

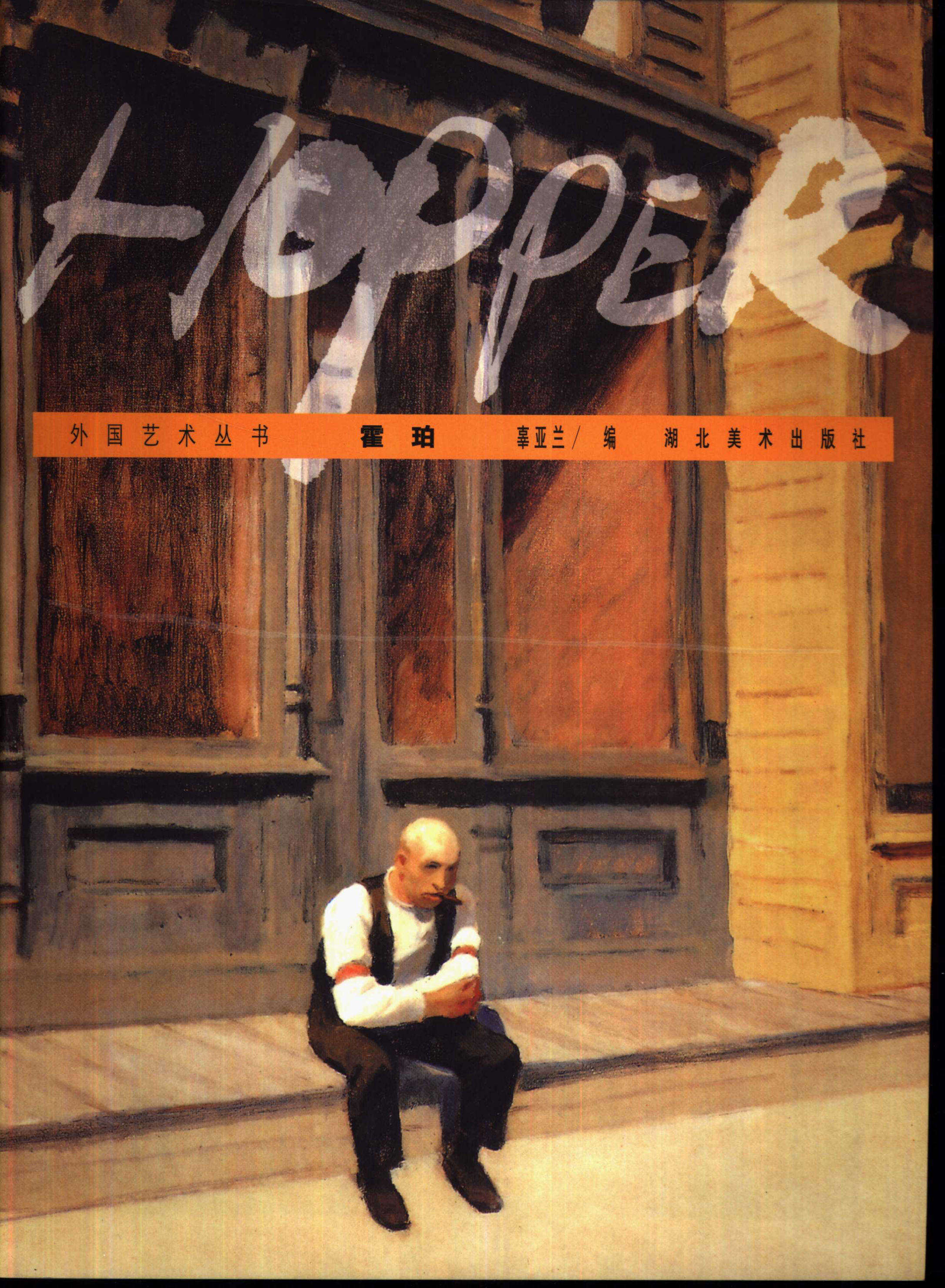
Artists

外国艺术丛书

霍珀

辜亚兰 / 编

湖北美术出版社

霍珀 (Edward Hopper, 1882—1967)

