

PRIMITIVE ART

IN EUROPE

外国艺术丛书 西方原始绘画艺术 辜亚兰 / 编 湖北美术出版社

原始派画家的天真之歌

卢梭等 (Henri Rousseau, 1844-1910)

川 木

在西方现代美术史中,有这样一批艺术家,他们出身于平民阶层,较少或基本没有接受过传统的美术训练,在画面处理、造型手法和描绘方法上显得笨拙稚气。由于他们的作品都具有天真朴拙、自然天成的风格特征,有人称他们为原始派或稚拙派画家,也有人称他们为素人画家。在这些“新原始人”中,最杰出的是法国画家卢梭、包尚、波布瓦和摩西婆婆(塞拉菲娜)等人。1905年诗人阿波利奈尔、德国评论家威廉·乌德和画家毕加索、德劳内等首先承认了卢梭的艺术价值,继而塞拉菲娜、波布瓦等人也被发现出来,广大公众对他们的作品日益增长的兴趣推动他们举办了多次大型画展。该画派于1927年、1932年、1937年在巴黎举办了画展,1937年在慕尼黑,1938年在纽约,1949年在伯尔尼举办了画展。其它欧洲国家如奥地利、比利时、捷克斯洛伐克、德国、意大利、前南斯拉夫、波兰、俄国、西班牙、瑞士和匈牙利等国的原始派画家也逐渐被人了解和接受。

原始派画家大多没有专业背景,因而他们与同时代的艺术和精神文化接触甚少,但是这种缺乏交流的情况却使他们保持了对世界的原始观察,并将它们完全再现于绘画之中。他们想尊重普通人的审美趣味,画出清楚而直观的画,以回到现实和反映事实真相,所以,在他们的画中,树上的每片树叶、街上的每块铺路石都历历可数,描绘的事物都是普通人能够欣赏和理解的题材。原始派画家总是竭尽全力地在画作上进行细致的罗列,不管对象是人还是物,也不管画面空间的真实表现,而仅仅只是部分地遵守透视法则。

由于是直接描绘现实事物,许多原始派作品带有一成不变的味道,但是,代表画家卢梭(1844—1910)的作品却毫无此弱点。在他的笔下,形与色别具一格,描绘方式宏伟整体。在技巧上,他从不忽略任何东西,小幅画作注重细节描绘却又整体统一,大幅作品则是以均匀的色调涂绘。最引人注目的作品是具有异国情调的风景画,如《梦》,这幅描绘原始森林的巨作给人壮观的感觉,绿色草木的体积被夸大,颜色也极有层次感。

(53图) 波布瓦(1883—1970)是又一位极其典型的原始派画家。《垂钓》是波布瓦的一幅风景画,画中惟一的人物——穿蓝色套装的垂钓者显得敦实、有趣,描绘细致的树叶、青草和流水使人感受到了大自然的清新气息。作品《圣浴》和《红衣主教》中的人物都是波布瓦钟爱的模样,丰满而厚重,不是简单的块状堆砌,而是具有实实在在的体积感。人物的变形并非仅仅出于造型的需要,而是因为画家在长期艰苦劳作中发觉只有壮硕的体魄才能经受住生活的重压,于是把这一力量引入自己的艺术之中,因此人物没有流于表面的体积感,而被赋予了丰富的内涵。

清水出芙蓉,天然去雕饰,原始派画家不经意地使作品流露出原始的诗意,展现了人和自然内在的古老交流。由于缺乏正规学习,他们在从事绘画时显得谦卑和出自内心的虔诚,这种态度反而使作品具有了纯洁、安详的特点。他们经过长期的实践和摸索,形成和发展了别具一格的画风。与受过传统美术训练的画家不同的是,他们始终自得其乐地“吟唱”着天真之歌。他们对艺术的艰辛追求与当代绘画所进行的本能而自觉的探索如出一辙。兴起于19世纪末法国的原始派艺术是人类对自身绘画天赋的自觉开发,在19世纪的现实艺术和学院艺术向20世纪的现代思潮转变的过程中起到了过渡性的探索作用。广大公众对于这种平民艺术的喜爱赋予了它强大的生命力。今天,仍有一些原始派画家活跃在许多西方国家的艺术界。

