

热爱生活 大卫·霍克尼作品集

江人民美术出版社

热爱生活 大卫·霍克尼作品集

含325幅插图

浙江人民美术出版社

感谢格雷戈里·埃文斯和戴维·格拉夫斯为本书的出版做出的贡献。

Published by arrangement with Thames & Hudson, London,
Hockney's Pictures © 2004 David Hockney
Works by David Hockney © 2004 David Hockney
This edition first published in China in 2018 by Zhejiang People's Fine Arts
Publishing House, Zhejiang Province
Chinese edition © 2018 Zhejiang People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

热爱生活：大卫·霍克尼作品集 / (英) 大卫·霍克尼著；周渝，庄婉仪译。—杭州：浙江人民美术出版社，2018.6

ISBN 978-7-5340-6602-3

I. ①热… II. ①大… ②周… ③庄… III. ①艺术—作品综合集—英国—现代 IV. ①J156.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 052428 号

图字：11-2018-131 号

著者：[英] 大卫·霍克尼
译者：周渝 庄婉仪
责任编辑：李芳
责任印制：陈柏荣

热爱生活——大卫·霍克尼作品集

出版发行 浙江人民美术出版社
地址 杭州市体育场路 347 号
网址 <http://mss.zjcb.com>
经销 全国各地新华书店
制版 中华商务联合印刷(广东)有限公司
印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司
版次 2018 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷
开本 965mm×1004mm 1/16
印张 23
字数 135 千字
书号 ISBN 978-7-5340-6602-3
定价 220.00 元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

第一页：《仙人掌花园 III》，2003 年

第二页：《静物画，孟买泰姬陵酒店》，1977 年

目录

引言: 用新视角爱世界 7

描绘问题 9

观看图像 10 风格联姻 22 舞台 40
水 62 运动 87 动态视角 96

寂静生活 111

生活与爱 112 生活 124 静物 144 家 176

肖像 209

朋友 210 家人 262 自我 272

空间与光线 279

南 280 西 298 东 314 北 324
伦敦 340 约克郡 344

插图目录 360

Hockney's Pictures

British
airways

热爱生活 大卫·霍克尼作品集

含325幅插图

浙江人民美术出版社

感谢格雷戈里·埃文斯和戴维·格拉夫斯为本书的出版做出的贡献。

Published by arrangement with Thames & Hudson, London,
Hockney's Pictures © 2004 David Hockney
Works by David Hockney © 2004 David Hockney
This edition first published in China in 2018 by Zhejiang People's Fine Arts
Publishing House, Zhejiang Province
Chinese edition © 2018 Zhejiang People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

热爱生活：大卫·霍克尼作品集 / (英) 大卫·霍克尼著；周渝，庄婉仪译。—杭州：浙江人民美术出版社，2018.6

ISBN 978-7-5340-6602-3

I. ①热… II. ①大… ②周… ③庄… III. ①艺术—作品综合集—英国—现代 IV. ①J156.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 052428 号

图字：11-2018-131 号

著者：[英] 大卫·霍克尼
译者：周渝 庄婉仪
责任编辑：李芳
责任印制：陈柏荣

热爱生活——大卫·霍克尼作品集

出版发行 浙江人民美术出版社
地址 杭州市体育场路 347 号
网址 <http://mss.zjcb.com>
经销 全国各地新华书店
制版 中华商务联合印刷(广东)有限公司
印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司
版次 2018年6月第1版·第1次印刷
开本 965mm×1004mm 1/16
印张 23
字数 135千字
书号 ISBN 978-7-5340-6602-3
定价 220.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