李江涛

30年代是美国政治和艺术史上萧条、反动和孤立的十年。那些曾经是第一批革命者的现实主义艺术家们，代替了学院派，成为保守主义的卫道士，与现代主义进行斗争。现实主义的第二个高潮，更加强调作品要表达对美国的信仰和忠诚。艺术反映了独立主义精神，第一次世界大战后，这种精神极大地左右了美国人的思想和行动，成了一种有社会意识的、民族主义的和地方主义的精神。这一批艺术家，又被称为美国景观艺术家，爱德华·霍珀就是代表人物之一。

1906年到1910年之间，霍珀曾经长期访问法国，虽然当时正是野兽主义爆发、立体主义兴起之际，但他似乎并未受任何运动的影响。霍珀很早就开始描述浪漫现实主义的基本主题——孤立的住宅和“过夜经济店”中的孤独者，霍珀对主题所持的态度以及他的风格，都形成于20年代，此后几乎再没有什么变化。霍珀绘画的主要效果得自他对光的敏感性，如黎明或黄昏的光：渗入旅店客房或办公室的凄凉的光：便餐柜台上在黑暗环境中孤立而又鲜艳夺目的光。

在《夜泉》这幅作品中，霍珀描绘了一个寂静的夜景，都会的夜晚，名叫“菲利浦”的酒吧仍然营业着，从夸大的透明玻璃外内望，我们可以看到一位弯腰取物的白衣酒保，一对仿若沉默的男女以及一位男士的背影。这是现代城市生活的一角，鹅黄色的酒吧墙壁暗示着夜间的光源，这光源泛出玻璃所圈住的室内空间，而照映在洁净的街道上，惨澹中有着寂寞，好像这室内的光是惟一聚合夜间活动者的吸引力，但这四个人的姿态，似乎又是漠不相关的人际凑合。霍珀善长描绘大城市的疏离与寂寞，而夜间的城市街道，最易显现这股热闹过去后的惆怅与冷漠，《夜泉》是霍珀最经典的代表作，他的酒吧夜景与焦急等待，或是无所等待地消耗时间者，在夜的一隅，彻底地暴露出人与其行为之间的一段空白。这股30年代兴起的疏离感至今仍在，我们在60年代雕塑家席格尔的人体石膏与周围环境的关系里，萨马拉斯 (Lucas Samaras) 的镜屋装置中，都可以看到人如何被嵌在一种太空的感觉里，经验着类似的虚无与孤独。在70年代的超写实主义里，用大楼玻璃与无人街道的景象作为主题的作品，亦是一种霍珀心理荒原的人文投射。

