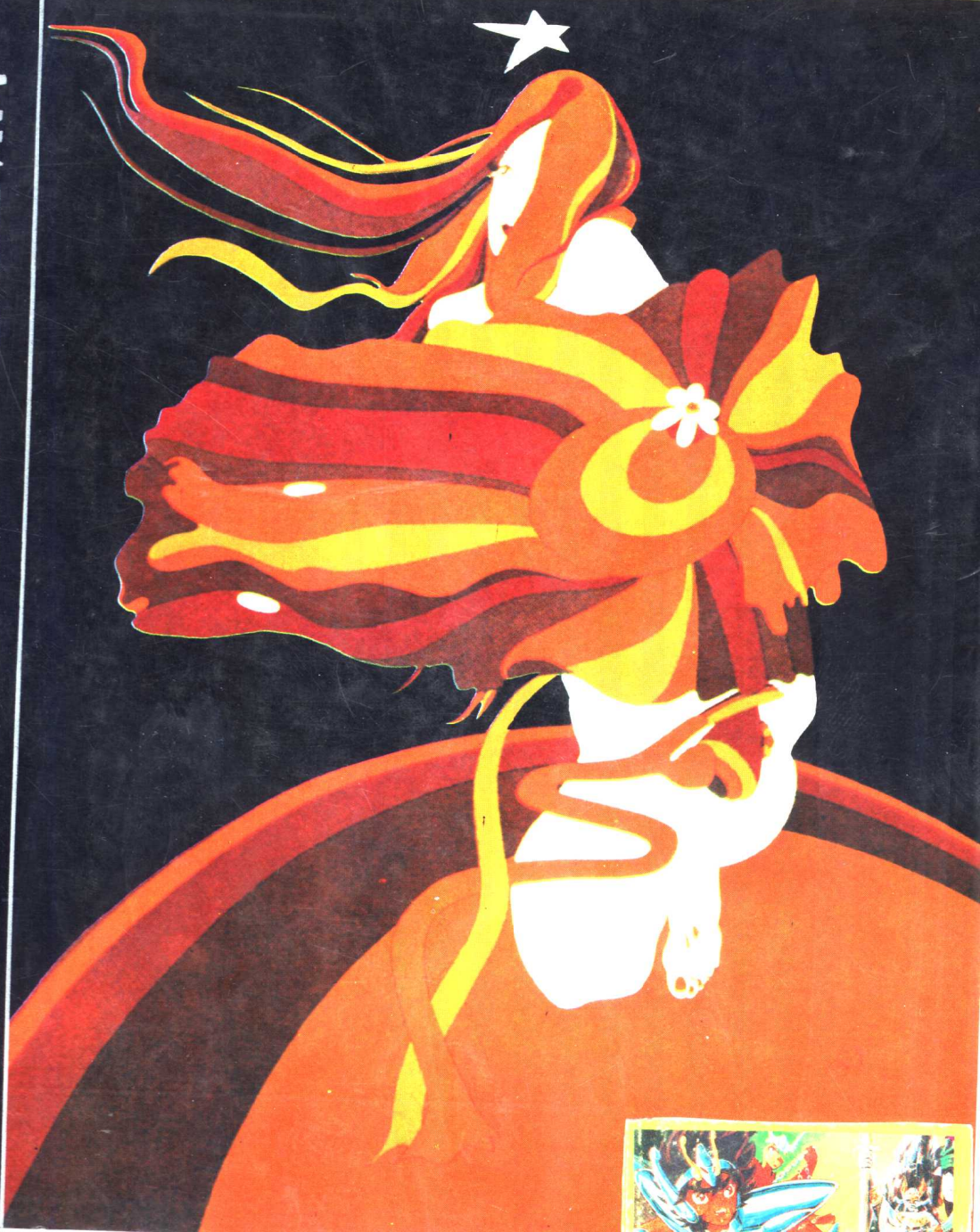

美国现代插图选

美国现代插图选

德智 庆晓 君炎 编

漓江出版社

美国现代插图选

德智、庆晓、君炎编

*

漓江出版社出版

(广西桂林市铁西小区)

