

THE WOMEN AS DRAWN BY
PAINTER IN THE WEST

外国艺术丛书 西方画家笔下的女人 辜亚兰/编 湖北美术出版社

西方画家笔下的女人

李江涛 (湖北美术学院)

此画册收集了20世纪几位画家笔下的女性形象。从中我们可以看到,与以往艺术作品中的女性形象相比较,这些作品无论是审美观念、视觉习惯还是表现样式,都不同程度地发生了一些改变与革命。

凡·东根(Kee van Dongen, 1877~1968)便是其中一位具有影响力的代表人物。他受马蒂斯的影响非常大,从1905年起投入到以马蒂斯为首的野兽主义运动中,成为它最忠实的一名成员。凡·东根像图鲁兹-劳特累克等前辈一样,喜欢描绘娱乐圈中的女性形象,他运用简洁、略带夸张的造型和鲜艳的平涂暖色调,塑造出一系列可爱的、有点儿轻浮的形象。他最具特色、最为动人,思想感情和形式语言最为统一的作品,几乎都完成于1910年左右。《杂技女演员》(1910)、《仰卧着的妇人》(1910)、《埃及女郎》(1913)、《雅丝密夫人》(1910)等作品,全是描绘女性形象的。它们以色彩纯净明快,笔法简洁概括,人物娇媚诱人著称。在凡·东根的黄金岁月里,他是一位卓越的色彩画家和敏感的诗人。与其他荷兰画家(1929年获法国国籍)相比,他的风格更多地吸收了法国绘画高雅、华美的特点。他以自己的画笔,热情地描绘着年轻妇女的形象,如舞女、歌女、裸女、有闲阶层的妇人。各种鲜明的纯色组成美妙的合奏,使他笔下这些有着雪白肌肤、浓密睫毛、明亮眼睛、鲜红嘴唇的女子显得十分艳丽,富有感官的魅力。正是通过这些被艾利·福尔称为“人世间的肉感诗篇”的绘画作品,凡·东根生动地传达出西方世界中一部分人的空虚、病态、耽于享乐、追求刺激的精神状态。

塔马拉·德·莱彼卡(Tamara de Lempicka, 1898~1980)这位女性画家本身就极富传奇色彩。她出生于波兰,先后到过俄国、法国、美国,最后在其第二任丈夫去世后,于1962年移居墨西哥并停止了作画。莱彼卡的绘画就是她传奇一生及女性内心世界的写照。她笔下的女人形象多为自画像及少女少妇,慵懒而性感,人体犹如大理石雕塑一般整体、块面化而极具量感。作于1932年的《亚当与夏娃》,其人物面部的刻画令人想到古希腊的雕刻,夏娃的嘴唇与指甲却涂上鲜红的口红与指甲油,平添一抹香艳,而背景的当代都市大厦,又烘托出浓郁的现代人男女情爱之氛围。《哥伦比亚女人》中的女性造型,如雕刻般却依然不失其柔美性感,正是莱彼卡特有的个人绘画之特色与风格,怀中垂死的白鸽,隐喻着战乱国家中妇女对和平的祈祷与呼唤。

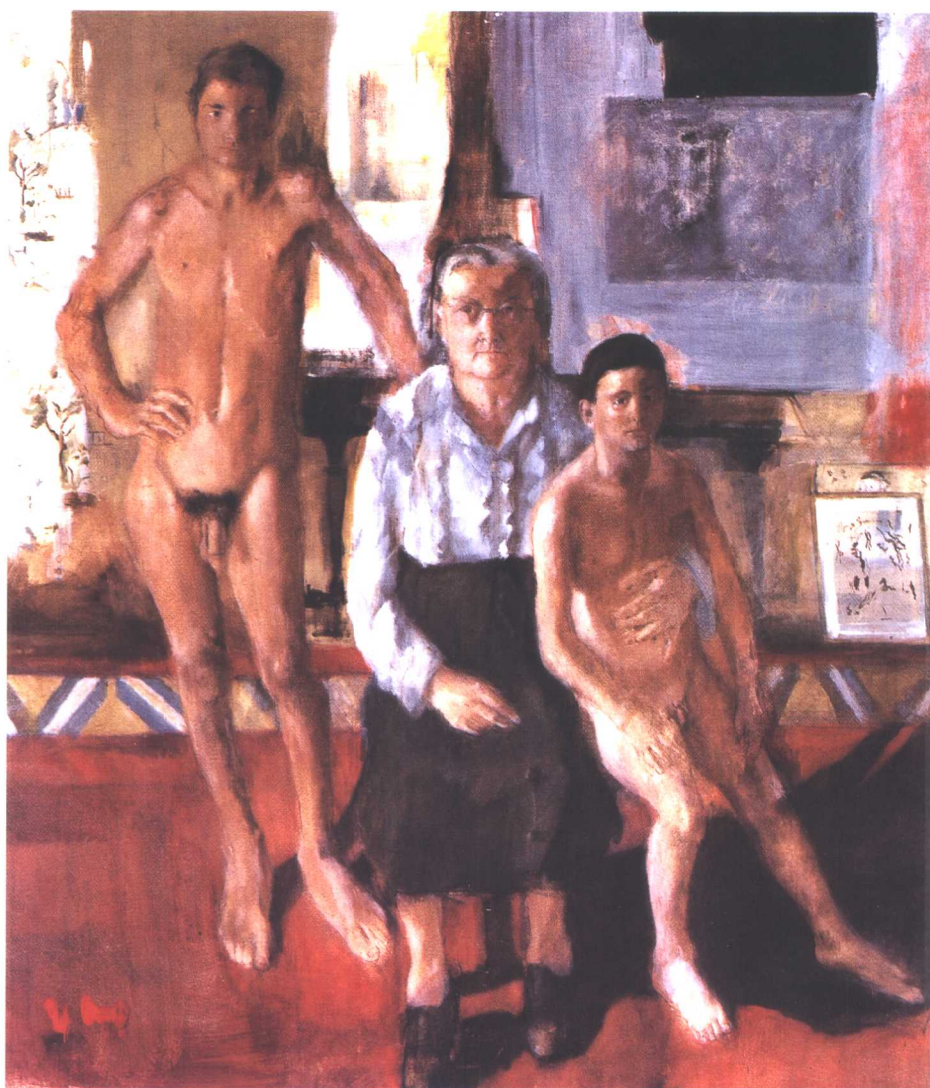
(67图)