第一页：《仙人掌花园 III》，2003年

第二页：《静物画，孟买泰姬陵酒店》，1977年

目录

引言: 用新视角爱世界 7

描绘问题 9

观看图像 10 风格联姻 22 舞台 40
水 62 运动 87 动态视角 96

寂静生活 111

生活与爱 112 生活 124 静物 144 家 176

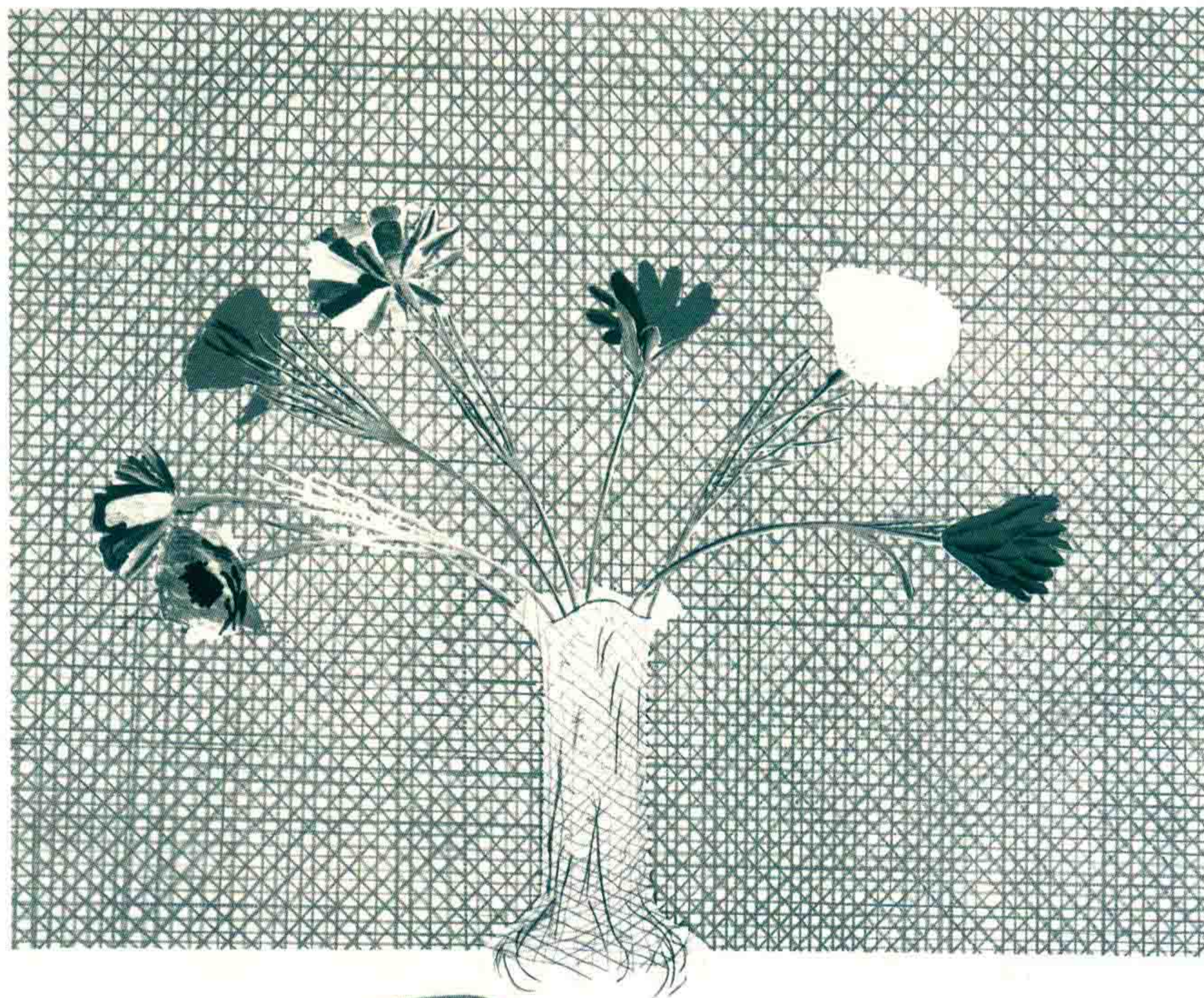
肖像 209

朋友 210 家人 262 自我 272

空间与光线 279

南 280 西 298 东 314 北 324
伦敦 340 约克郡 344

插图目录 360

《纸花和黑色墨水》，1971年

引言：用新视角爱世界

“人们不会真的对图画感兴趣，或是去思考它们是怎样绘制而成。但是我会，这正是我投入时间去做的事情。从某种意义上来说，他们对这些图画是具有破坏性的，我完全清楚这一点。不过，我从不奢望所有的作品都能立刻被人们欣赏。”

根据法国诗人、小说家和艺术经纪人让·弗雷蒙(Jean Frémon)的观察，大卫·霍克尼(David Hockney)的故事是一种激情：观看的激情，讲述的激情，想象的激情。除了这三种激情之外，还需要加上第四种激情：生活的激情。霍克尼最喜欢说的一句话就是：“热爱生活！”45年以来，他的艺术一直享誉世界，正因他的艺术是对鲜活生命的颂扬。霍克尼的作品在描绘亲朋好友和家人时，是温柔的；描绘慵懒惬意的泳池时光时，是顽皮的；描绘美国大峡谷的宏伟景象时，是令人惊叹的。他的所有作品都在表达这些事物存在于世的意义，欣赏它，感受它，然后爱上它。对霍克尼而言，图像是传达这种感觉的最佳媒介，他终其一生都在不断探索如何用更具活力的方法来表现它们。

