

蘇丁人物畫風

重慶出版社

苏丁人物画风

唐晓渡 邓寒竹 陈爽 编

重庆出版社

(川)新登字 010 号

《外国绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月 王 林
副主编 康建邦 水 工 魏 庚
编 委 李 一 林 木 黄茂蓉
田 军 王 剑 董继平
唐丹虹
责任编辑 江 东
装帧设计 江 东
译 文 董继平

秦琴 颜竹 应承琥 编
苏丁人物画风

重庆出版社出版 发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川星宝彩色制版印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 1/20 印张 12 插页 4
1995 年 6 月第一版 1995 年 6 月第一版第一次印刷
印数:1-7,000 册

ISBN7-5366-3196-0/J·380

定价:58.00 元

表现主义画家苏丁

刘沛沛

柴姆·苏丁(1894 - 1943)是 20 世纪上半叶欧洲表现主义运动中的重要人物,旅居法国的俄国画家。他出生于俄国明斯克附近,死于巴黎。苏丁的一生可分为三个阶段,绘画内容涉及人物、静物、风景等诸方面。

苏丁,1894 年出生于一个贫寒的犹太人家庭,父亲是裁缝,十一个兄弟姐妹中苏丁排行第十,在完全没有一点艺术氛围和条件的环境中,苏丁却早早的迷上了美术,不能不承认这是一种天资。然而,在入道的途中,一个穷小子难免历经坎坷。他先在明斯克拜师学艺,1910 年他又去维尔纽斯报考那里的艺术学校,但没有通过,只是在获得该校一教员的私人资助后方才获准入学,其间苏丁在一相馆洗印照片,过着半工半读的生活。苏丁艺术生涯的第一次转机出现在一个医生朋友那里,由于这位热心人的大力帮助,1913 年苏丁终于来到了当时的艺术之都——巴黎,并且赶上了波澜起伏不断勇进的新艺术浪潮。

苏丁住在艺术家聚居的“蜂房”(La Ruche),即但济路的法伦斯泰尔,这样他与夏加尔利普希茨、雷捷成了邻居,并且与劳伦斯、查德金、英迪格利阿尼来往。苏丁与莫迪格利阿尼保持了友好的关系,这种友谊后来带给他命运的重大转机。

毫无疑问,呆在巴黎“蜂房”里的苏丁如同所有初踏进艺术门坎的人一样,首先窘迫于生计,过着相当艰难的日子。虽然他很早就表现出一种执著而强烈的艺术激情,但他仍然不得不犹豫于各种可能的选择之间。他也像很多人一样有着自己崇拜和喜欢的前辈或已功成名就的偶像。苏丁十分崇敬伦勃朗、库尔贝,喜欢格列科,塞尚也很使他心仪,他还欣赏路奥及印象派的一个分支人物波纳尔。事实上这些榜样都在他的艺术道路中留下了影子,尤其是伦勃朗和库尔贝,他甚至就其作品依样重造。住在“蜂房”中的苏丁每天除了焦虑地面对画布进行种种试验,以期找到自己能附身其上、投入其中的艺术语言之外,还花了大量时间去阅读书藉,包括各种各样的小说、诗歌,甚至哲学著作。应该说这一阶段的无声交谈对于性格内向的苏丁来说是相当重要的,它既是一种准备,又是