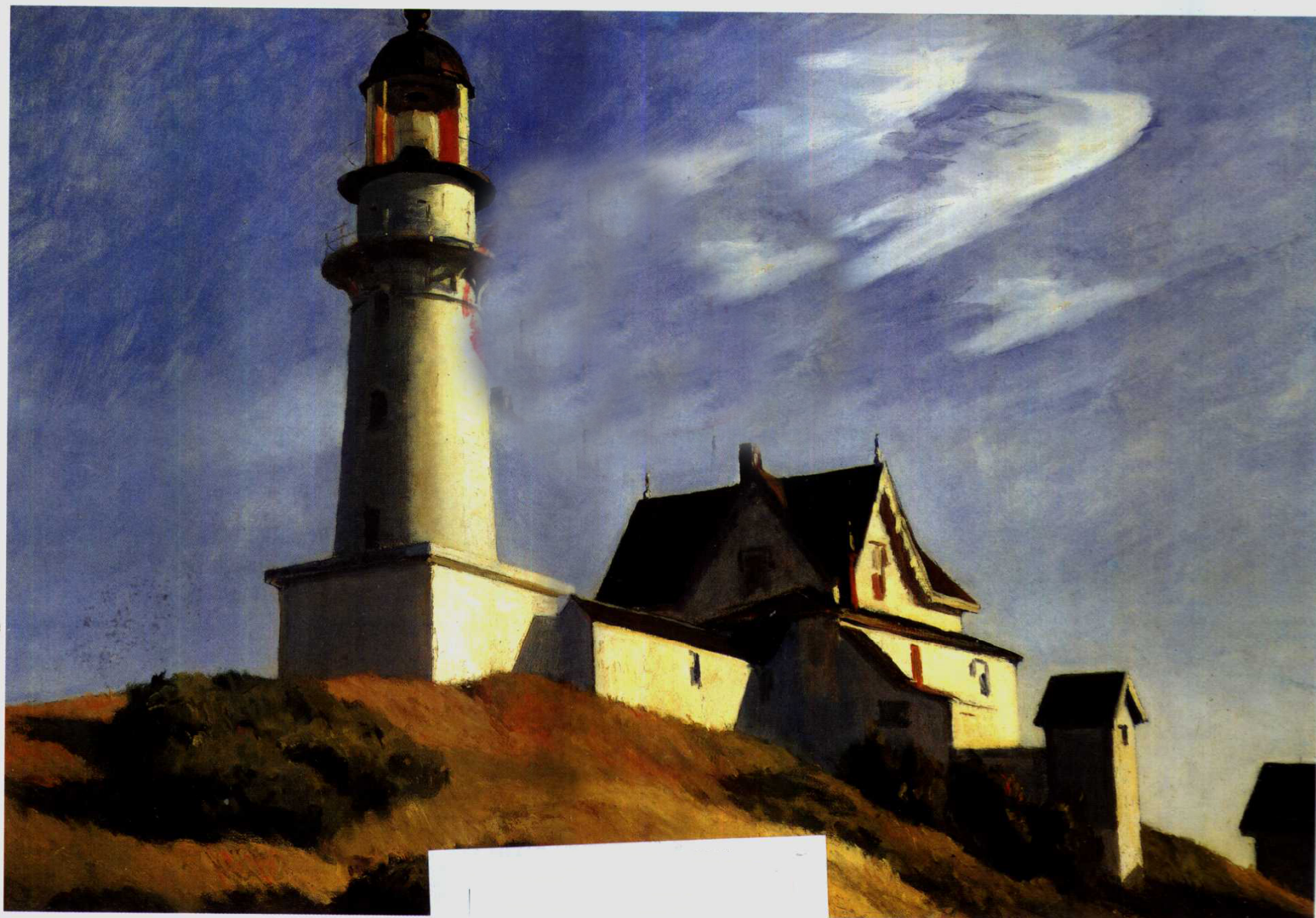
(44图)

这么一个简单而传统的画题，霍珀直接捕捉了20世纪现代文明里才有的人文心理景观，19世纪画小酒吧的艺术作品很多，相较梵高1888年的《星夜露天咖啡座》，我们可以明显地看到夜饮者如何从快乐寻欢的心理转到伶仃独酌的冰冷人际关系。《夜泉》里只有四个人物，是等候热闹，还是热闹之后的清冷？或许只有独饮过寂寞的人，才知道守候与离别之间的空档滋味。