广西新华书店发行

广东粤中印刷公司印刷

*

开本 787×1092 1/24 印张 10.25 字数 100,000

1986年7月第1版 1987年7月第2次印刷

印 数: 6,031—16,030

ISBN 7-5407-0085-8 J·16

统一书号: 8256·229 定价: 10.50元

美国插图艺术简介

美国插图只有两百年的历史，但它风貌的多变却令人眼花缭乱。

霍华德·派尔（1853—1911）被称为“美国插图之父”。是他打破了以往插图刻板拘谨的图解化程式，给插图艺术灌注了活跃的生机。他喜欢画中世纪的骑士和流浪的水手，厮杀和流血……他的插图情调浪漫，构图宏大，造型坚实，色彩辉煌，有历史画似的磅礴气势和雄伟感。

派尔的学生马克斯菲尔德·帕里什（1870—1966）具有多方面的绘画才能。在他的插图中，风景、建筑、人物结合得浑然天成。他变幻的光线和鲜艳的颜色，更增加了画中的浪漫情趣和神秘色彩。

派尔的另一学生韦思（1882—1945）向往美国西部原始的粗犷而强悍的生命。他的“水晶深处”、“夏”、“冬”等杰作是确实使其他同类作品相见逊色。

与他们同时代的查尔斯·达纳·吉布森（1867—1944）、莱因达克（1874—1951）等插图画家则更多的注视着上流社会的生活。吉布森纯熟的钢笔画技巧，甜美秀丽的女性模式，使他获得众多的追随者，而莱因达克的画棱角分明、对比强烈，有如版画，冷峻而优雅。他们的画风比起派尔，虽能适应商品社会和人们的心理需求，但毕竟把现实太理想化了。因此，到三十年代小约翰·赫尔德（1889—1958）、罗克威尔（1894—）等画家以细致入微的观察，挖掘日常生活世态人情的、富于轻松幽默感的作品，更适合美国读者的趣味而风行一时。

三十年代美国经济萧条和四十一五十年代初期的频频战争，使这时期的美国插图产生大批平庸之作。虽然某些作品能使人体会到当时紧迫的时代气息，却没有与前辈大师相匹敌的艺术力量。

作为面向社会的、通俗性和商业色彩浓厚的美国插图界，似乎特别强固地坚持着美国崇尚实际的传统。对美国绘画予以巨大冲击的“军械库展览会”、蒙德里安的“风格派”、以波洛克为代表的抽象表现主义，直到五十年代对之还是影响甚微。插图画家们大都关心主题，着重于描写。他们强调表现形式来源于自身的经验，尊重写实的传统，使作品保持着美国风味。

六十年代揭开了美国插图史上新的一章，一种新的、迥然不同的倾向出现了。这时期在美国崭露头角的插图画家，都是在本世纪出生的人了。他们成长的青少年时代，刚好受到弥漫美国画坛的抽象主义和超现实主义气氛的熏陶，尔后又经受了残酷的战争所带来的精神创伤，他们观察世界和表达情感的方式，不可能恪守以往的传统了。艾尔·帕克（1906—）、乔·德姆斯（1910—）、吉姆·琼森（1928—）等画家的作品，造型简洁、色彩强烈、节奏鲜明。情节的交待和细部的描写，已让位于对画家主观感受的表达，让位于对绘画语言所独具的艺术魅力的追求。

在索尔·兰伯特（1928—）、奥·布里格斯（1909—1973）等画家的作品中，我们不难发现这个时代所特有的麻木和忧伤。现代各流派的技巧，已被美国新一代插图画家那么自如地运用到自己的艺术创作中，纯粹美国风味的严守旧律的插图，这时才在人们的心目中显得过时。

