新哲学和美学的探索成果。在市场与美学以及绘画风格求新求变的大潮中，只有那些真正关切艺术与人生、与社会、与人的感情之间密不可分，而又在艺术形式上适应时代新的审美趣味，并探求有所拓展和突破的人，才可能达到其声名、影响和实际艺术成就的统一。

1937年出生的戴维·霍克尼受过全面的学院美术训练，他的基础造型功力得益于此，但在艺术创作上之所以能很快崭露头角并持久地发挥潜力，一方面由于他的天资过人，另一方面更靠他勤于学习，向历代大师们学习，向他能够接触到的当代大艺术家们学习，向有探索精神的同代人学习，边学习边思考，思考如何超越他们，盲目地模仿与他无缘。他关注在传统典范中寻找那些有永久生命的精神，并探究这些精神之所以世世代代感染人们心灵的秘密所在。绘画的媒材、制作的方式这些看似属于手工技艺层面的东西，他给予足够的关注，他深知这是影响艺术语言成功与否不可忽视的因素。点、线、面、色彩，及其组成的空间关系，是绘画语言的特

性所在，这是他几十年来一直在创作中孜孜以求的。他的艺术创作涉及的面很广，素描、速写、摄影、色彩绘画的各种媒介、舞台布景、环境艺术等等。他从艺术史中得到启发，绘画与环境设计、与建筑、与工艺、与装饰、与舞台布景和服饰等，有难以分割的联系，只有在这些友邻领域有所修养的人，才能肩负综合艺术创作的重任。在两维空间中探讨三维空间的表现，一直是戴维·霍克尼探讨的课题。处理这个问题，各民族和各个时代的绘画有不同的方式，西欧古典绘画在平面上用焦点透视法表现虚拟的立体空间，东方绘画特别是中国绘画则用自由观察的方法在平面表现想象中的、非立体空间，而西方现代绘画则打破成规，虚拟的和具体的媒介随意使用，并吸收现代科技和影像手段，在两维中求三维空间的呈现。戴维·霍克尼在这方面表现出特殊的敏感和非凡的才华。在当代西方艺术界，他是把传统绘画方法与现代物体拼集与构成、与装置、与现代科技融合于一体的探新家，他甚至用九个摄像机同时进行创作……他是勇于探索绘画艺术可能和自身无限潜力的人，他既保存了传统绘画造型、色彩、光影、肌理等功能，又赋予绘画艺术以新的形态，他的这一探索和创新成果得到了世界的公认。

大自然的千姿百态，生活在不同环境中的人，还有历史上各具个性的艺术家及其迥然不同的艺术风格面貌，一直引起戴维·霍克尼浓厚的研究兴趣……他是一位有生活情趣，有历史洞察力的艺术家。他在接受每一件创作任务之前，都要做充分的准备，积累生活体验，搜集创作素材，做缜密的构思。因为他作品的题材非常广泛，所以他的足迹遍及世界各地。他对中国和中国文化怀有浓厚的兴趣，1981年为《中国日记》（China Dairy）一书，他与斯蒂芬·斯彭德爵士和格里高利·埃文斯一行来中国访问，笔者受我国对外文化机构委托接待了他们，在交流中深感他们对中国的友好情谊。《中国日记》由斯彭德撰写文字，素描和照片则由霍克尼提供。稍后，1983年戴维·霍克尼开始研究中国卷轴画，阅读乔

治·罗利的《中国画原理》，可见与西方写实空间观迥然不同的中国画写意空间观，曾使他迷恋，也为他提供了思考绘画艺术本质的重要资源。1987-1988年，他又为菲利普·哈斯制作的影片《与中国皇帝大运河一日游，或表面及假象然而深度亦然》撰写稿本、担任导演和出演角色。

《更大的信息—戴维·霍克尼谈艺录》是这位艺术家与艺术批评家马丁·盖福特对话的记录，这一对话历时十多年，涉及他从事艺术的方方面面，他的生活和艺术经历，他的艺术激情的来源，他对历史上许多经典大师和现代艺术家的认识和分析，谈话随意自由，诙谐幽默，妙语横生，始终围绕艺术的价值、艺术的生命力和人无穷无尽的创造力展开。