J231 / 57

鼠疫流行 (法国 多米尼克·拉鲁)
布面油画 1952 45cm x 65cm

平安夜 (法国 日内瓦·佩拉德)
布面油画 1991 38cm x 55cm

AY51/11

快乐四重奏(法国 亨利·卢梭)
布面油画 1902 94cm x 57cm

农庄盛典(法国 弗迪兰·德·德斯洛斯)
布面油画 1928 61cm x 83cm

晚霞(法国 弗迪兰·德·德斯洛斯)
布面油画 1945 59cm x 81cm

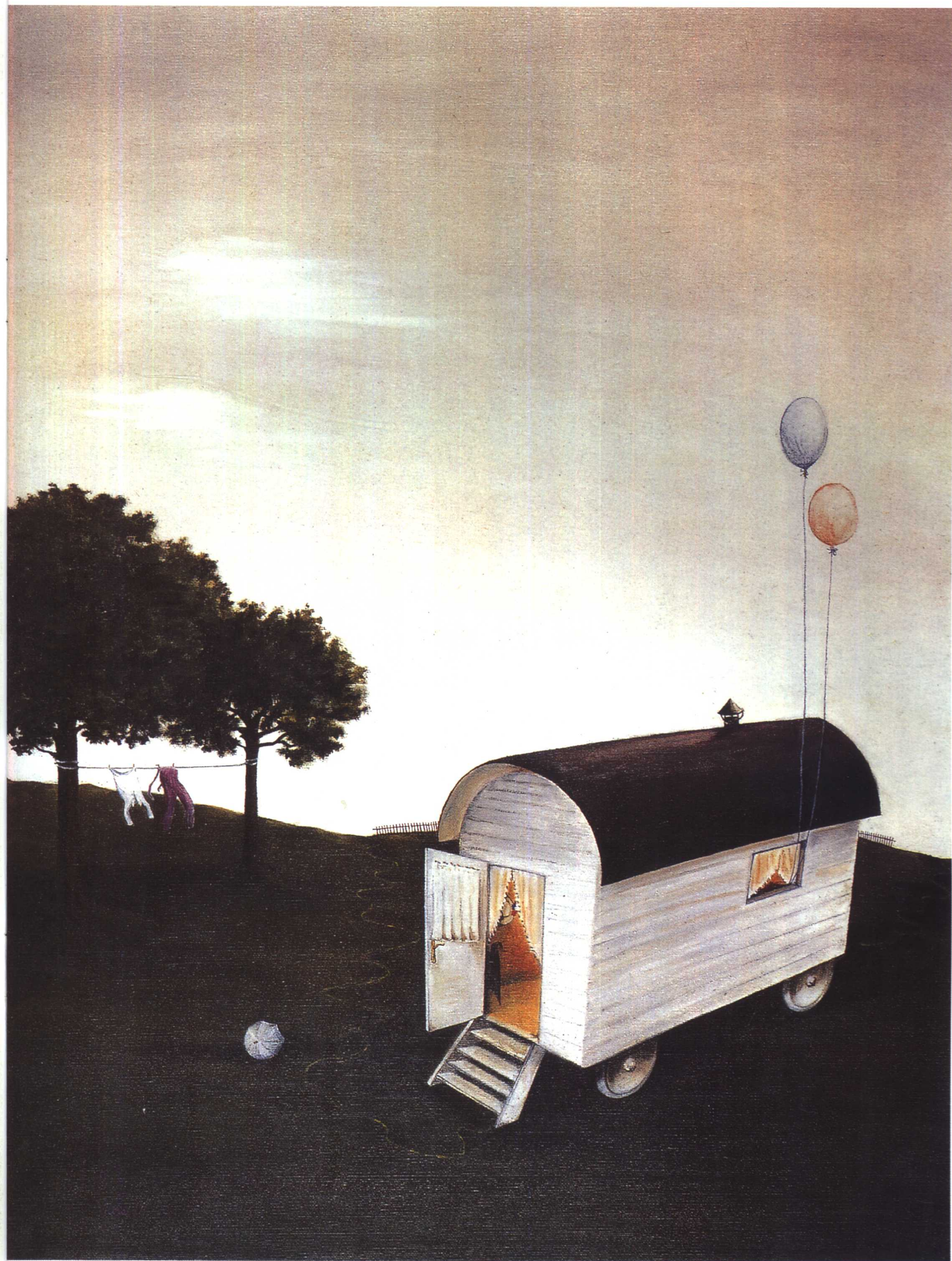
小桥流水 (捷克斯洛伐克 雅洛斯拉夫·索克)
布面油画 1988 61cm x 81cm