雷内·马格利特(Rene Magritte, 1898~1967)是一位构思奇特的超现实主义画家。他认为世界上没有见到的“真实”,只有感到的“真实”,绘画的“真实”本来就是人眼的一种幻觉,艺术家只是图解而已。受奥地利小说家卡夫卡《变形记》的启发,马格利特1934年完成作品《集体的发明物》。在画面上我们发现这条半人半鱼与以往常被人幻想地描绘的“美人鱼”正好在形象上倒置了,不是上身为美人,而是下身为女人体,这种突兀的转换,表明了那只是艺术家又一幻物的创造。马格利特认为,物体的形象与物体的名称之间不存在确定的、不可转移的关系,绘画就是为了打破人们日常习惯中的参照系。因此,他笔下的女人形象、女人体及某些女性器官,并不是原本意义上的概念,她们微妙地幻化和转换为其他之物与概念。

其他几位画家笔下的女人形象,都是一战二战期间,将描绘的目光放在女人身上,用各自的角度,重新审视人性之善与思考着同时代人的生存状态与价值,并或多或少地提供给我们令人愉悦轻松的新的图式。

拉里·里维斯《两个老妇人》 1955年 布面油画 180cm × 209cm

拉里·里维斯《家庭照》 1955年 布面油画 208cm × 180cm

拉里·里维斯《坐藤椅的女人》 1954年 布面油画 205cm × 140cm

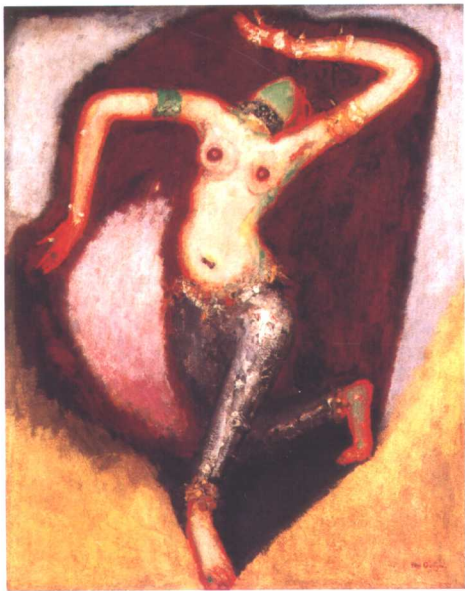
拉里·里维斯《威严》 1954年 布面油画 210cm × 135cm

乔治·格罗斯《穿黑衣的女人》 1927年 布面油画 128.5cm × 83.2cm
 安东·雷德沙伊特《网球运动员》 1928年 布面油画 100.5cm × 80.3cm