J231 / 57

靠近铁路的房子
布面油画 1925 60.7cm x 73.7cm

灯塔
布面油画 1929 74.9cm x 109.9cm

AA/51/09

科德角式小屋的早晨

布面油画 1950 86.7cm × 101.9cm

炒杂碎

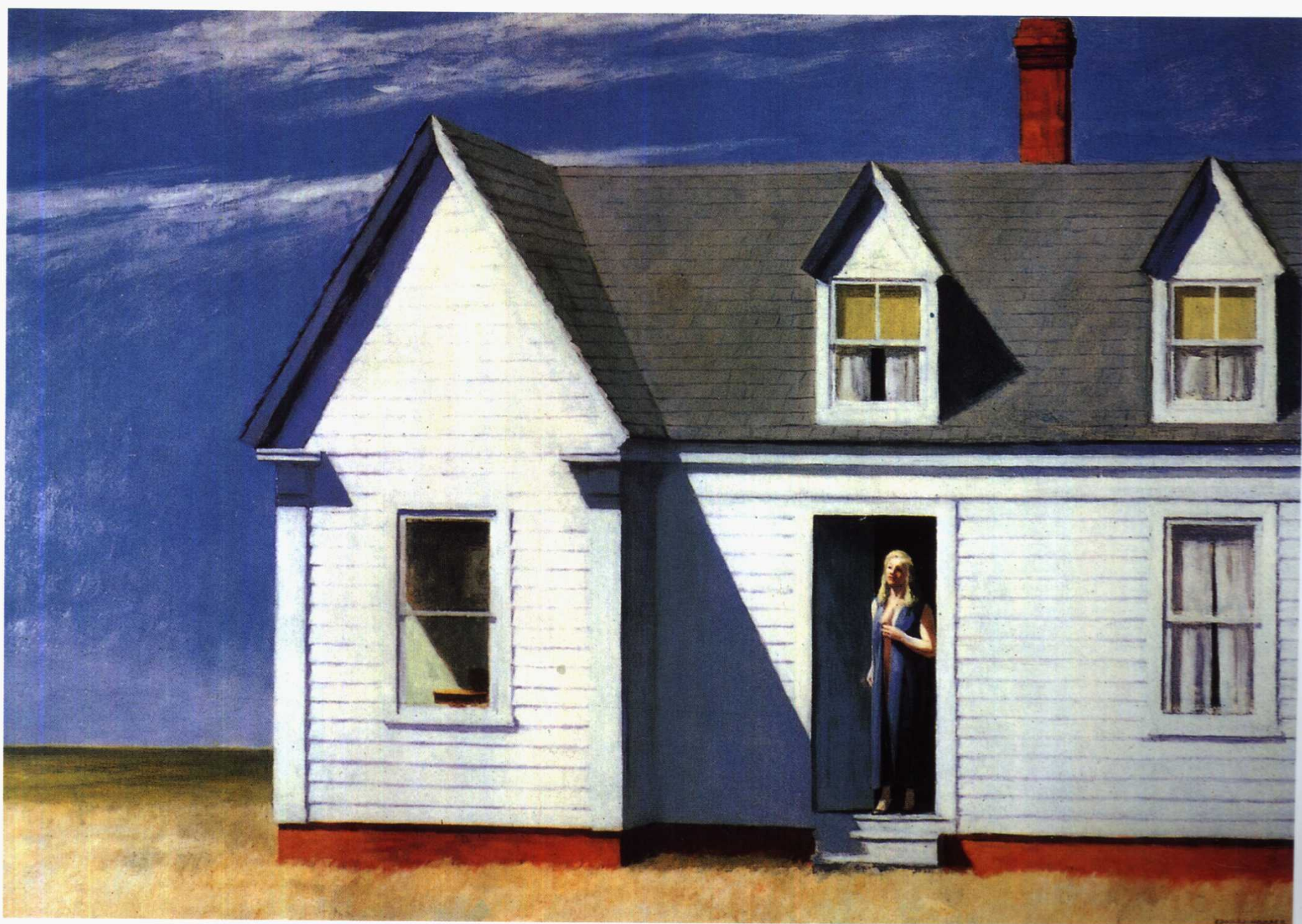
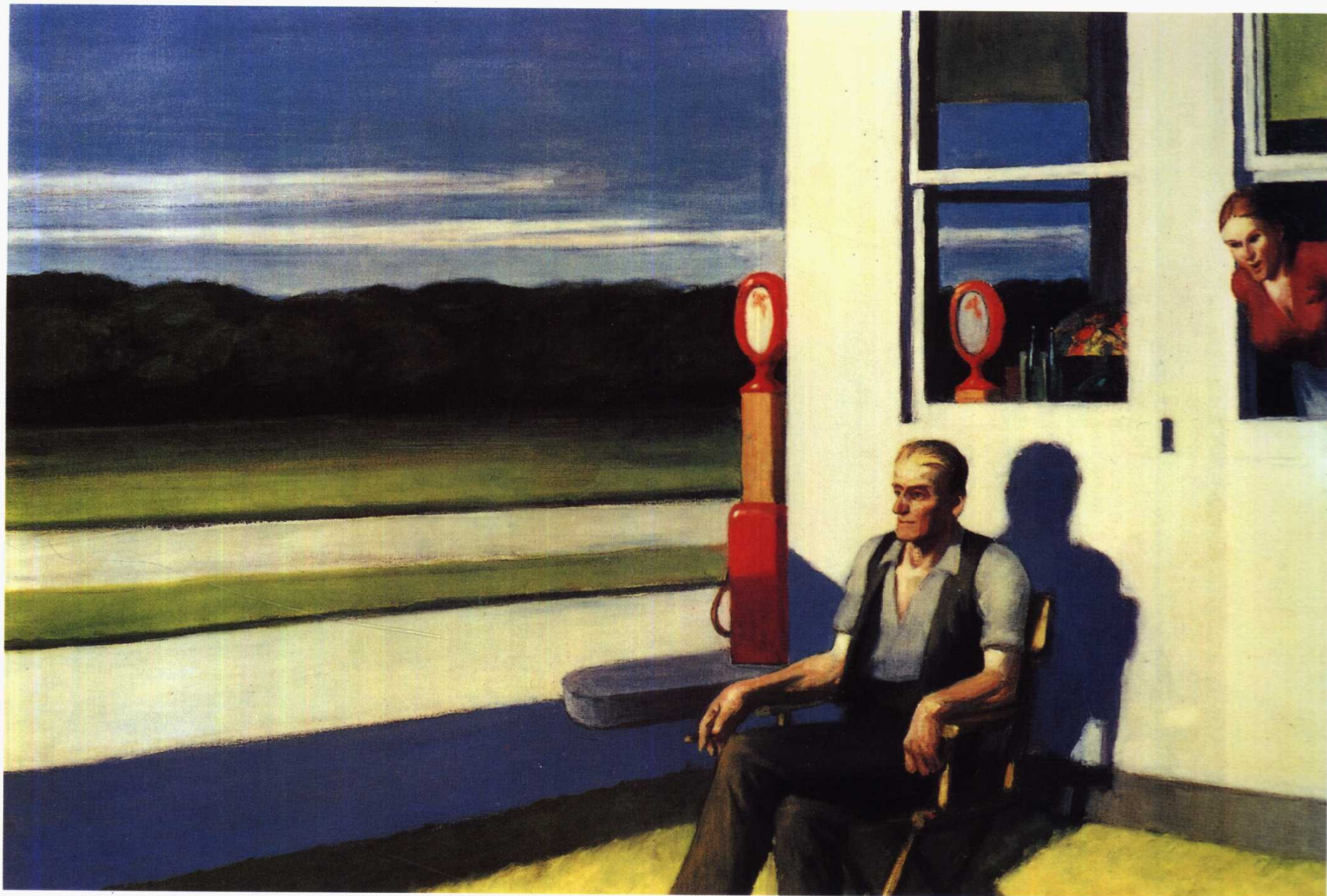
布面油画 1929 81.6cm × 96.8cm