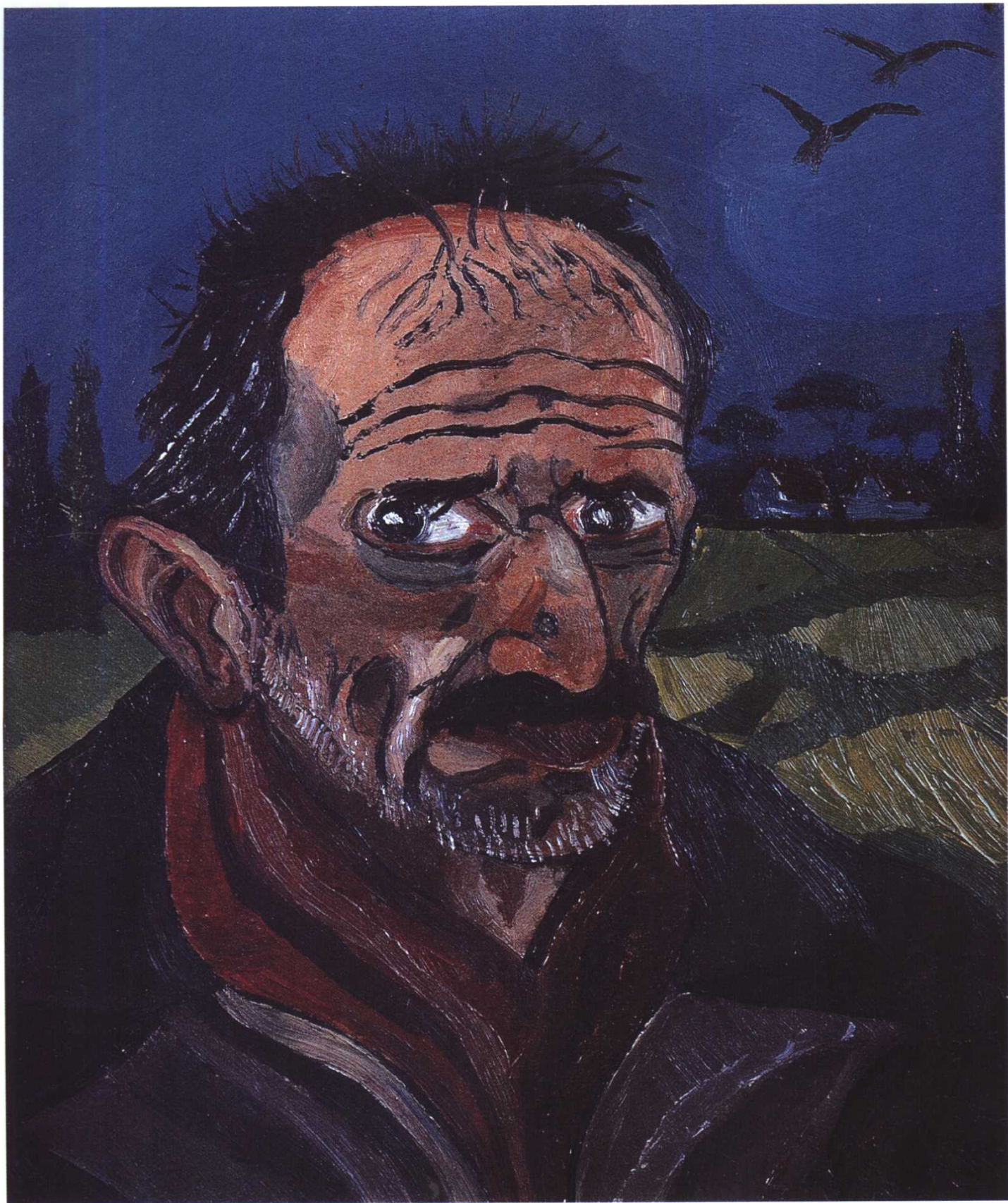

清晨 (捷克斯洛伐克 雅洛斯拉夫·索克)
布面油画 1988 61cm x 81cm

梦 (捷克斯洛伐克 劳拉·维拉斯科娃)
布面油画 1981 90cm x 65cm

老人肖像 (意大利 安冬尼奥·利卡布)
布面油画 1962-1962 32cm x 27cm