这是一本画册。它通过霍克尼的画作以及一些说明文字，追述画家毕生对观看和描绘方法所进行的实验。这绝不是一个综合记述，也不只是一个简单叙述。霍克尼的作品中隐含了许多线索。各种各样的主题和题材，随着理解的不断深入并使用不同的媒介，被不定期地再次加以关注与重新探索。本书正是在这些主题的情境之下对其艺术展开探讨的。

第一章《描绘问题》，着眼于画家所面临的一些图像问题，也是霍克尼从创作一开始就需要处理的问题。三维世界随着时间变化而变化，并且被我们主观赋予色彩，那么如何在平面上用静止的图像将其描绘出来？这当然是任何画家都需要面对的中心问题，也是贯穿全书所隐含的艺术主题。本章重点介绍了一些作品，这些作品针对这一问题的诸多变化加以更明确的检验。

第二章《寂静生活》，考察了艺术家与自己内心世界的交流，以及他对身边最亲近的人所处世界的观察。第三章《肖像》，朋友、家人甚至艺术家本人都是本章仔细观察研究的主题。

最后一章《空间与光线》，是一段寻找这些因素的旅程，这对霍克尼而言，无论是作为一个艺术家还是作为一个人，都意义非凡。从19世纪50年代烟雾弥漫的布拉德福德开始，他的足迹遍布世界各处，往南在埃及、法国和西班牙工作过；往西去过美国，尤其是加利福尼亚州和美国西部；往东去过日本和中国；往北去了挪威和冰岛，领略极昼景色，每一次他都能捕捉到所到之处的风景和感觉。在晚年，他多次回到家乡约克郡，重温童年记忆里的风景和美好回忆。

每一个章节都被细分为若干部分，每一页的小标题里对此都已指明。在每一章的开始，都会更详细地对这些部分加以描述。除了这些简要的介绍以及这位艺术家的一些语录之外，图片可以自己说话，向我们展示霍克尼所见与所爱的世界。

描绘问题

“鉴于描绘以及描绘的欲望是人性的一部分，那么我们该怎么做呢？对于这样那样的描绘，我们应当使用什么方法，又做出怎样的假设？”

“《柯尔比（仿荷加斯）。有用的知识》是我对荷加斯《浪子生涯》（*The Rake's Progress*）歌剧集的研究成果。我的灵感来源于荷加斯的一幅讽刺性卷首插图，其为18世纪的一篇论透视的论文所作。这篇论文是由荷加斯的朋友乔舒亚·柯尔比（Joshua Kirby）发表的，我在创作时记错了他的名字。这幅画是关于空间的，如何利用空间或创造空间，如何不拘泥于字面意义，以不同的方式描绘绘画空间。”

《柯尔比（仿荷加斯）。有用的知识》，1975年

你会如何表现一个变化的三维世界，我们在其中运动又随之而动？你会如何在平面上用静止的图像实现这一目的？我们如何看这个世界？我们如何在脑海中为自己呈现这个世界？艺术家们又如何将内在表征传达给其他人？

图像首先是图像，然后才是其他事物的图像，或表示其他内容的图像，图像的制作方式影响了其他图像。本章开篇“观看图像”，追溯了一些对霍克尼本人产生直接艺术影响的艺术家：马萨乔（Masaccio），荷加斯（Hogarth），皮埃罗·德拉·弗兰切斯卡（Piero della Francesca）以及最重要的毕加索。其中包含了霍克尼在工作室里创作的巨幅作品《长城》的一个局部，当时他正对西方艺术中光学投影设备的使用进行为期两年的研究，结果就是其广受欢迎的著作《隐秘的知识》。在该部分结尾，霍克尼对伦敦国家美术馆管理员的描绘，正处于画家对运用投影转画仪进行研究的时期，他采用了法国19世纪画家让-奥古斯特-多米尼克·安格尔（Jean-Auguste-Dominique Ingres）使用的方法。

“风格联姻”探究了艺术家表现不同“风格”的可能性，并展现了霍克尼在一幅作品中融汇不同风格的一些试验。下一部分“舞台”，在戏剧舞台与幕布的形式框架中，对这种尝试的可能性做了进一步探讨。在此，作品预示了画家的许多歌剧设计，这些设计又转而成为绘画的新起点。

“水”是一个更为特殊的问题：它几乎不能完全静止，它的表面呈现出反射与高光的一种不断变化的图案，有时你也能看到水面以下的东西。为了捕捉到这种稍纵即逝的效果，霍克尼运用多种媒介进行了无数尝试。如何在静止图像的限制下描绘“运动”，以及如何最好地表现我们自身的“动态视角”，这些问题是本章最后两个部分的主题。