旅馆房间

布面油画 1931 152.4cm × 165.7cm

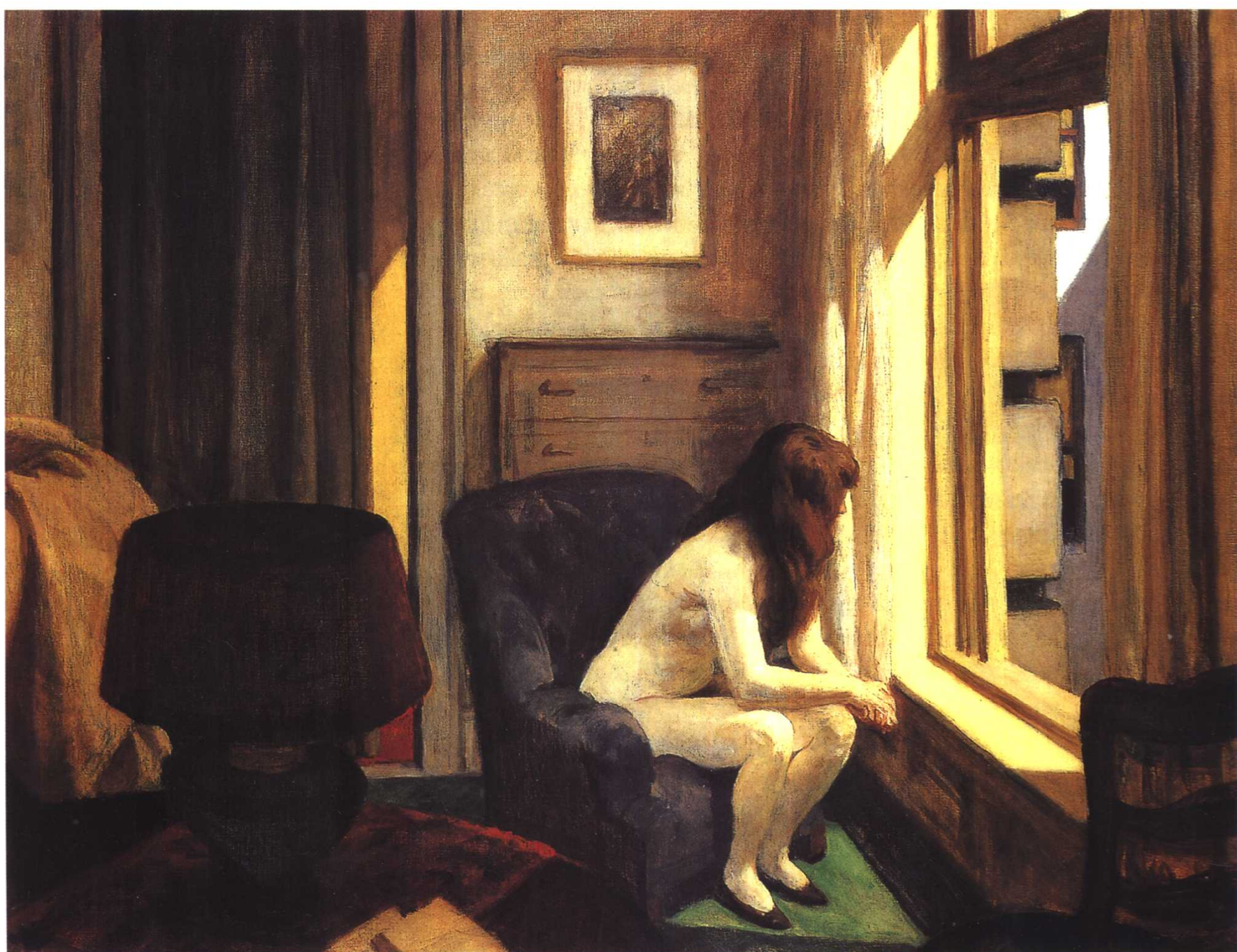
四车道
布面油画 1956 69.8cm x 105.4cm

正午
布面油画 1949 69.9 x 100.3cm

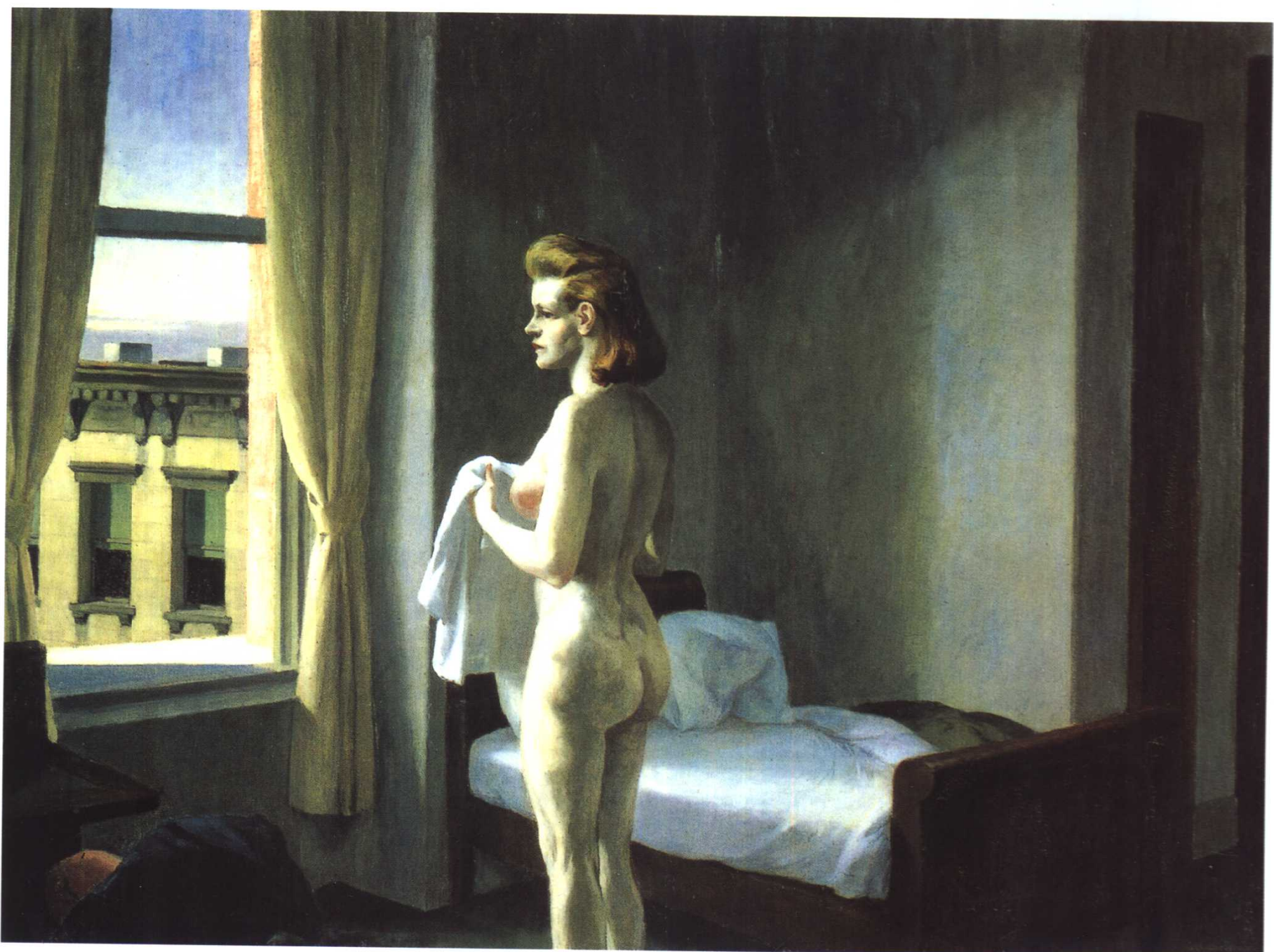
内景
水彩画 1925 35.3cm x 50.6cm

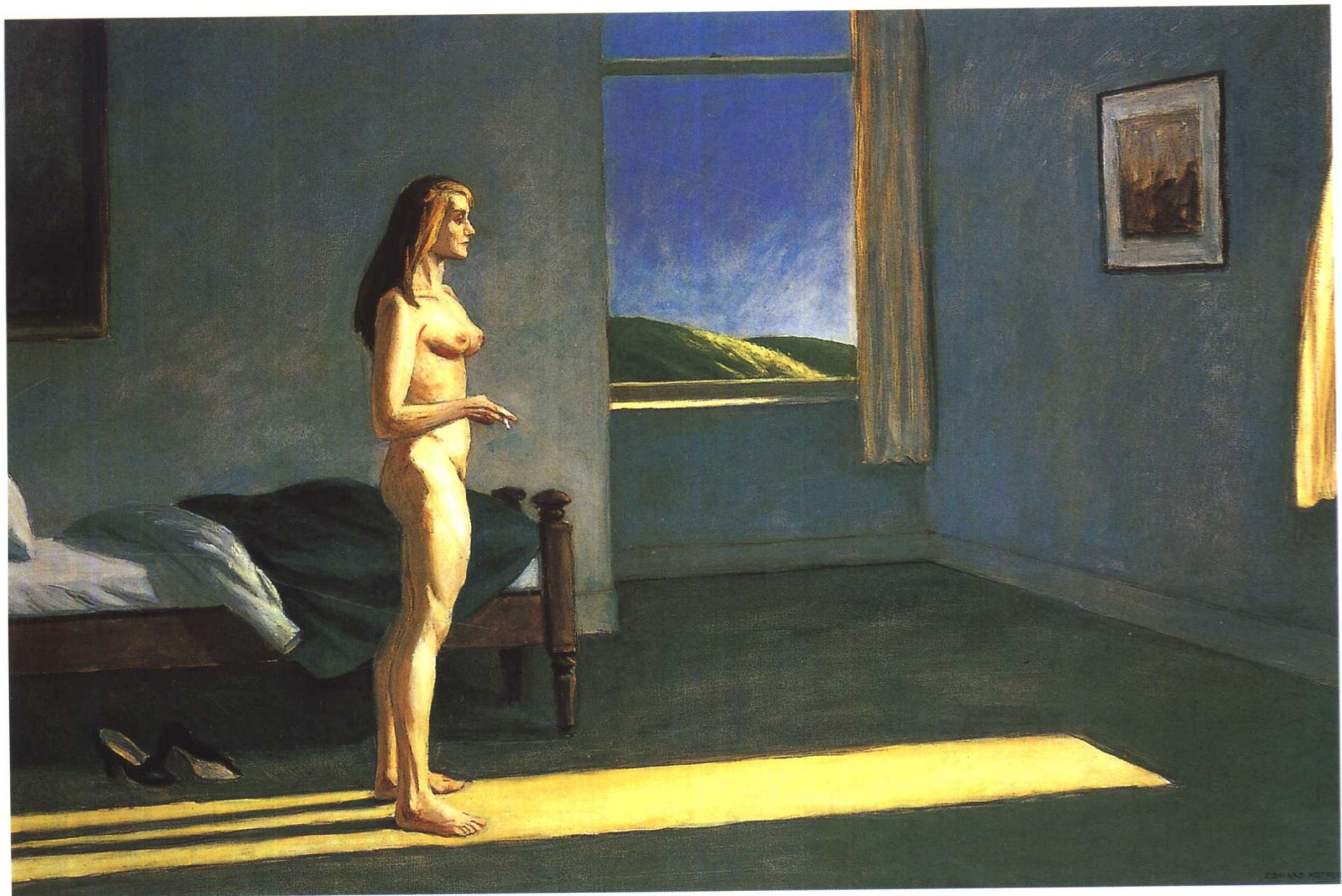
上午二点
布面油画 1926 71.3cm x 91.3cm