弄影 (法国 安德鲁·波切特)
布面油画 1947 73cm x 116cm

山间小溪 (法国 安德鲁·波切特)
布面油画 1943 65cm x 92cm

天授 (法国 安德鲁·波切特)
布面油画 1947 81cm x 100cm

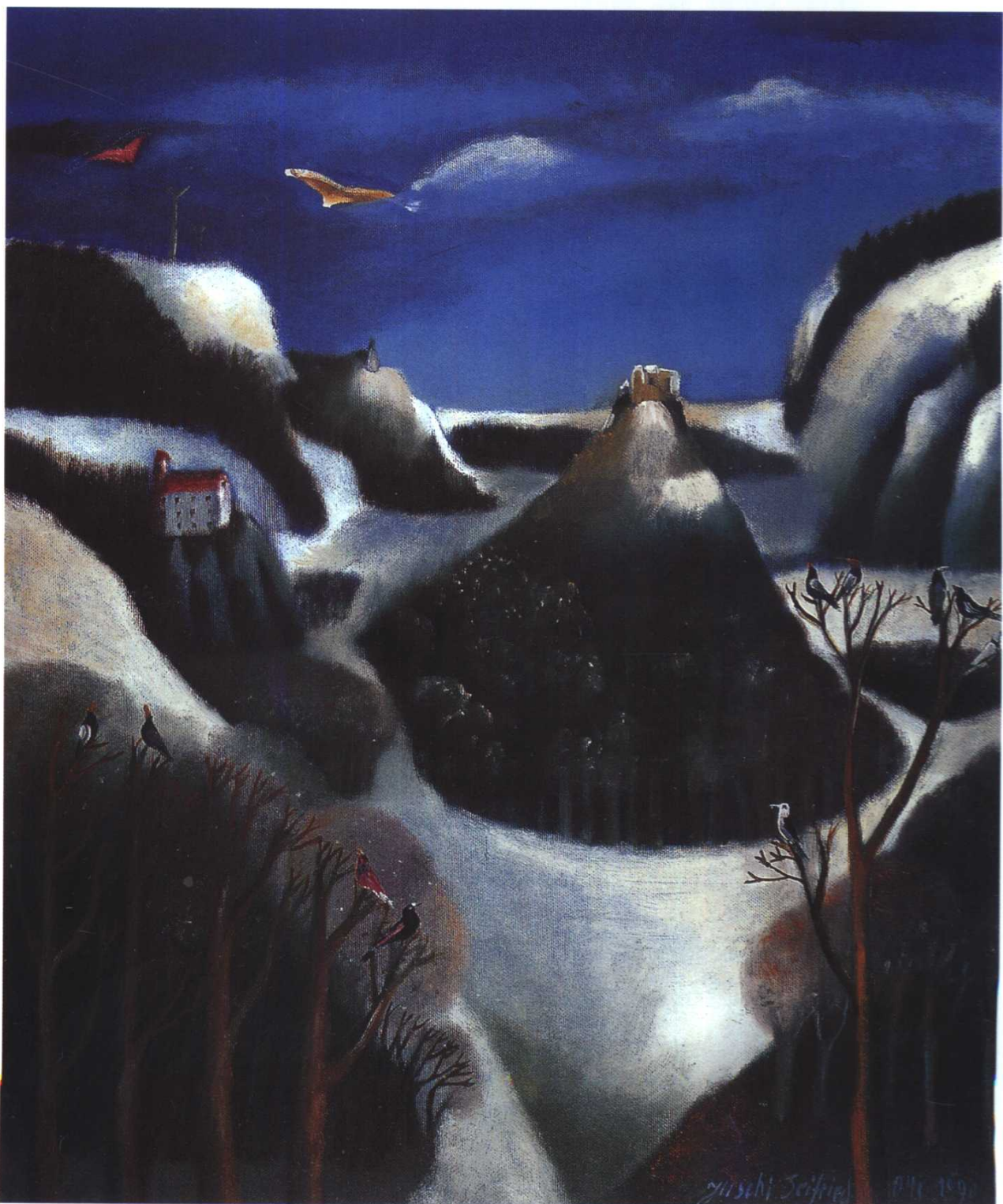
圣浴 (法国·波布瓦)