人们常说，当今时代是特别关注观念的时代，当代艺术是观念至上的。诚然，一切艺术作品离不开对某种观念的阐释，但是如果绘画、雕塑等造型艺术不以形式语言去吸引人观看并打动人们的心灵，那么这些作品中观念的表达方式，只能是空洞的说教。戴维·霍克尼在新颖的、具有独创性的形式语言中，转载他对当今时代的感受，表达出他当代人的感情。他的艺术创造，是观念的，也是形式的，是新观念和新艺术形式的有机统一。

《更大的信息—戴维·霍克尼谈艺录》的中译本的问世，不仅拉近了我们中国艺术家和广大读者与这位西方杰出艺术家之间的距离，引导我们走进他的艺术世界，体验他在艺术创造中的艰辛和分享他的欢乐，更从他对历史、人生和艺术的思考中获得有益的启迪！当然，这本《谈艺录》能取得如此理想的效果，还应该感谢译者王燕飞博士，她具有渊博的美术史知识和流畅的文笔，使中译本忠实地传达出原著的精神和风采。

是为序。

目录

- 引言：带着 iPhone 的透纳 第 10 页
 - 1. 约克郡的天堂 第 16 页
 - 2. 画画 第 38 页
 - 3. 自然主义的陷阱 第 46 页
 - 4. 描绘的问题 第 58 页
 - 5. 更大更大的画 第 68 页
 - 6. 规模：更大的画室 第 80 页
 - 7. 看得更清楚 第 86 页
 - 8. 在电话和电脑里作画 第 92 页
 - 9. 凭记忆作画 第 105 页
 - 10. 摄影与画 第 119 页
 - 11. 卡拉瓦乔的相机 第 130 页
 - 12. 漫漫西行路：空间探索 第 140 页
 - 13. 净化克劳德 第 150 页
 - 14. 电影及穿行于风景之间 第 160 页
 - 15. 音乐与运动 第 170 页
 - 16. 凡高与素描的力量 第 186 页
 - 17. 在 iPad 上作画 第 195 页
 - 18. 图像的力量 第 205 页
 - 19. 戏剧 第 211 页
 - 20. 光线效果 第 220 页
 - 21. 沃德盖特的九屏幕 第 233 页
 - 22. 冬至 第 240 页
 - 23. 冬 第 249 页
 - 24. 《人间喜剧》 第 258 页
 - 25. 完成画作 第 272 页
 - 26. 画室 第 280 页
- 戴维·霍克尼生平及创作 第 291 页

引言

带着 iPhone 的透纳

2009年初夏的一个早上，我收到了戴维·霍克尼的短信：“下午我会把今天的黎明发给你。我知道这句话很荒谬，但是你能懂的。”之后，它如期而至：夏日的第一缕阳光中，淡粉、淡紫、杏黄色的云彩在约克郡海滩上空飘移。水彩般微妙，彩色玻璃般明亮，高科技含量足以媲美当今世界中任何艺术。霍克尼的画是画在 iPhone 上的。

日出的所在是英格兰东北海岸。21 世纪之初，很多时候霍克尼都住在海滨小镇布理德灵顿（Bridlington）。之前的四分之一世纪里，他一直在洛杉矶活动。东约克郡黯淡的冬日，白昼极短；盛夏时分，凌晨便开始亮天。在另一条短信里（他的短信发得像青少年那样顺滑），霍克尼为北海壮美的清晨雀跃：“在如此绝妙的戏剧里透纳（Turner）会沉睡吗？绝不会！在这样的戏剧里，做我这行的人若是沉睡便是傻子了。我不恪守办公时间的。”

短信与凌晨小景都是霍克尼发来的信息，一种是文字的，一种是图像的。他用文字和图像进行交流。他的所有言论几乎都值得关注。本书为谈艺录，谈话的对象就是这位艺术家。迄今为止，这场谈话已持续了 15 年，时间越来越长，涉猎越来越广。主题常常是画，即描绘世界的人造图像。他的思考角度五花八门：历史的、实践的、生物学的或人类学的。