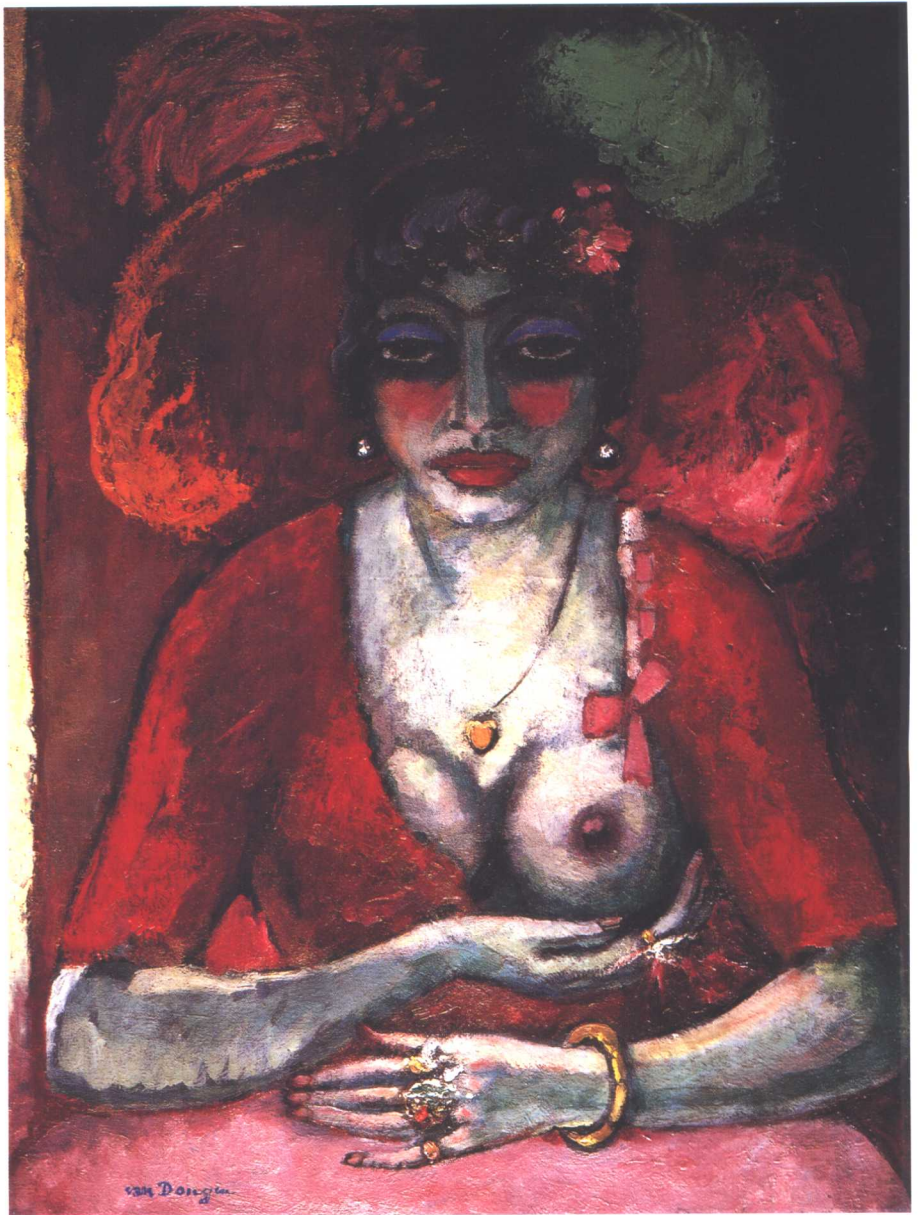

格雷特·于尔根斯《女病人》 1926年 布面油画 70cm × 50cm
 格雷特·于尔根斯《发型模特》 1927年 布面油画 96.5cm × 50.5cm

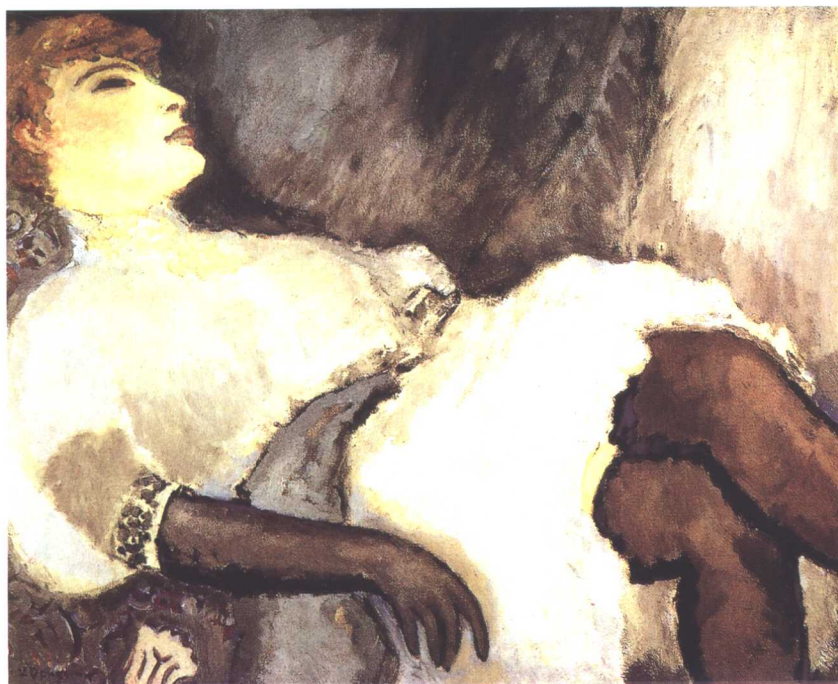
