

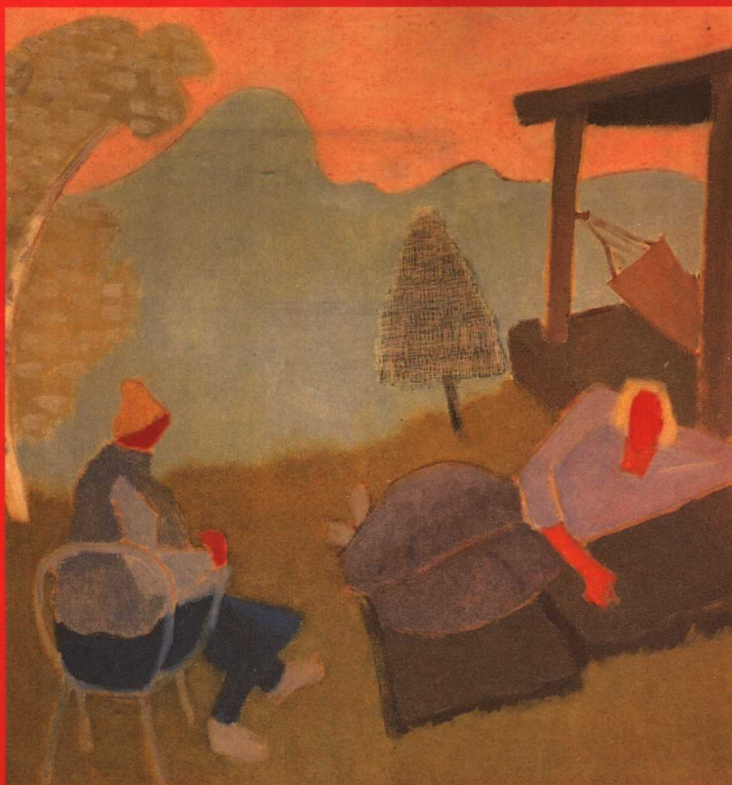
上海人民美术出版社

AVERY

埃弗里

世界美术家画库

WORLD OF ART

WORLD OF ART

3. 375563
AFL

WORLD OF ART

SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

上海人民美术出版社

AVERY

埃弗里

世界美术家画库

WORLD OF ART

SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

埃弗里——世界艺术家画库

责任编辑：蒋宝鸿 封面设计：陆全根

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海丽佳分色制版有限公司印刷

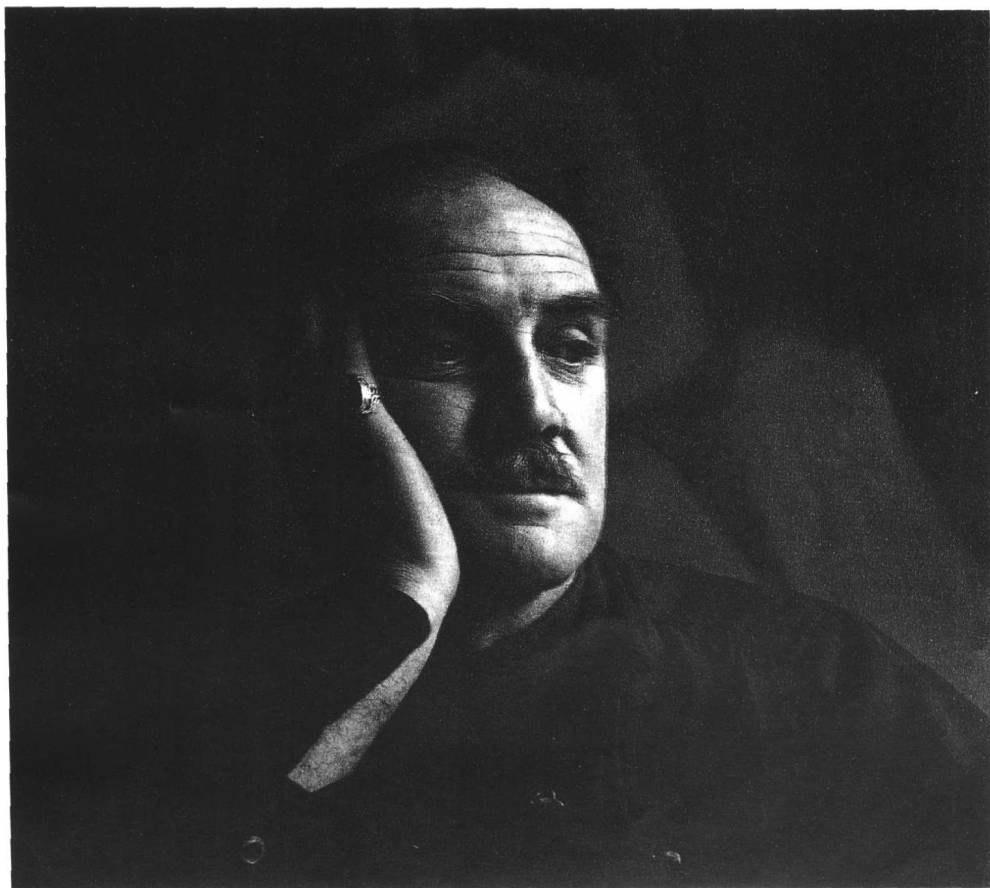
开本787×1092 1/24 印张3

1998年9月第1版 1998年9月第1次印刷

印数：0001—5100

ISBN 7-5322-2058-3/J·1938

定价：22.80元

09

米尔顿·埃弗里

作者:钱欣明

19世纪末,以塞尚为代表的后期印象派美术创作方式的兴起,使传统的学院派美术在画坛上的独尊地位日渐衰落,注重色彩、注重平面结构和突出个性的新绘画观念逐渐成为流行的正统观念,一场影响遍及全球的20世纪现代美术运动由此引发。综合国力最为强盛的美国,从20世纪40年代起,逐步替代法国,成为世界现代艺术的中心,它汇聚了很多杰出的大师,诞生了很多著名的流派,波澜起伏的现代艺术大潮在这个国度不断涌动。正是在这样的时代背景下,米尔顿·埃弗里成为美国现代艺术的积极参与者,以他的精心之作为现代绘画之苑增添了一朵鲜艳的奇葩。