阳光城
布面油画 1954 71.6cm x 101.9cm

城市的早晨
布面油画 1944 112cm x 153cm

阳光下的女人 布面油画 1961 101.6cm x 152.4cm

早晨的阳光 布面油画 1952 71.4cm x 101.9cm

女子色相表演
布面油画 1941 87.3cm x 96.5cm

喜剧演员
布面油画 1965 73.7cm x 101.6cm

汽车旅馆

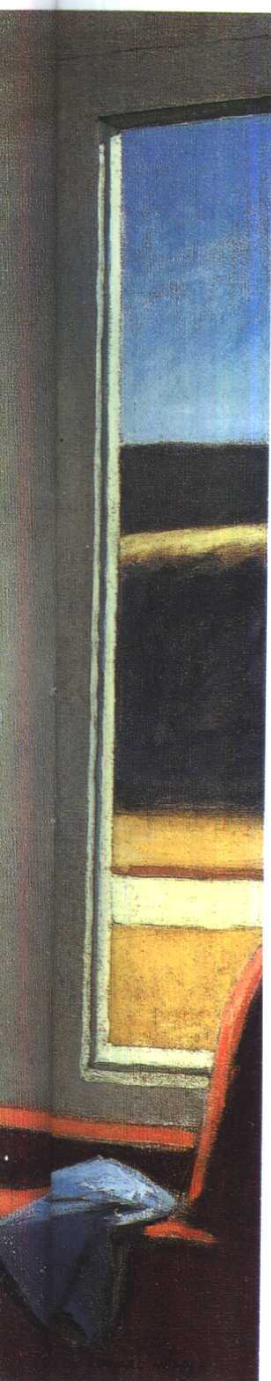
布面油画 1957 76.8cm × 127.3cm

特等客车
布面油画 1965 101.6cm x 127cm

海涌
布面油画 1969 92.7cm x 127.6cm

夜间办公

布面油画 1940 56.4cm × 64cm

在铁路边的旅馆

布面油画 1952 72.2cmx101.9cm

月下聚会 布面油画 1949 70.5cm x 101.6cm

纽约办公室 布面油画 1962 101.6cm x 139.7cm

小镇办公室 布面油画 1953 71.7cm x 101.6cm

阳光沐浴的餐馆 布面油画 1958 102.2cm x 152.7cm