①

④

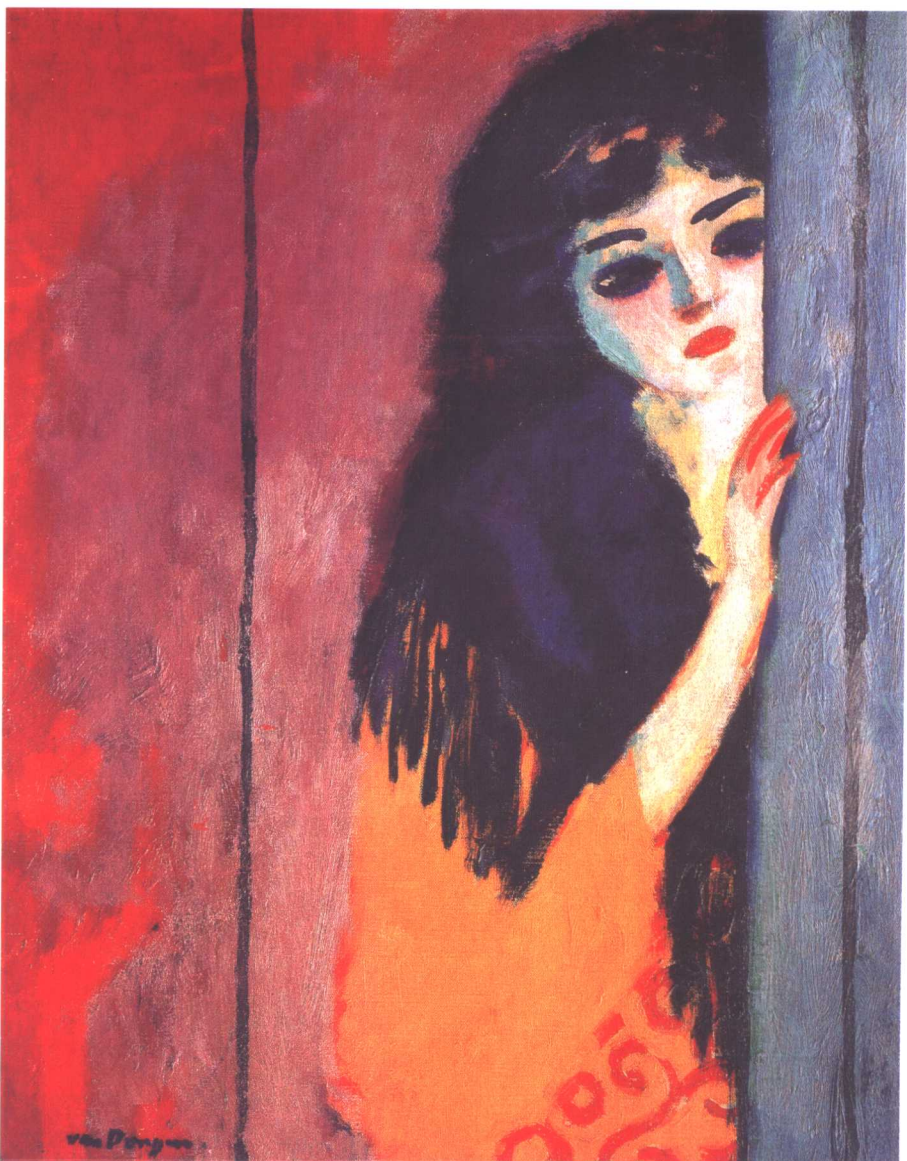
②

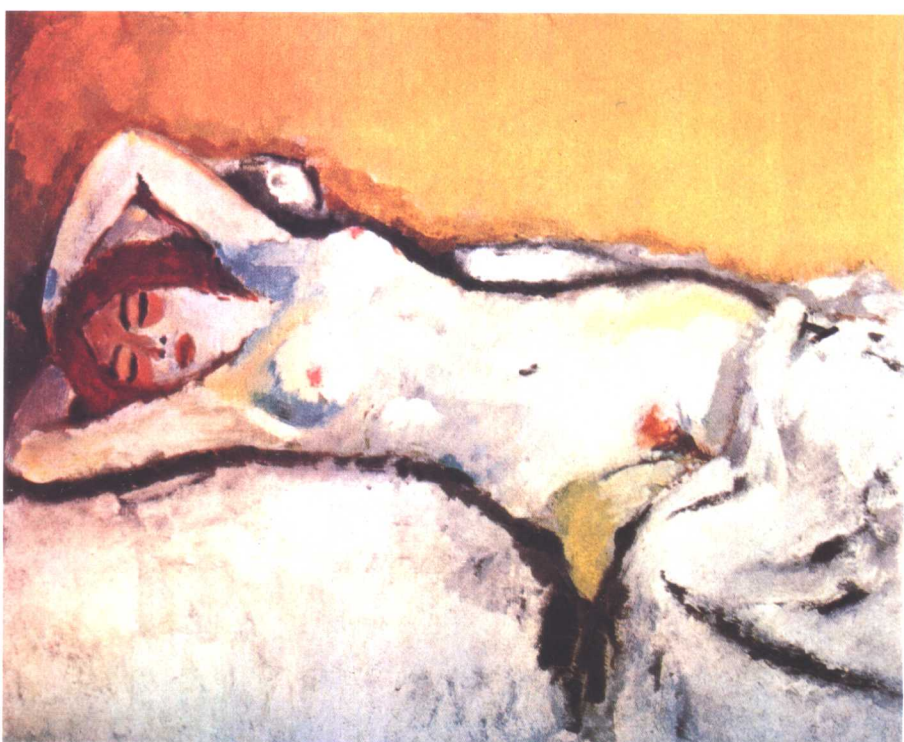
③

⑤

凡·东根《吉普赛姑娘》 1910年—1911年 布面油画 54cm × 45cm