布面油画 1930 65cm x 81cm

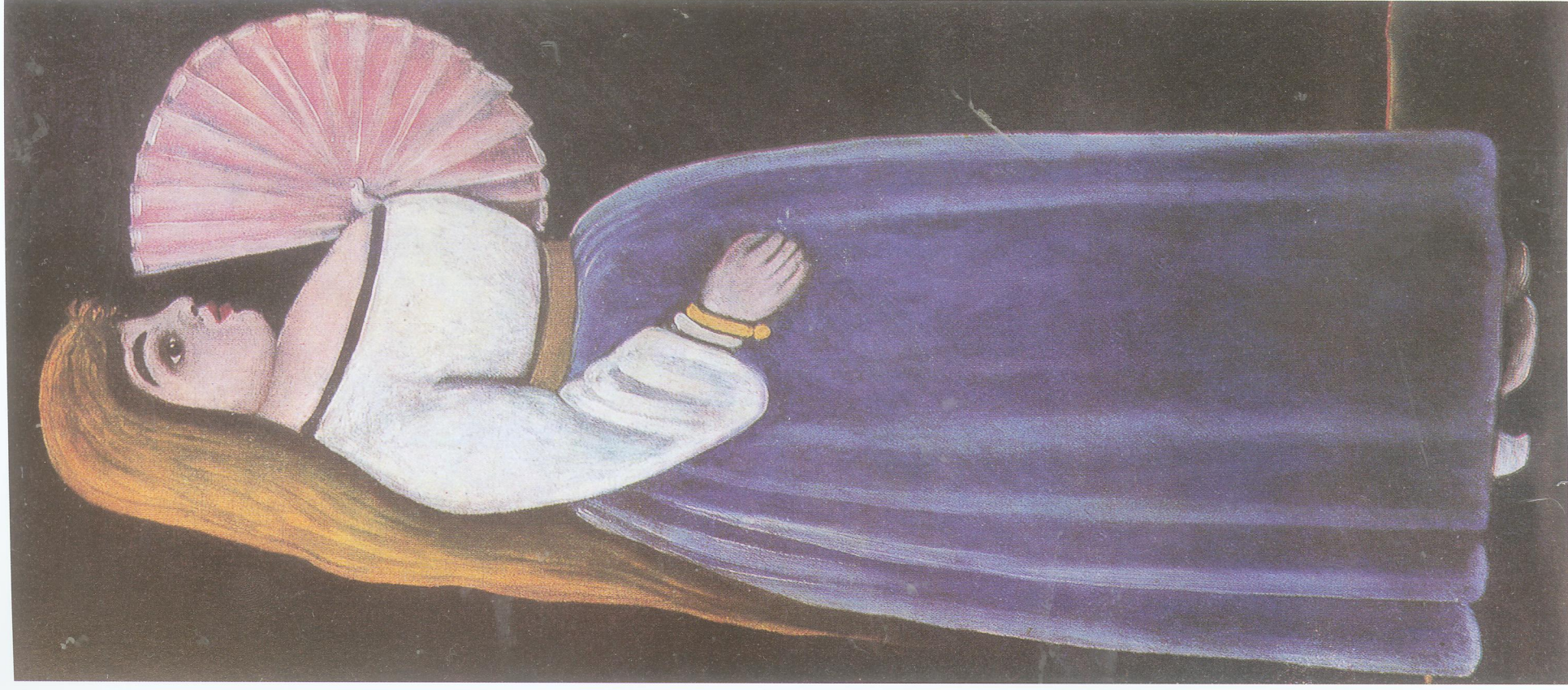
垂钓 (法国·波布瓦)
布面油画 1928 50cm x 61cm

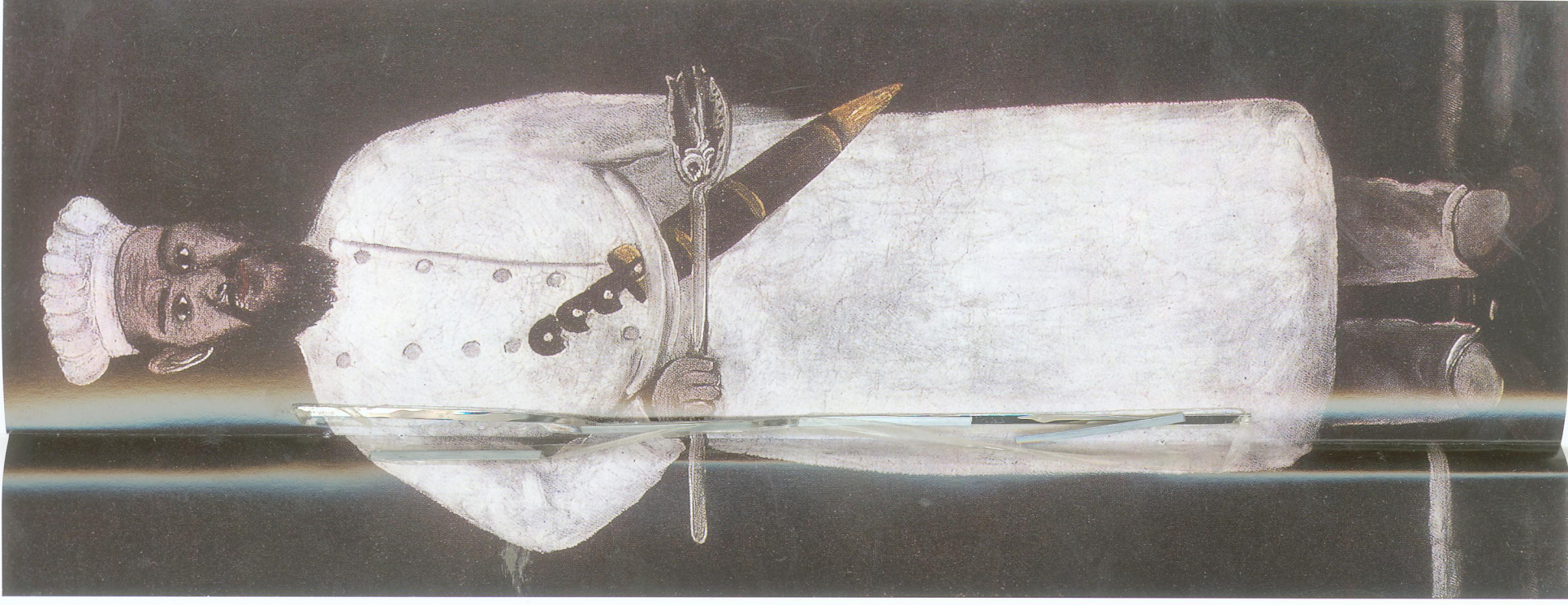
悠闲 (瑞典 阿尔弗雷德·波多佐蒂)
布面油画 1970 46cm x 55cm