与情感激荡的六十年代作品不同,七十年代的美国插图是被超现实主义所深深渗透的。卡罗尔·沃尔德(1935—)的“双子星座——梦幻者”、罗伯特·吉乌斯蒂(1930—)的“在蓝色啼鸟的眼中”、丹尼斯·波尔(1941—)的“梵蒂冈图书馆”等作品,体现了这种倾向。在画中,事物以扭曲变形和超时空的形式出现,有梦幻似的境界。画家们企望以此来表现某些一贯被人们所忽略的事情的真相,表现人的潜意识世界的深层神秘。另一方面,七十年代在美国兴起的照相写实主义思潮,也对插图界施加影响。如诺曼·亚当斯(1933—)的“白尾鹿”、艾伦·马吉(1947—)的“石头”,画中对客观对象的精确描绘,令人叹为观止,足见青年一代的插图画家的写实技巧,比前辈有长足的进步。

八十年代美国插图界似乎更远的离开了原来为书籍作封面、插图的“正统”轨道,更起劲的为生产消费不断增长的各种需求服务。插图画家们为电影、电视、服装、旅游等公司画广告;为挂历、唱片、邮票作设计;甚至为商品说明书、企业报告表、姓名地址录设计封面……但从卢·比奇(1947—)、艾伦·丹尼尔斯(1947—)等人的作品中看到,画家们并不因作品的商业属性而降低它的艺术质量。随着各种新的绘画材料工具如丙烯颜料、喷笔等的出现,画家们打破以往对材料单打一的使用方法,为达到预想效果,不拘一格各种材料混合使用,这就使插图艺术获得更自由广阔的表现语言。每个画家都向着更符合自己天赋的方向发展个性,使八十年代的插图艺术呈现出前所未有的繁茂多姿的风采。使用超现实主义的隐喻语言的年轻画家布雷尔特·布雷尔德斯(1951—)、斯坦·瓦茨(1952—)等继罗伯特·吉乌斯蒂和莱蒂克之后崛起,他们的插图,技巧纯熟,更富于梦幻感和诗

意；密尔顿·克列萨（1929—）、乔治·吉乌斯蒂、约翰·伊斯曼等画家，运用鲜艳之极的色块和纯粹流利的线条构成瑰奇的画面，他们对装饰语言的把握，真可谓炉火纯青；鲍勃·皮克（1935—）吸收了现代派的技巧，使其写实功底深厚的画更焕发出新的光彩；马丁·霍夫曼（1935—）大笔随意挥洒的插图和尤金·卡林（1918—）苦涩冷僻的素描，在这颜色争艳斗胜的世界里，反而引人注目。只有在汤姆·霍尔（1932—）热情的、充满浪漫风情的画中，我们才重又听到美国插图奠基者霍华德·派尔的微弱的回声……