凡·东根《软榻上的米卡》 1908年 油画

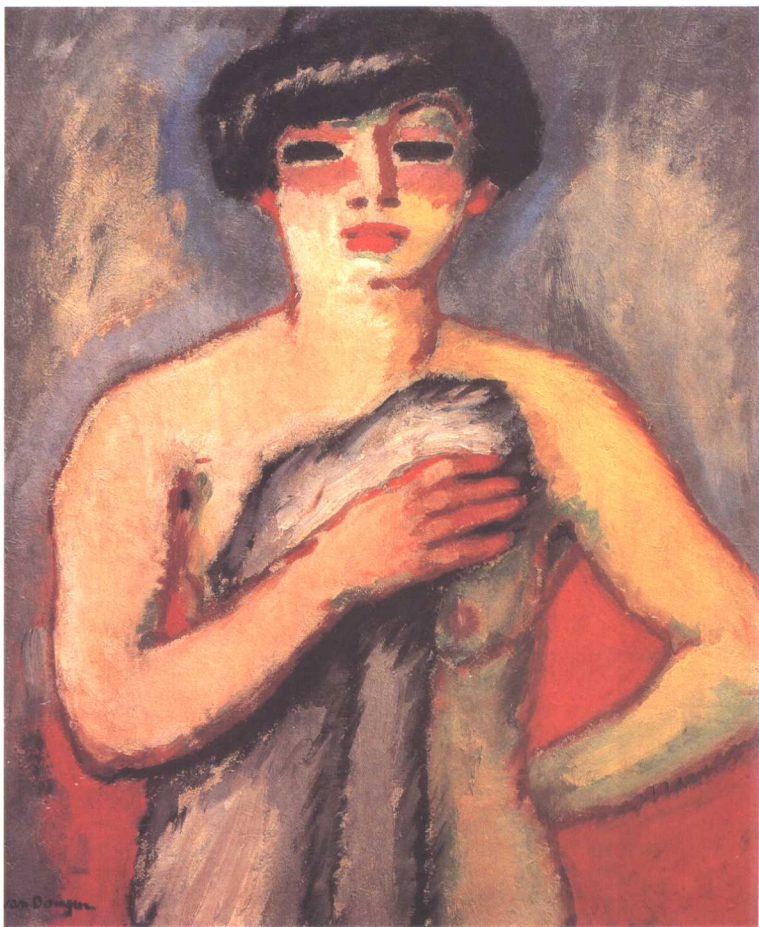
④ 凡·东根《等待》 1905年 布面油画 82cm × 61cm

⑤ 凡·东根《妇女肖像》

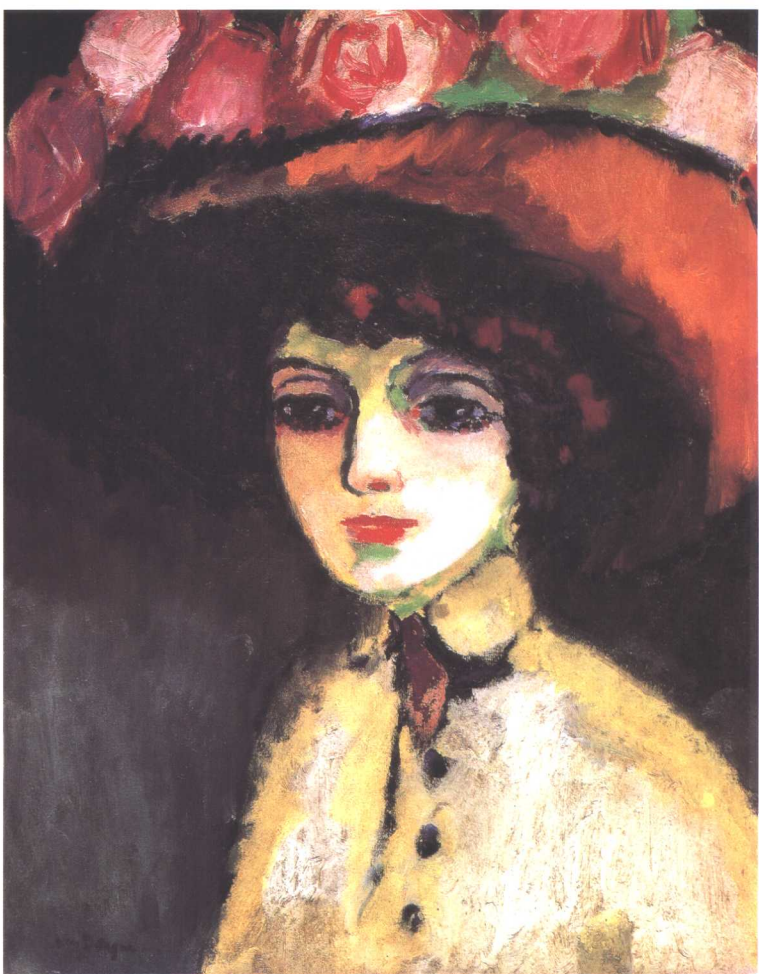