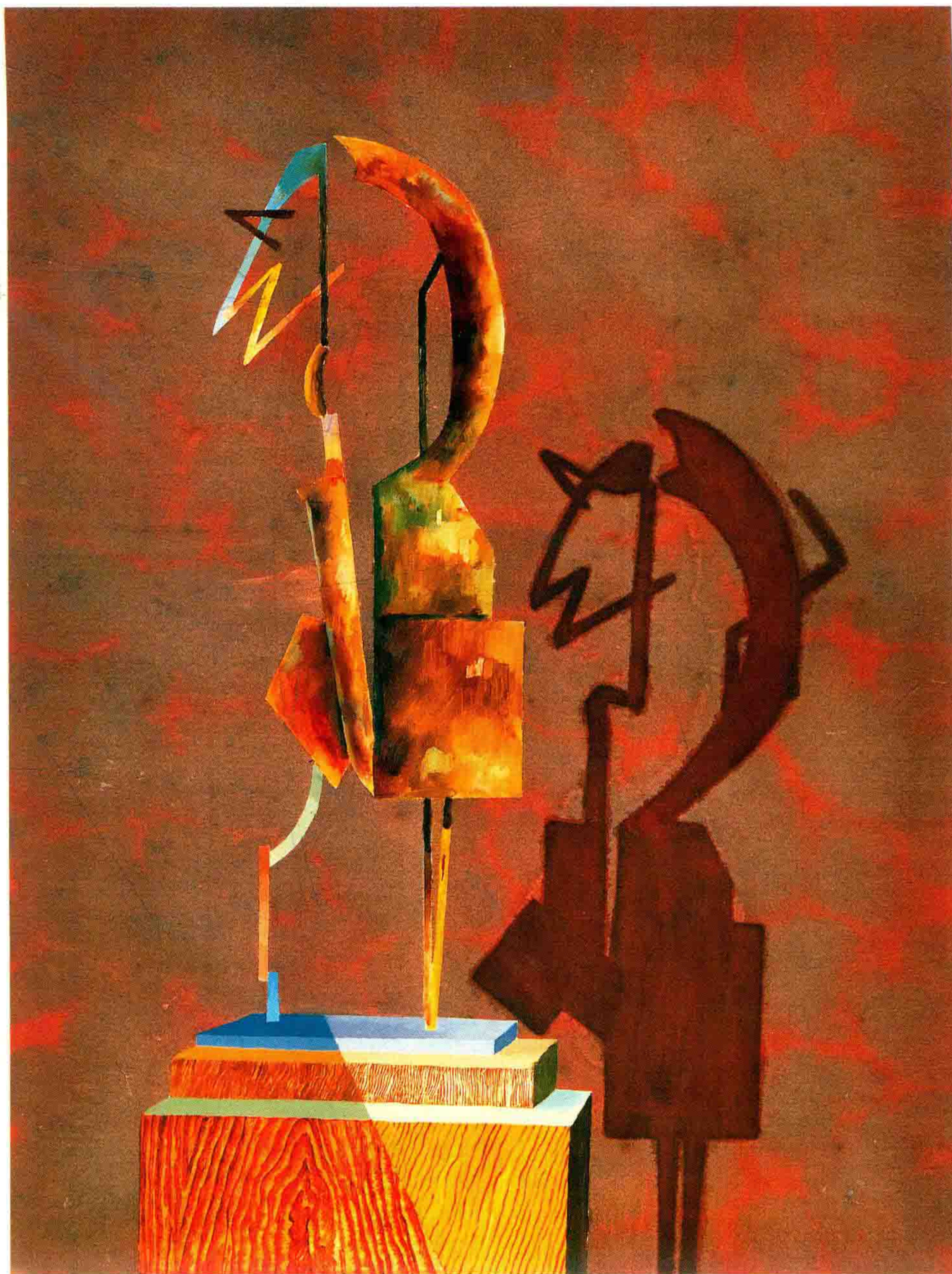
“我一直对毕加索很感兴趣，但是和大多数艺术家一样，我从来不知道如何应对他。他太有影响力了，他的艺术形式也太有特性了。你怎么学？你怎么借鉴？”

“当你意识到毕加索正在做什么的时候……你会比以往任何时候都更能意识到，现实主义的形式各异，并且有些形式比其他形式更加真实。”

“在巴黎现代艺术博物馆，有一个满是朱利奥·冈萨雷斯 (Julio Gonzalez) 立体主义雕塑的房间。对我而言，立体主义雕塑的观念比立体主义绘画更难把握……因为这个房间是人工照明，所以雕塑的阴影也更加明显。这些阴影及其完全平面化的形式，似乎与立体主义雕塑的观念相互矛盾。”

《冈萨雷斯和影子》，1971年