《无题》，2009年7月5日，第3号，iPhone画

我们的谈话始于15年前；最近一次是我动笔前几周。因此，本书是有“层次”的——这个词是霍克尼最喜欢的。他强调水彩的不同渲染，强调版画的层层墨彩，强调肖像中随着时间的流逝而进行的层层观察。月月年年，页面里的文字慢慢累积。交流的媒介有新有旧，形形色色：电话、电子邮件、短信，画室、客厅、厨房或汽车里面对面的交谈。很多想法是霍克尼的，但筹划安排是我做的。这是一系列抓拍，拍摄对象处于不断的运动之中——多个时刻，不同地点，他的所思所言。这段时间里，多数时候霍克尼的据点是在东约克郡，主要兴趣是以各种各样的方式描绘风景。

不过，最后两章是在追踪他在经历了双重意义上的重新定位之后的生活：就身体而言，他回到了加利福尼亚的旧画室；就主题而言，他从室外回到了室内，从树木植物田野回到了室内的人物。文章之间也有间隔。最早的四分之三的文字是2011年初完成的，最后一部分则是四年多之后了，反映了时间跨度所带来的观点和内心感受的变化。

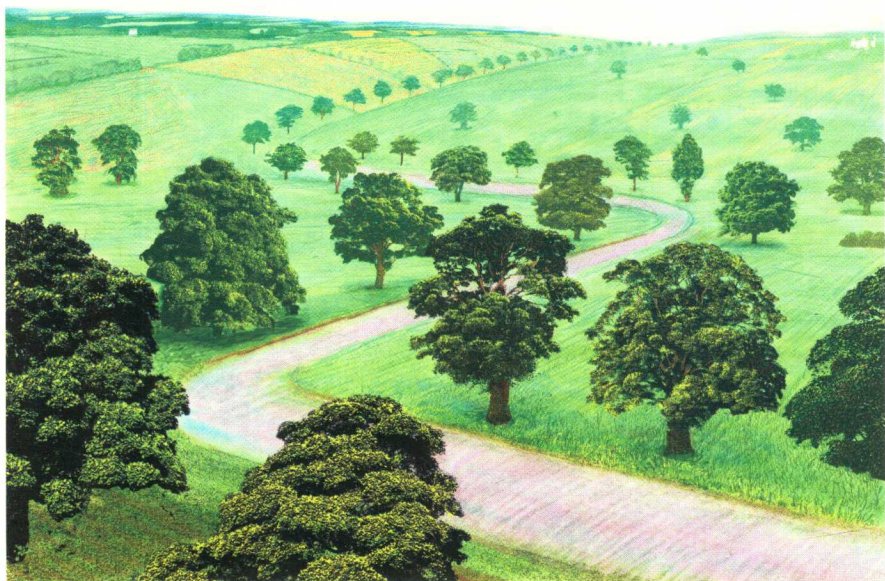
*

霍克尼讲过他在洛杉矶赴晚宴的一则轶事。另一位客人提了个问题：“你是康斯坦勃尔型的还是透纳型的？”我想：“啊，此中何有深意？”于是，我便问她答案是什么。她说：“康斯坦勃尔画自己热爱的东西，透纳画恢宏壮美的效果。”我说：“但是，透纳热爱恢宏壮美的效果。”

霍克尼也热爱这一切。但是，和康斯坦勃尔一样，他也回归故乡，画青年时期画过的风景。在家乡小村萨克福郡（Suffolk）东贝霍尔特（East Bergholt），康斯坦勃尔发现了很多最好的主题。21世纪初，霍克尼回到约克郡旷野起伏的群山之间。青少年时期，他曾初探此地。他把它们画在纸上，iPhone上，iPad上，后来则同时用9个高清电影摄像机进行拍摄，从而创造出另一种恢宏壮美的视觉体验，一种艺术史上史无前例的体验。

换言之，霍克尼一直在用十分新颖的方式处理一些反复出现的艺术主题：树木与日落，田野与黎明。用油画和素描表现这些时遇到的问题不仅是透纳和康斯坦勃尔熟悉的，也是17世纪的克劳德·洛兰（Claude Lorrain）所熟悉的。他们的挑战也就是霍克尼的挑战：如何将视觉经验转换成绘画，譬如日出？它转瞬即逝，涉及空间的广度，大气与水汽的量，还有不同性质的自然光线。在iPhone等东西上如何将这一切提炼成二维的彩色形状？

稍作思考便会发现，一幅画，任何一幅画，都依赖于几个突

《绿谷》（Green Valle），2008年