② 凡·东根《轻快的舞步》 1907年 布面油画 100cm × 81cm

③ 凡·东根《戴黑手套的女人》 1908年 布面油画 23cm × 91cm

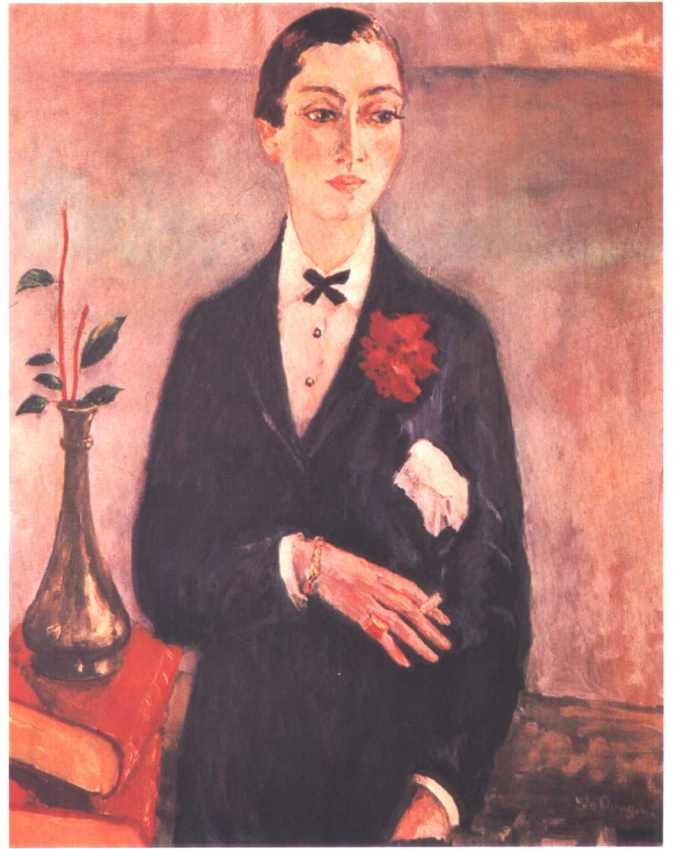
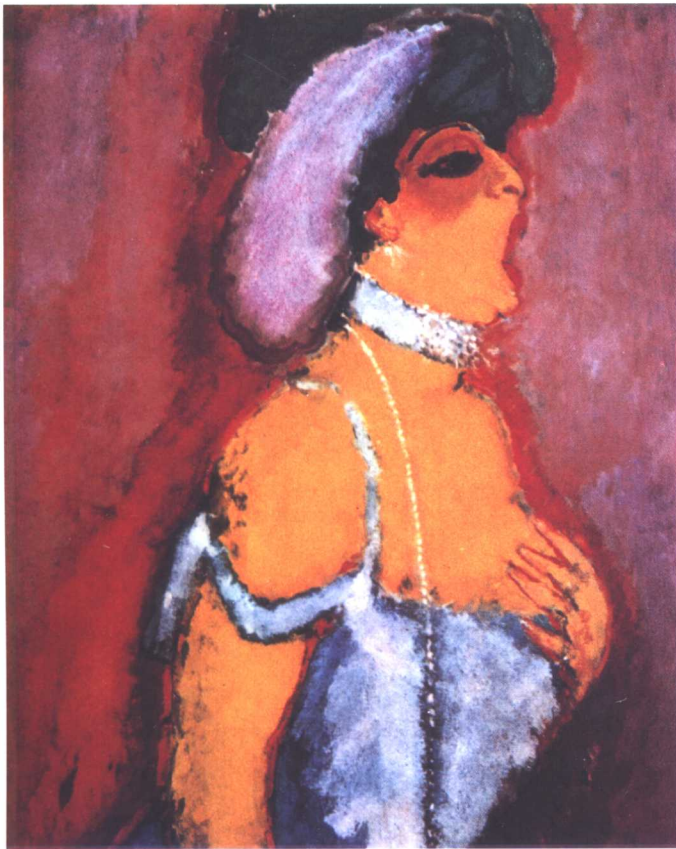