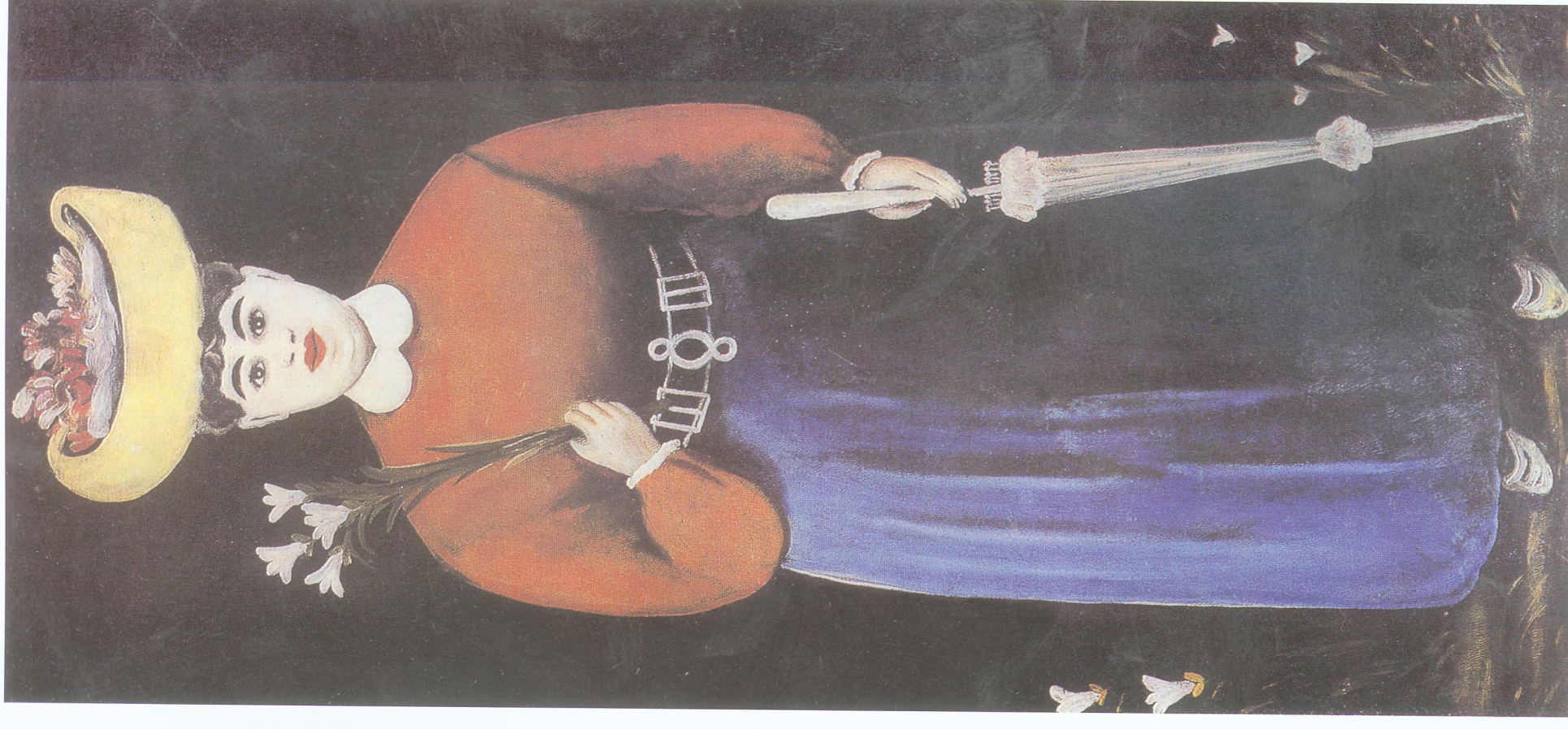
云气 (德国 杰希·赛弗雷德奥托)
布面油画 1990 59cm x 50cm

拿扇子的女人 (俄国 皮罗斯·曼尼)