平衡身心的一种最好方法。

1919年以前,苏丁画了很多画,他一次次修改,甚至不惜毁掉这些作品,因此几乎不可能追溯出他从早期到成熟期的风格发展过程。1919年,苏丁通过莫迪格利阿尼介绍,认识了诗人兼画商的兹博罗夫斯基。此人很欣赏苏丁的才能,慷慨解囊,支持他去实现自己的艺术期望。这样,苏丁在该年来到法国南部。与西班牙相邻的比利牛斯山脉,开始进行盼望已久的、自由而尽兴的试验。在这个叫做塞莱的小镇,由于生活有了保障,苏丁画了第一批颠狂得叫人目瞪口呆的作品(主要是风景),在近乎平面的空间里,苏丁用又厚又稠的颜料狠狠地“抽打”画布,像刀一样的切割,再扭曲、旋转,飞快地涂抹画面,疾风暴雨般的狂热性已超过野兽派或德国表现主义的任何作品。而按照亨利·塞卢阿的回忆,苏丁却是一个“性情温和极了”的人。参照莫迪格利阿尼1917年给苏丁作的肖像来看也是如此。画中的苏丁有些纤弱,又有一些腼腆,只有那双眼睛告诉我们,苏丁是一个“眼睛向着自己内心深处”,是从那里再出发向外的人。因此只有在苏丁的作品上才能看出他孤寂并想要粉碎这孤寂,他宁静但又害怕这宁静,对平凡与窒息的生活深感不安,内心有一种猛烈爆动。苏丁经常遇到完全不出作品的时期,他像在积蓄,在沉重的呼吸,时候一到他就猛扑向面画,尽心力的挥动他的笔去纵横驰骋,直到一切耗尽为止。苏丁是通过积聚、蕴酿情感,直到爆发冲突的画家。他对所有素材都灌进勃勃的生命,使之成长和活跃。他又是直接作画的画家,所有准备工作对他无益反而有害。他只用木炭迅速勾勒一个自己才能认识的未来作品的骨架,他需要的是灵感和充沛的激情,需要随机性和强劲的、源源不断的动力,还需要毫不迟疑地把这些稍纵即逝的东西记录在画布上。在作画过程中,画家的意识显然处于混沌沌沌的,忘我又是我在的状态。

苏丁崭露头角时遇上的是一个对新技术已较为开明,有所认识的时代。经过印象主义、新印象主义以及塞尚、马蒂斯、梵高、蒙克等开拓者的一系列冲击后的艺术世界,此刻正蕴酿着新一轮的冲击(比如毕加索、勃拉克……)。所以,苏丁这些大胆的、异乎寻常的表现主义作品立刻给他带来了很好的回报。美国收藏家巴恩斯买下了他的许多画。不仅如此,巴恩斯所发表的评介专文,使苏丁

的作品更受瞩目和欢迎。所有这一切使苏丁在他必须继续的艺术探索上有了牢靠的保障。从1919年到1922年苏丁以塞莱为基地(包括巴黎、卡列尼等地)创作了二百多幅作品,确立了自己的艺术地位和风格。这一时期最具代表性的作品有作于1921年的《扭曲的树》等。

苏丁一生画了很多人物画,其中以作于20年代的一批肖像画、人物画最有特色。他此一时期往往强调使用某一种主导色彩——红色、蓝色或白色,围绕这一主导色彩来展开感情的旋律;比如1922年所作,题为《穿着红衣的女子》一画,女子宽大的红衣飘然而下,在画面上占了相当大的面积。衣服红色渗透了她的脸庞和双手而且影响到项圈和背景的红褐色调,只有帽子是蓝色。画面上的红色浓厚而又响亮、是高纯度的红色所能发出的强音。加上我们所熟悉的那强烈扭动的粗大笔触在身体与衣褶上行走,同样扭动的面孔、五官,变形的手、龇牙咧嘴的笑,给我们带来了某种惊骇与感伤,使我们意识到某种与被画者无关、而与作者内心有关的特殊心理世界。作者在人物画上执著于自己的想象,强调这一想象由此可见一斑。

苏丁和许多穷困潦倒的画家们一样,家禽及鱼之类的静物画从学画伊始就是最好的素材,因为这类模特儿可以画又可以吃。不过,他的静物画中家禽骨瘦如柴,鱼眼暴突,大张着可怖的嘴,从而总是与众不同,只有库尔贝和马奈曾把死鱼画得如此丑陋。1925年后,苏丁创作进入一个以静物写生较多的时期,静物代替了前期突出的风景,成了苏丁素材的首选。尤其是在画室中装置牛和死禽的残骸。著名作品有作于1925年的《半片牛肉》和作于1926年的《火鸡》。由于苏丁始终保持面对对象写生的创作方法,在画《半片牛肉》时直画到腐肉臭气熏天,这件作品的故事一直是苏丁生平中一件令人难忘的插曲。挂在那里的牛肉由一个姑娘每天到肉店提新鲜血液进行泼洒,以保持牛肉红得发亮、红得凝厚的感觉。事实上,这张对伦勃朗作品的自由变体画成了杰作,它形像饱满,对比强烈,形体在鲜红中闪着金黄的灿烂光辉,比之伦勃朗同样题材作品更具活力与光芒。《半片牛肉》展现了苏丁在使用艺术语言上的深厚功力,也表明了作者感情倾向于浑厚与响亮,倾向于把主题发挥到淋漓尽致这样一个至关重要的特点,这一特点无疑大大加重了苏丁作品在表现力上的份量。