短短几十年，美国插图已经走过了多么遥远的路。然而，美国人民粗犷而奔腾的活力，讲究实际而富于幽默感的共同心理，不是贯穿于整个美国插图艺术史之中的么？

胡德智

责任编辑：甘武炎

封面设计：邬永柳

版式设计：刘康谷

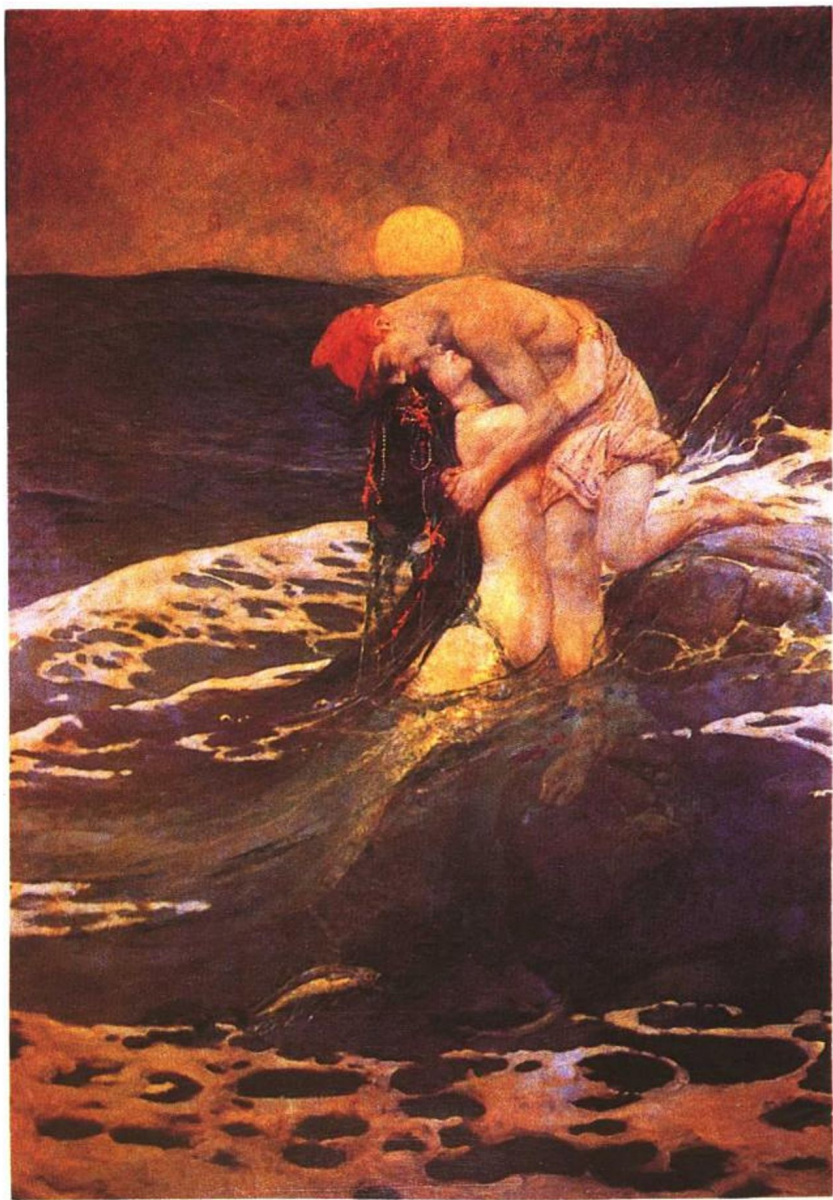
目 录

1. 美人鱼 霍华德·派尔
2. 奥卡森与尼科莱特 无名画家
3. 钢笔素描 霍华德·派尔
4. 财富的瓜分 霍华德·派尔
5. Peoactum Est 霍华德·派尔
6. 罗宾汉令人愉快的奇遇 霍华德·派尔
7. 终生飘流在海上的荷兰水手 霍华德·派尔
8. 佛拉斯卡蒂的托洛尼亚别墅 马克斯菲尔德·帕里什
9. 黎明 马克斯菲尔德·帕里什
10. 布莱克比尔德的最后战斗 霍华德·派尔
11. 对西班牙大帆船的一次进攻 霍华德·派尔
12. 星星 马克斯菲尔德·帕里什
13. 海盜船 马克斯菲尔德·帕里什
14. 被狼追逐的威尔金森博士 霍华德·派尔
15. 在演奏会上 查尔斯·达纳·吉布森
16. 鸚鵡与女人 霍华德·钱德勒·克里斯蒂
17. 两个女裸体 霍华德·钱德勒·克里斯蒂
18. 少女 查尔斯·达纳·吉布森
19. 第一夜 查尔斯·达纳·吉布森
20. “土尔其宫廷中的女奴婢” 霍华德·钱德勒·克里斯蒂
21. 矿工周刊封面 J·C·莱因达克
22. 咩咩叫的黑绵羊 马克斯菲尔德·帕里什
23. 原始人 马克斯菲尔德·帕里什
24. 箭牌衣领广告 J·C·莱因达克
25. 水晶深处 N·C·韦思
26. 普罗米修斯 马克斯菲尔德·帕里什
27. 雪莲的故事 马克斯菲尔德·帕里什
28. 春 N·C·韦思
29. 夏 N·C·韦思
30. 浪漫情趣 马克斯菲尔德·帕里什
31. 白桦树 马克斯菲尔德·帕里什
32. 巨人 N·C·韦思
33. 珀迪、哈利与盖尔 迪安·康沃尔
34. 天使 奥森·拜伦·洛厄尔
35. 读书 霍华德·钱德勒·克里斯蒂
36. 在世界之顶 诺曼·罗克威尔
37. “……你说什么呢?” 艾尔·帕克
38. 去除谎言 霍华德·钱德勒·克里斯蒂
39. 在女王的客厅里 弗兰克·克雷格
40. 两个女孩与静物 乔·德姆斯
41. 斗鸡 斯坦利·W·加利
42. 安东尼与埃及女王克柳巴特拉 J·C·莱因达克
43. 内地的印花工 J·C·莱因达克
44. 朋友 斯坦利·W·加利
45. 上帝能等待 伯尼·莱蒂克
46. 冬日的散步 哈里森·费希尔
47. 特别小的人 罗斯·奥尼尔
48. 为IBM公司在电视中所作的特别广告 伯尼·莱蒂克
49. 体育杂志插图 索尔·兰伯特
50. 无题 科尔·菲利普斯
51. 与怪物的格斗 约瑟失·克莱门特·科尔
52. 女画家索尼娅·特朗尼像 密尔顿·克列萨
53. 唱片封套 罗伯特·吉乌蒂斯
54. 首饰盒 约瑟夫·克莱门特·科尔