厨师 (俄国 皮罗斯·曼尼)

拿花和伞的女人 (俄国 皮罗斯·曼尼)

六支白鸚鵡 (法国 弗迪兰德·德斯洛斯)

布面油画 1935 81cm x 65cm

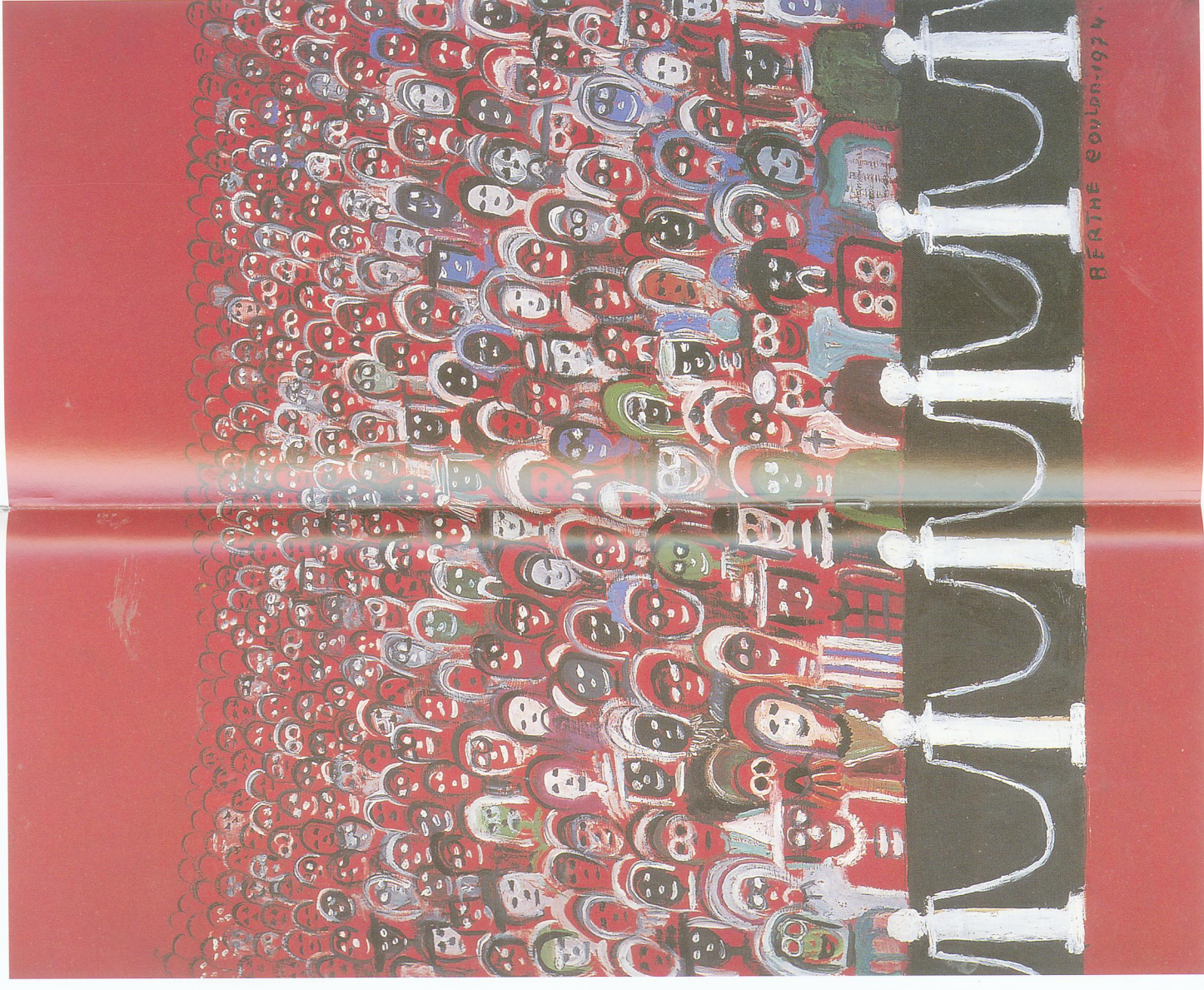
傍晚 (波兰 波隆尼斯洛·科娃史科)