苏丁的鱼及家禽是他艺术性格中另一个重要侧面。即精神的变异与强化,那些憔悴怵目张嘴瞪眼的形像与他神经质的气质特征是一致的。苏丁的心像是猛烈的、狂放的,又是颤抖的痉挛的。他通过倾斜而又波动不止的视角去观看对象,通过不断灌注感情色彩使之膨胀壮大、再快速扭动着、挣扎着释放出来。苏丁始终保持着自己的艺术风格,正如安娜·柯莉埃所说:“他从未有片刻丢掉自己的目标。”(1944 年小杂志——艺术观众)但在晚期,苏丁的画相对沉稳,扭动和切割状况减轻了,少了一些野性,添了几许优雅,成了一种迷人的混合状态。导致这种变化既有一个人生理上、心理上的自然变化,也有对艺术更多一层的自省与再认识。当然,后期环境改变后的潜移默化作用也是不能低估的。苏丁毕竟更多是凭本色与直觉作画的画家,此一时期的代表作有作于 1936 年的风景画《林荫大道》。

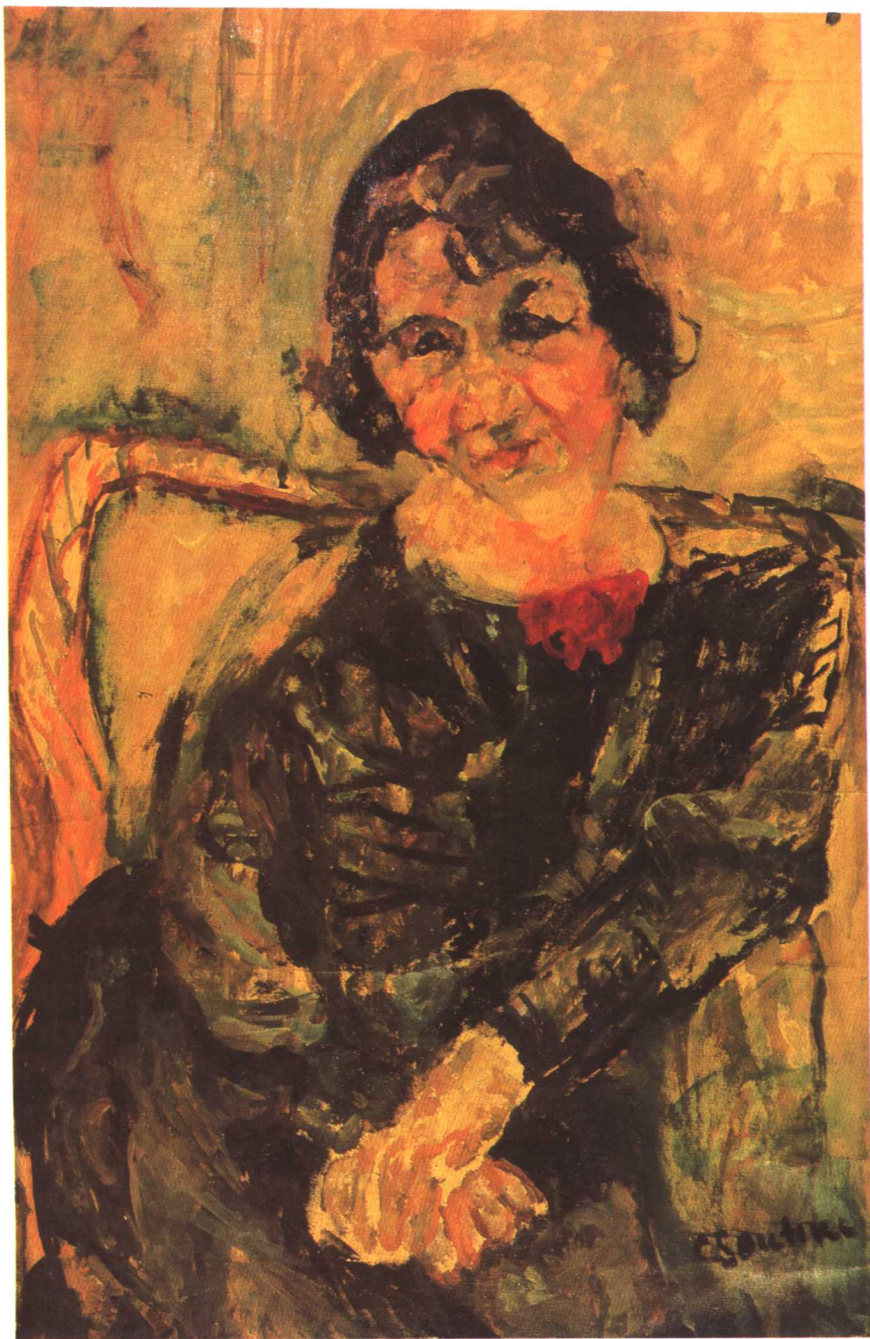
苏丁于 1925 年到卡涅,这时他对人的探索达到转折点,作了大量肖像,并在 1927 年画了一组《唱诗班的儿童》。1929 年他在沙代吉昂认识了卡斯坦夫妇,在他们离夏尔特尔不远的莱沃别墅中找到了家。他开始长期的定居在那里,并且远离人群,不参加任何公共活动。1940 年德国占领期间,他由于犹太血统而身陷危险,但他仍然拒绝了移民美国的邀请,他躲避到杜莱纳的小村镇——沃德河畔香化尼。尽管受到威胁,他仍然画出一批令人赞叹不已的风景画。1943 年初,苏丁因肠穿孔不得不前往巴黎急诊,终因治疗太迟,于 8 月 9 日逝世。