55. 他使劲地吹了三声 N. C. 韦思
56. 我的上帝蒙雷夫 H. 汤姆·霍尔
57. 蛾 H. 汤姆·霍尔
58. 猎手 N. C. 韦思
59. 冬 N. C. 韦思
60. 白尾鹿 诺曼·亚当斯
61. 双子座——梦幻者 卡罗尔·沃尔德
62. 弦月窗 克拉拉·埃尔森·佩克
63. 无题 弗兰克·戈特文
64. 梅林 鲍勃·皮克
65. 为“电影艺术与科学学院”而作 鲍勃·皮克
66. 她在一朵云下离开了家 小约翰·赫尔德
67. 他将把我们在天空保留数小时 小约翰·赫尔德
68. 电影广告 鲍勃·皮克
69. 在蓝色啼鸟的眼中 罗伯特·吉乌斯蒂
70. 再跳五分钟 小约翰·赫尔德
71. 三十年的发展—1896至1926 小约翰·赫尔德
72. 招贴画 沙利恩·科利科特
73. 马戏团的骑手 唐·韦勒
74. 女恶魔 拉尔夫·巴顿
75. 让裤子与你的外衣和内衣相配 克拉伦斯·威廉·安德森
76. 鸟 唐·韦勒
77. 鸡鹬鸟 马歇尔·阿里斯曼
78. 阳台上的夫妇 约翰·拉加塔
79. 无题 C. 皮茨
80. 丽达与鹅 伊曼纽尔·肖恩格特
81. 绝对不为狼哭泣 大卫·格罗夫
82. 纳粹分子与受害者 本·沙汉
83. 贝蒂·科姆登与阿道夫·格林 艾伯特·赫希菲尔德
84. 人与怪物 包里斯·W. 瓦尔乔
85. 画册封面 马莫鲁·希莫科奇
86. 要结婚的女孩子 乔恩·惠特科姆
87. 女子头像 乔恩·惠特科姆
88. “远云航空公司”广告 尼古拉·盖塔诺
89. 招贴画 约翰·伊斯曼
90. 极度悲伤 史蒂文·多哈诺斯
91. 敢握带刺铁丝网的女人 佩里·彼德森
92. 招贴画 约翰·伊斯曼
93. 石头 艾伦·马吉
94. 玩球的人 奥斯汀·布里格斯
95. 真正的情侣 史蒂文·R. 基德
96. 《姓名地址录》封面 卢·比奇
97. 龙 艾伦·丹尼尔斯
98. 真正的情侣 史蒂文·R. 基德
99. 什么东西使你震惊—你将愿意面对明天吗? 罗伯特·G. 哈里斯
100. 女人 乔治·吉乌斯蒂
101. 塘鹅 布雷尔特·布雷尔德斯
102. 一个冬天的早晨, 小彼得醒来瞧着窗外 埃兹拉·杰克·基茨
103. 象 雅可甫·兰多
104. 伊丽莎白·泰勒 威廉·A. 斯隆
105. 在大海边 迈克尔·丁·迪斯
106. 书籍封面 尤金·卡林
107. 《药理学》插图 尤金·卡林
108. 奥利安 大卫·B. 马丁利
109. 商业招贴 丹尼斯·米凯
110. 药物小册子插图 尤金·卡林
111. 贺年片 尤金·卡林