凡·东根《菲娜德·奥利弗肖像》 1905年 布面油画 100cm × 81cm

凡·东根《蒙马特尔的巴黎女人》 1911年 布面油画 65cm × 54cm

凡·东根《洋娃娃》 1911年 布面油画 55cm × 46cm

凡·东根《伯爵夫人》 1917年
布面油画

凡·东根《妓女》 1907年 布面油画 130cm × 97cm

凡·东根《倚栏的少女》 布面油画

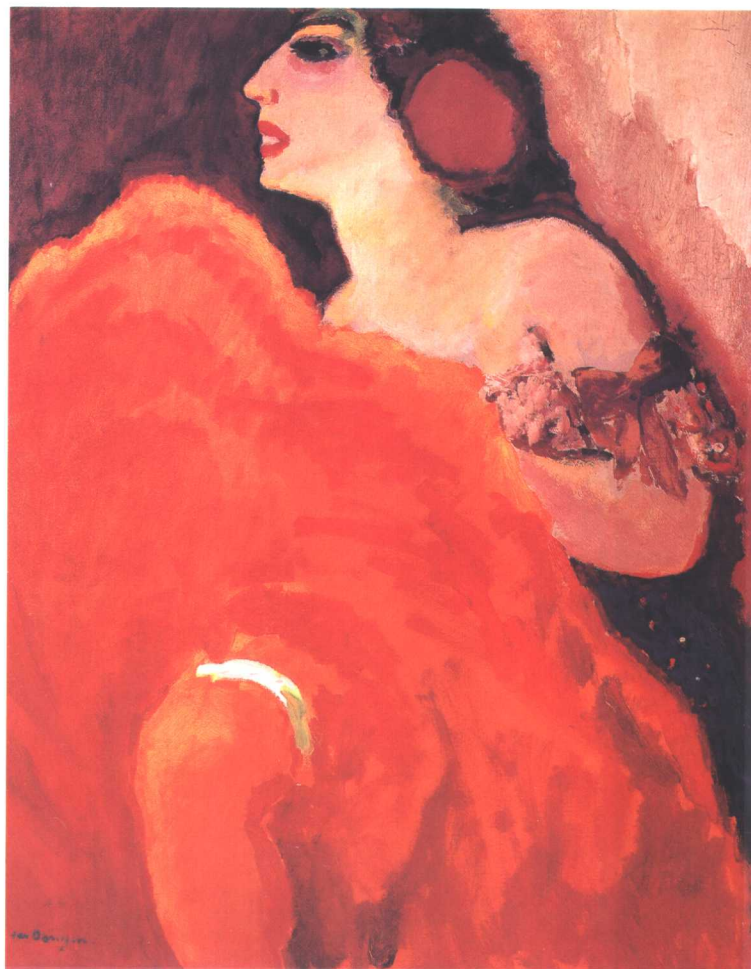
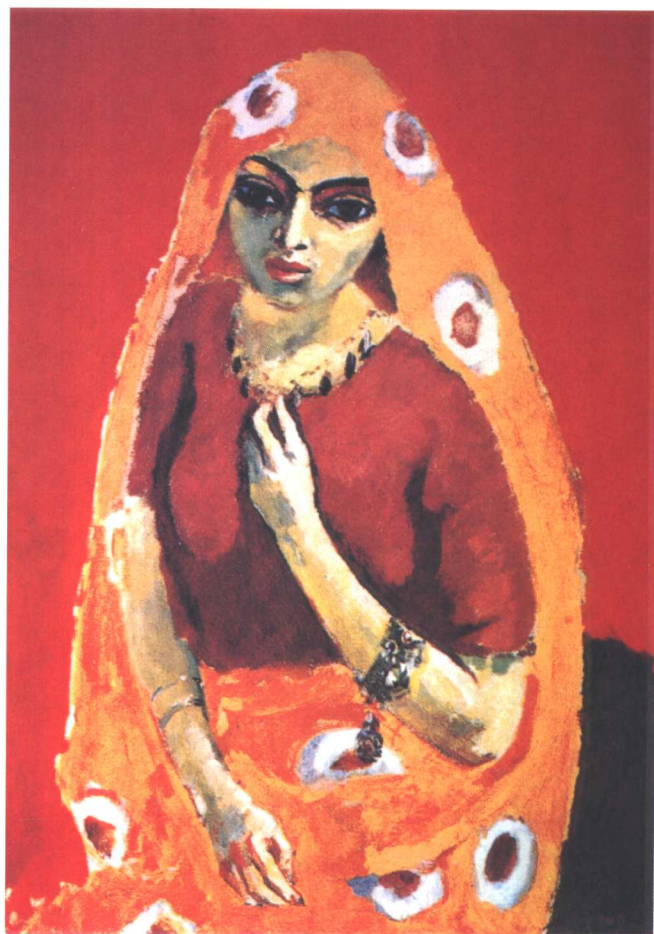
凡·东根《热纳维埃小姐扮演的莎乐美》 1905年 布面油画 56cm × 46cm