阿纳森著的《西方现代艺术史》一书评价说:“苏丁的表现主义其实质在于直觉的力量,在于形式上不受控制,但是又是具有无限描绘性的笔法。在这一特征方面他比二十世纪初的任何一位艺术家都更接近五十年代的抽象表现主义。”

由于某种不可克服的焦虑不安,苏丁生前始终不积极于展出自己的作品,只是在 1931 年参加过独立派艺术大展,1935 年在芝加哥艺术俱乐部举办了一次画展。

1928 年、1929 年分别有华德马·乔治和福尔撰写关于他的专题论文并出版,福尔在文章中称苏丁在技巧和表现力上都可列为世界上最伟大的画家之一。福尔是如此高度评价苏丁艺术成就的第一人。

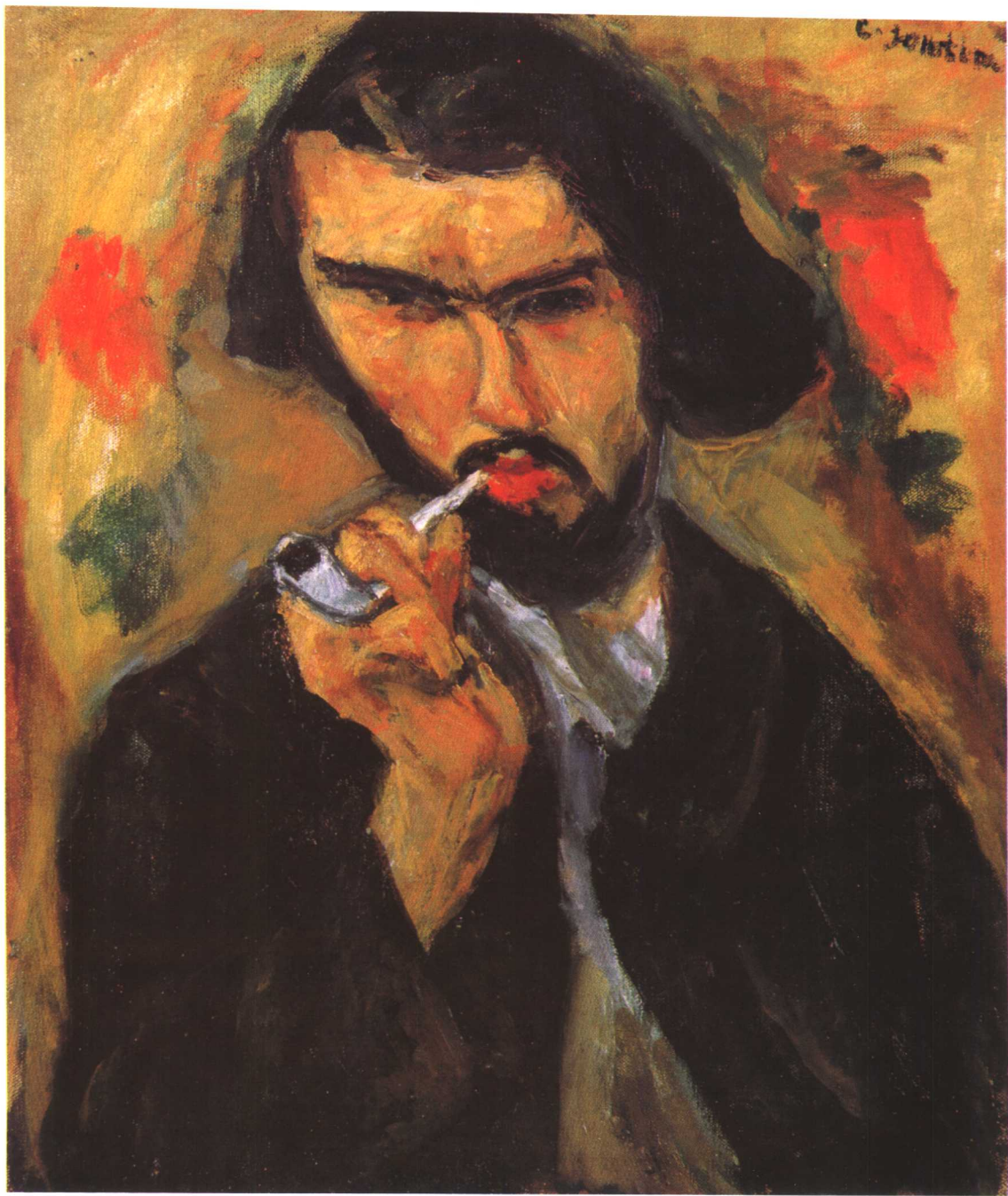
苏丁的作品大部分为私人所藏。

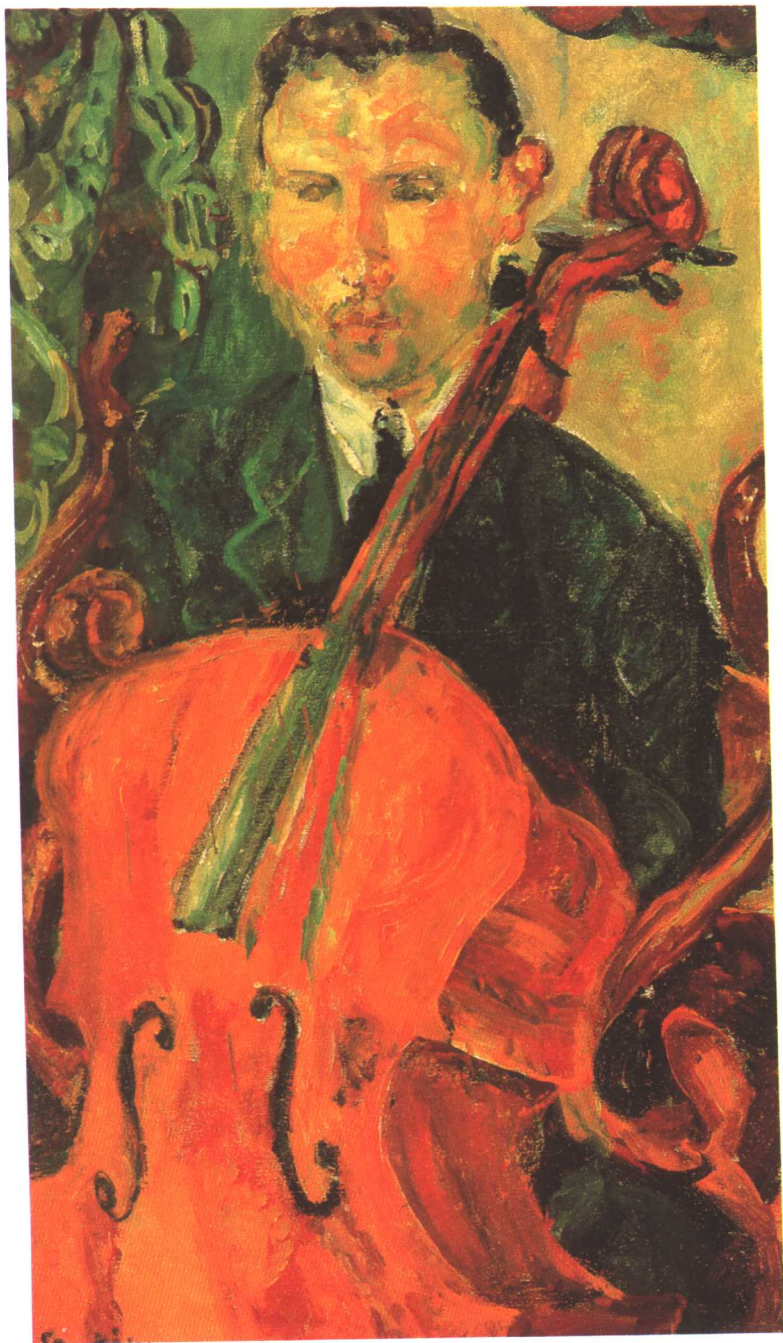
1. 年轻的女人 布上油画 1915