112. 陶 醉 亚历山大·格尼德齐杰科
 113. 梦的变奏曲 斯坦·瓦茨
 114. 逃离阿尔卡特拉兹 伯尼·莱蒂克
 115. 奥克芒特的第15号 唐纳德·莫斯
 116. 每一次聚会都是告别 斯坦·瓦茨
 117. 弗·德雷克先生的“金欣德”号绕过海岬 琼·利昂·休恩斯
 118. 花园幻想曲 洛兰·福克斯
 119. “纽约、纽约”插图 罗伯特·韦弗
 120. 塞纳河上的生活 比尔·查马茨
 121. 在山上的汽车 杰罗姆·马丁
 122. 乔治·华盛顿 弗雷德·奥特尼斯
 123. 基特·帕克电影公司目录 艾尔弗雷德·帕克
 124. 海伦·凯勒肖像—美国邮政纪念信封 艾尔弗雷德·帕克
 125. 照镜的女孩 乔·色勒
 126. 伯尼·浮士德 索尔·兰伯特
 127. 跳远者 吉姆·琼森
 128. 乌鸦与猫头鹰 安东尼·切
 129. 颂 罗杰·卡斯特尔
 130. 斗牛士 波纳尔·富克斯
 131. 生态学 摩里·卡尔曼
 132. 乔治·罗杰斯·克拉克 马克·英格利希
 133. 一个土著儿子的传说 菲尔·雷诺
 134. 特里维拉的时装 T·克利罗斯
 135. 杂志插图 马丁·霍夫曼
 136. 杂志插图 马丁·霍夫曼
 137. 杂志插图 马丁·霍夫曼
 138. 杂志插图 马丁·霍夫曼
 139. 约翰·辛格·萨金特 鲍勃·皮克
 140. 冬天的白杨树 鲍勃·皮克

141. 《世界报》杂志插图 丹尼尔·马菲亚
 142. 戴桔黄帽的女孩 特德·科科尼斯
 143. 坐在沙发上的男孩 威尔逊·麦克莱因
 144. 基德·奥里 杰里·平克尼
 145. 大哥哥 杰里·平克尼
 146. 秃 鹫 丹尼斯·卢扎克
 147. 杰里迈亚·约翰逊 吉尔伯特·斯通
 148. 拉里·李普曼 约翰·M·汤普森
 149. 人所理解的税款 迈克尔·D·布朗
 150. 国家档案50周年纪念邮票 迈克尔·D·布朗
 151. 宗教感的试验 迈克尔·D·布朗
 152. 梵蒂冈图书馆 丹尼斯·波尔
 153. 这是考验人的灵魂的时代 罗伯特·E·拉普斯利
 154. 西南艺术杂志插图 詹姆斯·C·克利斯坦森
 155. 假若比尔大街能讲话的话 尼古拉斯·盖塔诺
 156. 家庭农场 加利·R·凯利
 157. 招贴画 约翰·伊斯曼
 158. 唱片封套 奥尔宾斯基
 159. 无 题 艾伦·丹尼尔斯
 160. 行 进 凯西·雅可甫
 161. “西海岸航空公司”广告 罗伯特·罗多里格兹
 162. 猫的广告 特雷西·萨宾
 163. 商品推销广告 大卫·M·贝克
 164. 阿瓦朗半岛上的雾霭 布雷尔特·布富尔德斯
 165. 绝对震动的服装 贝特·莱文
 166. 书籍插图 汤姆·T·托米塔
 167. 报纸广告 道格·史密斯
 封面画：招贴画 约翰·伊斯曼