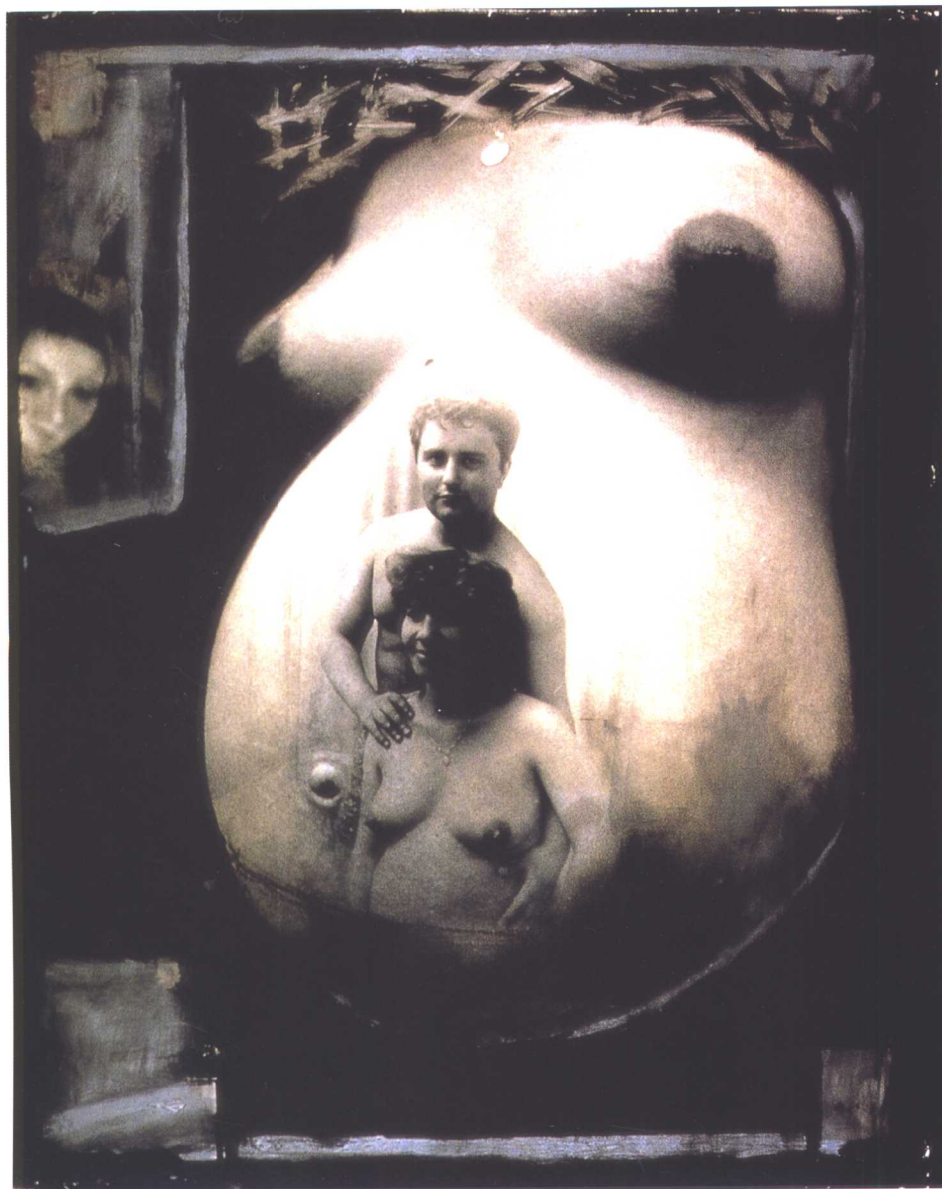
凡·东根《埃及女郎》
布面油画
凡·东根《伯爵夫人》
布面油画

凡·东根《舞蹈家》
1907年 布面油画 99cm × 80cm
凡·东根《雅丝密夫人》
1910年 布面油画 130cm × 97cm

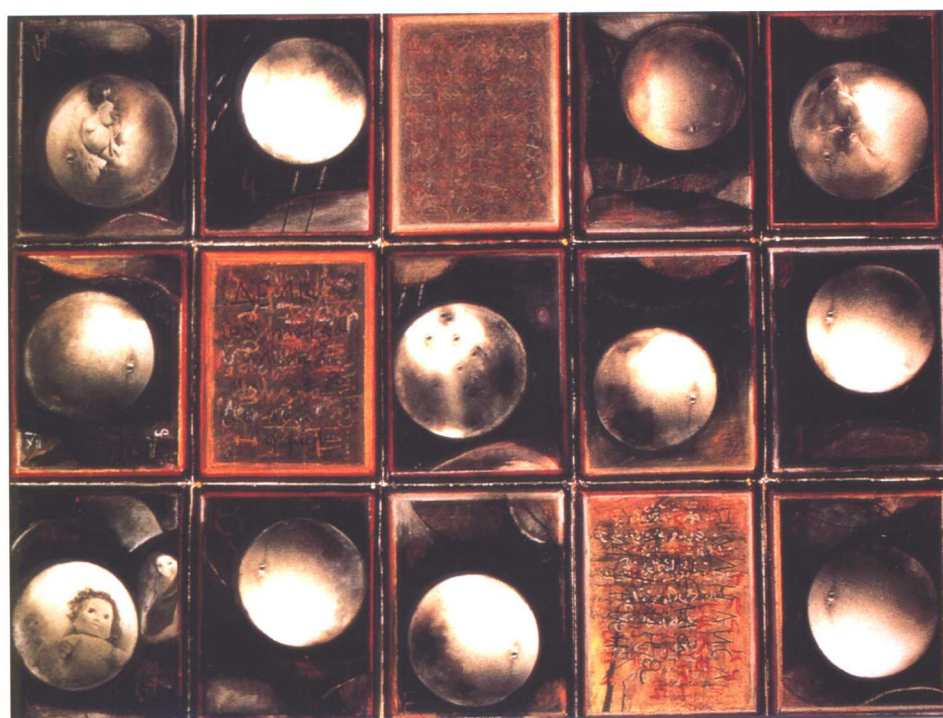

凡·东根《伯爵夫人》 布面油画

爱奥娜·达德库《内在精神》 1994年 油画相片 51cm × 41cm

爱奥娜·达德库《时间片刻》 1994年 门上拼贴 152cm × 203cm

爱奥娜·达德库《综合大学》 1981年 油画相片 12cm x 17cm

爱奥娜·达德库《洋参调味女神》 1994年 油画相片 41cm x 56cm

玛戈特 1924年 布面油画 110.5cm × 75cm

伊万·阿尔布莱特《世界在我心中》 1929年—1930年
布面油画 139.7cm × 116.8cm

埃米尔·巴洛《梳妆打扮》 1930年 布面油画 151cm × 103cm