2. 带狗的女人 布上油画 1915 - 16

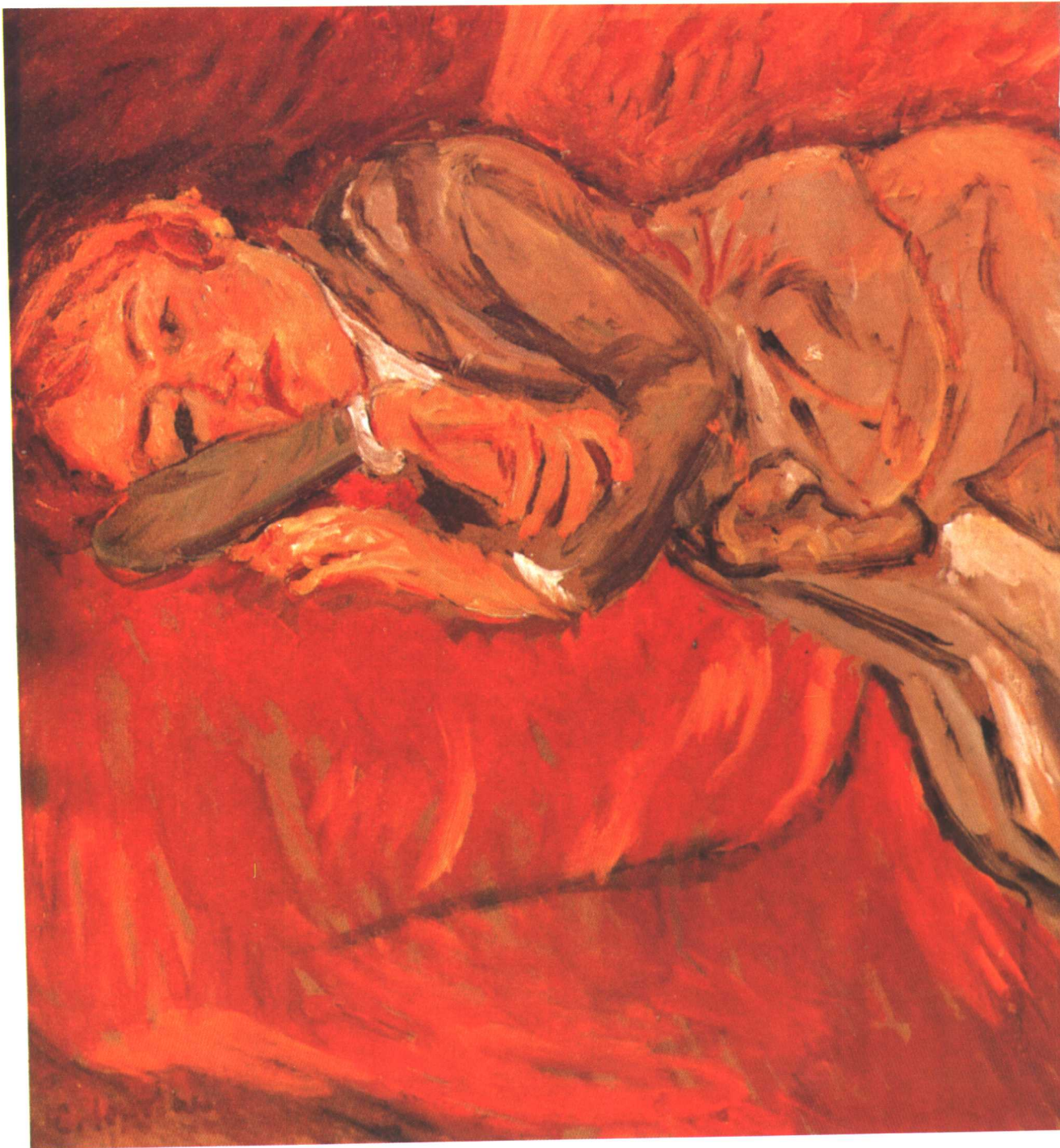
3. 叼烟斗的男人 布上油画 1916

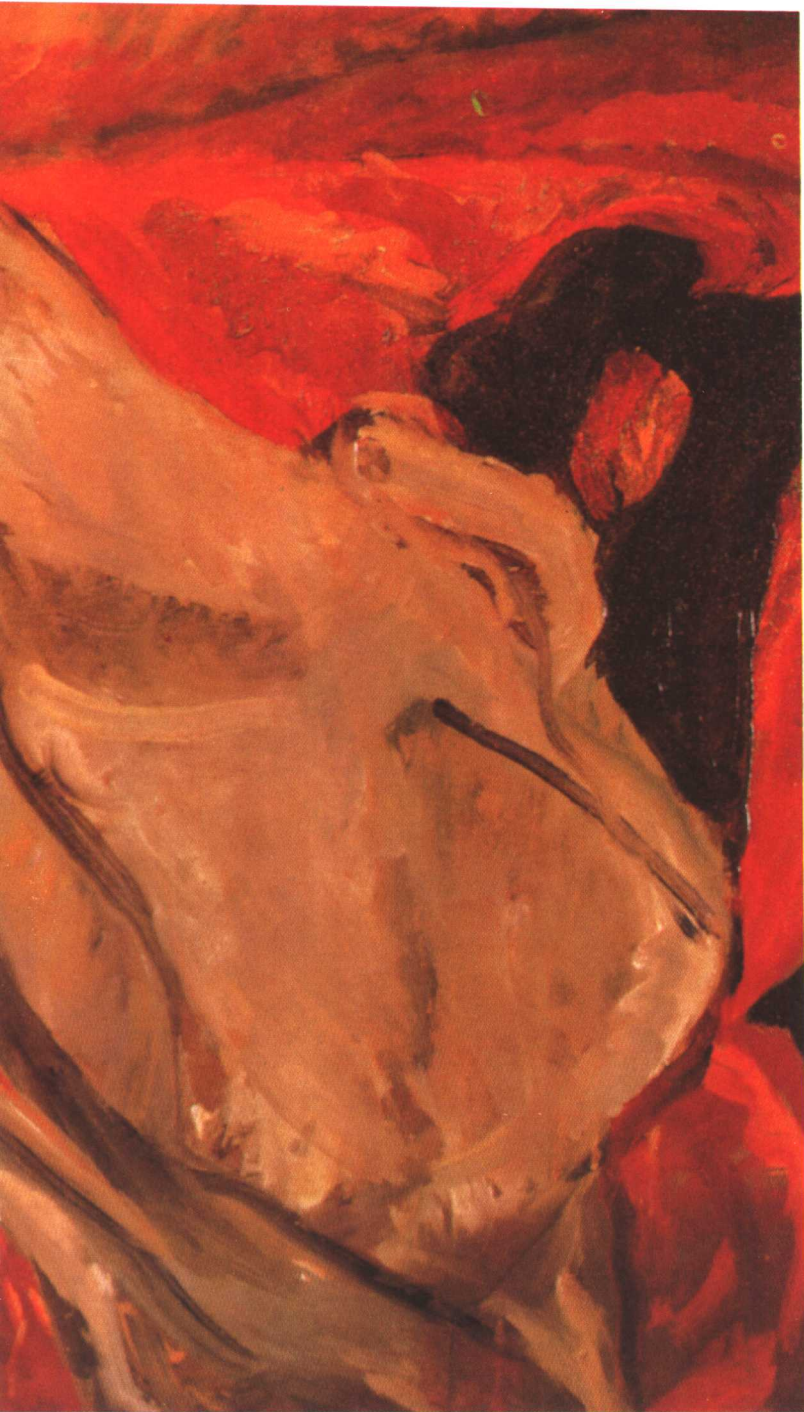

4. 大提琴手 布上油画 1916