板面油画 1986 49cm x 50.5cm

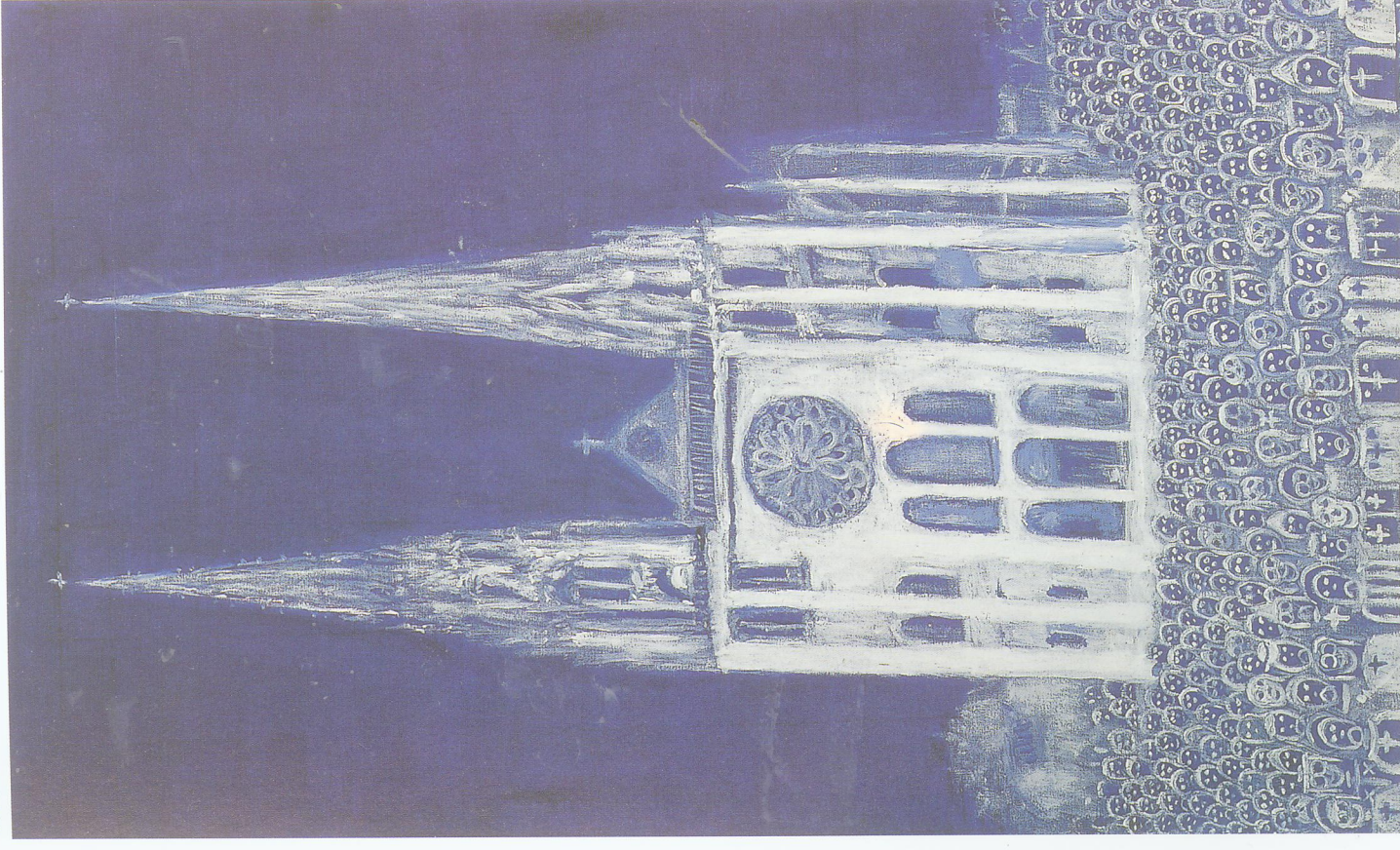
唱圣诗的人们 (比利时 贝特·科隆)

板面油画 1974 49cm x 40cm

天主教堂 (比利时 贝特·科隆)

布面油画 1975 77cm x 46cm

有烟囱的街道 (瑞典 阿尔弗雷德·恩斯特彼得)
板面油画 1966 33cm x 46cm

那波里港 (英国 约翰·曼琳)
布面油画 1986 71cm x 73cm

「自由」贸易区（法国 日内瓦·佩拉德）
布面油画 1992 38cm x 55cm

审判（法国 亨利·卢梭）
布面油画 1892 61cm x 81cm

祈祷 (德国 布鲁诺·艾伯拉)
布面油画 1987 60cm × 50cm