美人鱼

(油画)

霍华德·派尔

(1853—1911)

奥卡森与尼科莱特（油画） 无名画家

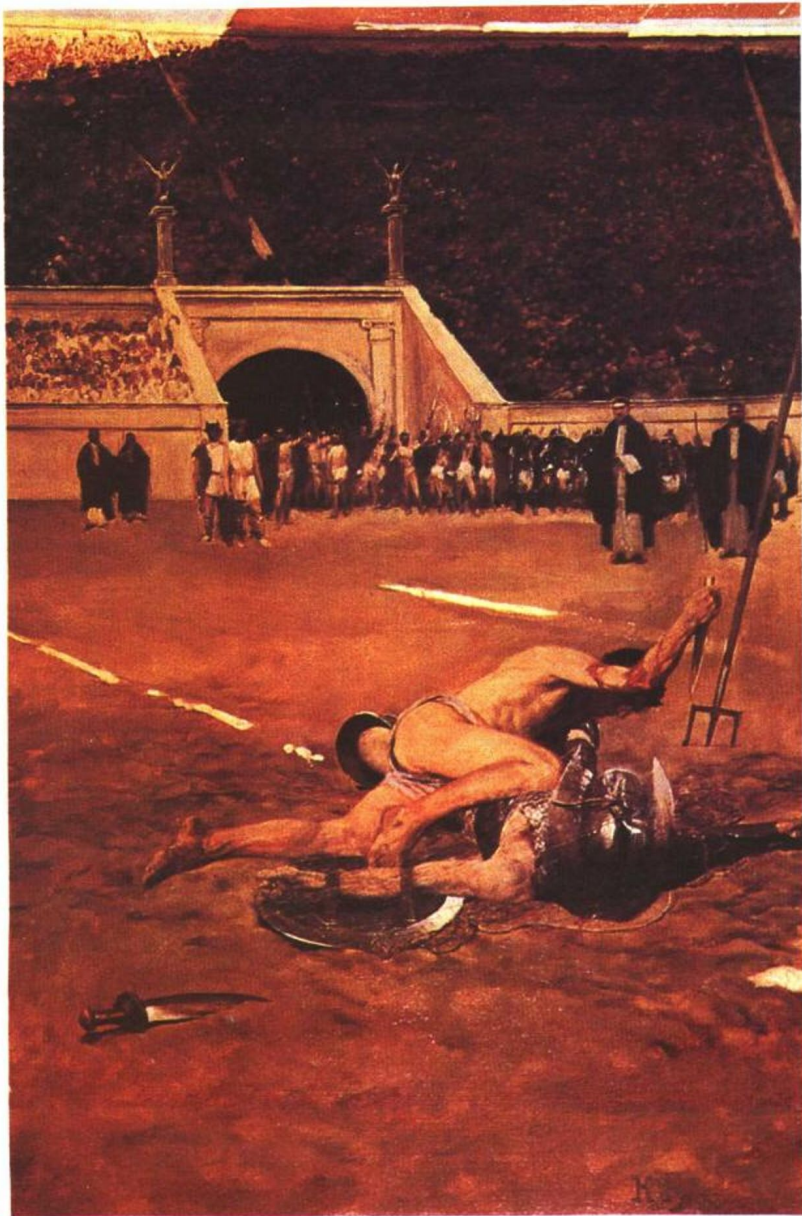
钢笔素描

霍华德·派尔

(1853—1911)