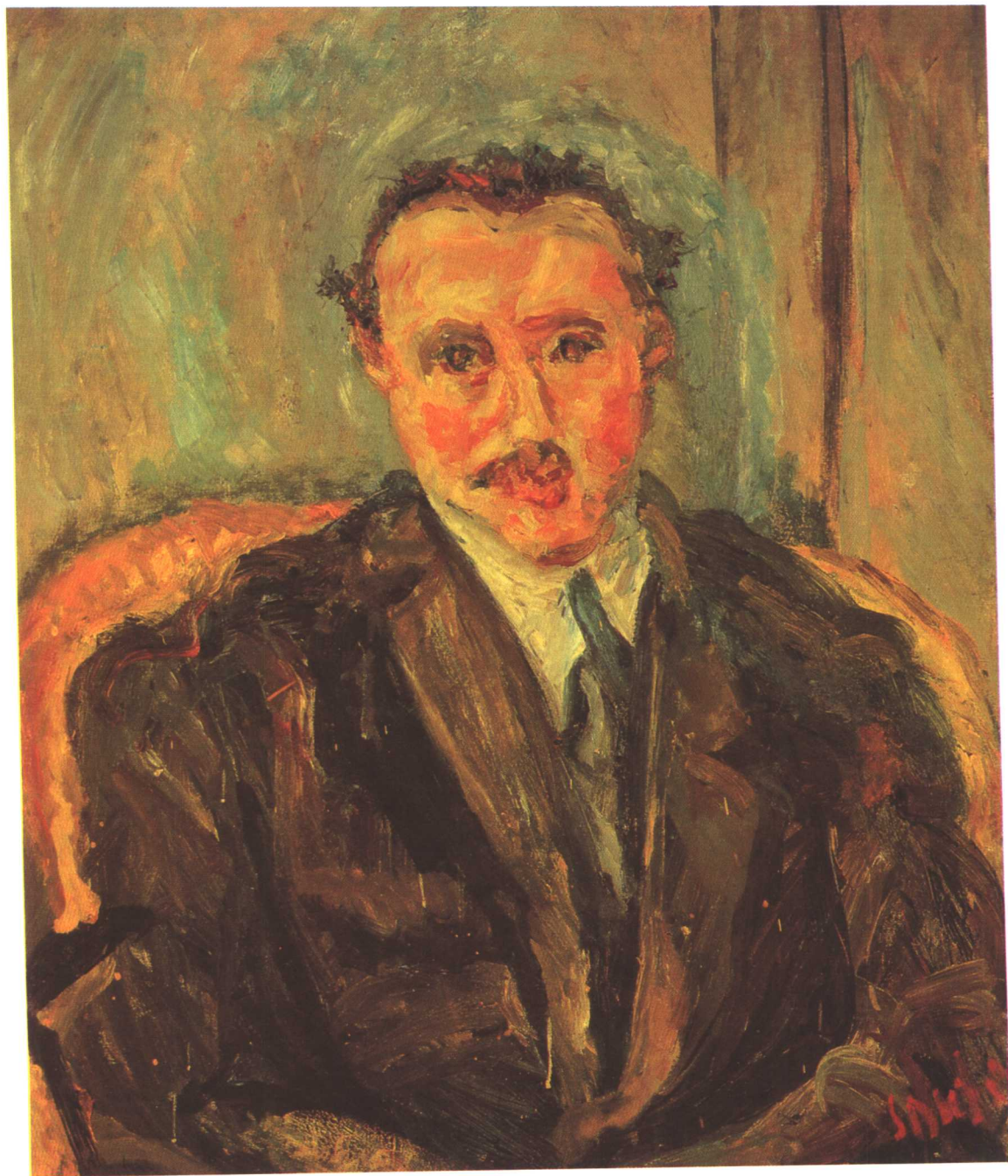

5. 戴小帽的年青男子 布上油画 1916

6. 俯身的女人 布上油画 1916

7. 一个男子的肖像 布上油画 1916

8. 逍遥椅上的年青女人 布上油画 1916