财富的瓜分（油画） 霍华德·派尔（1853—1911）

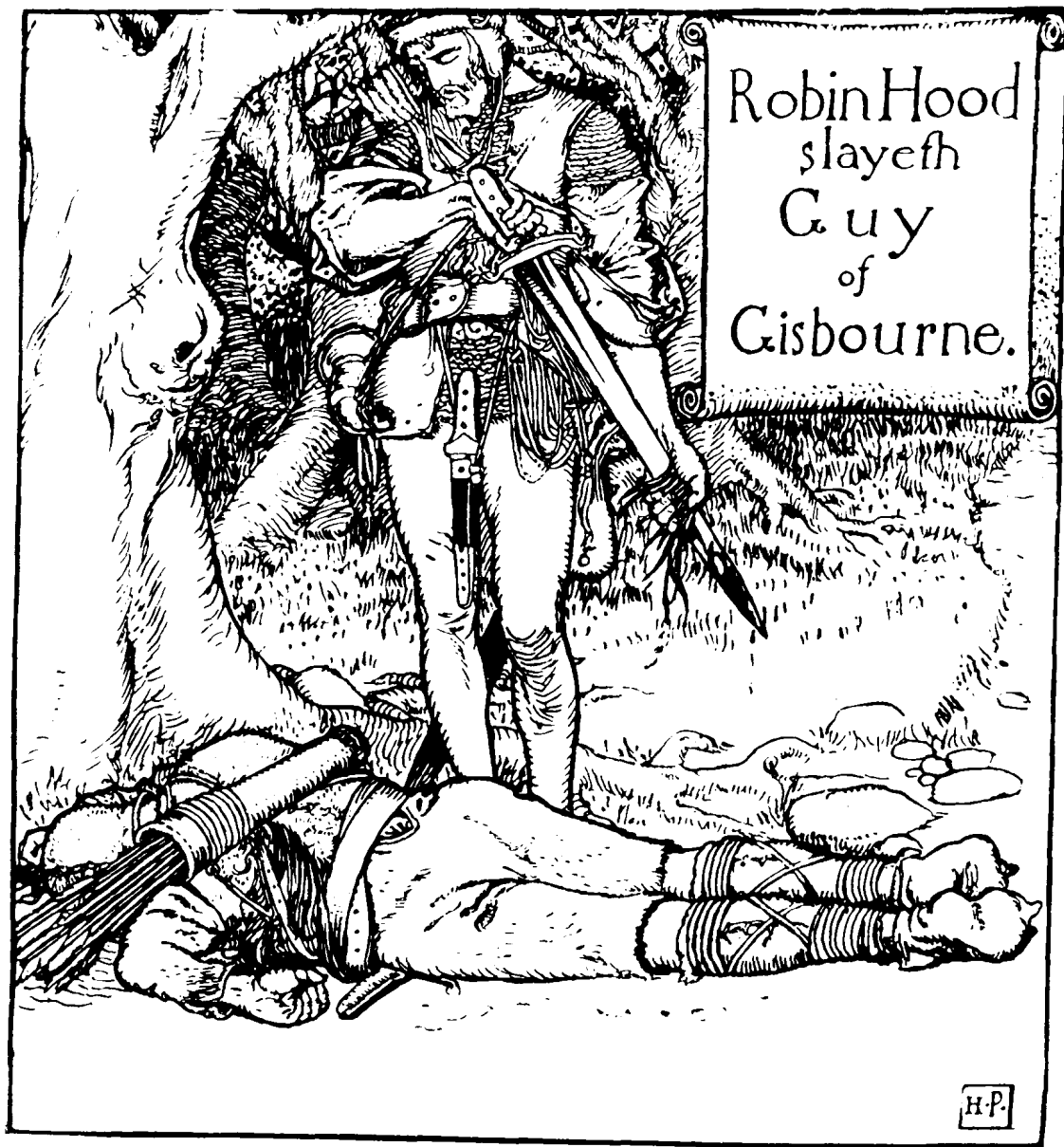

Peoactum Est

(油画)

霍华德·派尔

(1853—1911)

罗宾汉令人愉快的奇遇 霍华德·派尔 (1853—1911)