米尔顿·埃弗里1885年出生于美国纽约北部阿尔特马的一个制革工人的家庭,1965年1月卒于纽约市。1905年至1909年的5年间,他断断续续地在一所艺术学校里接受了正规的艺术学习,而后跟随画家特瓦克特曼和哈斯曼学习印象派的绘画技法。在1925年前,埃弗里虽然已是康涅狄克画会的成员,但他基本上还只能算是一个“星期日画家”,画画只是工余的爱好。他当过装配工、机械师、保险公司的职员及建筑工人,为赡养母亲、资助姐姐及外甥女们而辛勤工作。

1925年,40岁的埃弗里移居到了纽约市,与他的女友夏莉·米切尔相会。次年俩人结婚,从这一年起,埃弗里在妻子的热情支持下,结束了业余画画的历史,从此开始了职业画家的人生旅程。

与大多数的现代派画家一样,埃弗里的早期画风也是正规的学院派画法,他曾于1919年在学校里获得过肖像和速写的最高荣誉。画家20年代前后,在他的油画习作中显示了画风景的才能,他能很好地理解美国印象派那些略带忧愁的情绪和柔和的色调。1927年他第一次在纽约举办了个人画展,1929年3月埃弗里的作品《布鲁克莱恩桥》出现在康涅狄克学院的美术年展上,并获得了200美金的奖金。同年10月他的作品《冬日骑士》首次被博物馆收藏。1930年作品《白马》又参加了芝加哥艺术学院的水彩画年展……

在埃弗里20年代末30年代初的作品中,我们不难发现他喜爱的欧

洲画家勃拉克、马克、杜飞、马蒂斯及维拉尔的影子,当然,我们也可以清楚地看到他的作品没有一幅是完全模仿这些画家的。比如1928年创作的《红桌布》,看上去似乎与勃拉克的暗色调的静物画有点相似,但画上断断续续的红色笔触又带有马蒂斯的特征。

埃弗里从移居纽约时起一直到30年代末,创作了200多幅描绘加斯佩半岛的系列风景画,如《加斯佩海岸》等。在这期间,他尝试多种现代风格,并不把某种风格固定成不变的形式,他对新观念的吸收和等待风格成熟的才智与能力,使他成为年轻同道的榜样。埃弗里是一个深受传统熏陶的艺术家,他很欣赏杂技表演,常去普通的杂技场收集素材,创作了像《变戏法者》(1932年)、《卖艺者》(1931年)和《脱衣舞》(1936年)等作品。当时很多艺术家都对这类题材感兴趣,如毕加索、修拉、劳特累克等,但埃弗里所采用的表现形式,并没有受到同时期这些画家的影响,而是保持和体现了自己独特的感受。他对美国民间艺术的传统也有浓厚兴趣,他非常喜爱民间艺术的那种天真无邪的纯朴味,这些都反映在他于30年代末40年代的创作上,在这些画上,他常把内容和色彩进行二度空间的平面分割,看上去就像是一幅幅彩色的迷宫布局图,使人联想起原始画家的那些质朴、稚拙的作品。

埃弗里创作的成熟期是在50年代后期,其时他常去普林斯顿渡夏,20年前他所创作的加拿大魁北克加斯佩半岛的大量的水彩画,已标志着他对风景画题材的热衷,这些画具有轻盈、直率而不精心雕琢的特色,且富有诗意。这些艺术实践与追求延续到了50年代后期,使他的艺术达到了一个新的高峰。这时,他的作品尺寸明显地放大,有6英尺左右,在他所画的风景和海景画中,有一种强烈的抒情性,给人以一种简洁的形式感,画面反映了作者力图把他所知道的东西概括和提炼的愿望。这些后期作品,是直接画在画布上的,省略了他早期习惯的用水彩起草图的步骤,只见薄薄的色彩大胆地在画布上飞溅,其中的物体形式的组合却越来越少了。《秋天的启示》(1954年)、《海·沙子和土墩》(1955年)、《橘红色的月亮和深红色的大海》(1959年)、《雾中的渔船》(1959年)等,是他的代表作。

埃弗里的艺术是以他在新英格兰的早期生活经历为基础的,那时

他沉默寡言、自信、诚实,他后来的城市生活并没有改变原先环境对他的影响。他既深受欧洲现代画派的影响,又选择了美国人观察事物的方法,他找到了把抽象符号与现实中物体平衡的一种形式,并用自己的语言来表达。

“纯粹的绘画是真实的”这句话表达了埃弗里的美学观点,(在这里,我们不能把“纯粹”误解成抽象,埃弗里不属于抽象派画家),他正是通过艺术的“纯粹化”才取得了成功。

就像大多数现代艺术家所做的那样,埃弗里相信,艺术家的首要职责是平衡他的艺术和艺术的需求。虽然艺术家常画海岸、画风景、画朋友和画静物,但其真正的主题是个抽象的意念,他要解决的是要把他所感觉到的东西转化为一个真正的由色彩、外形和形式构成的纯净的绘画语言的世界,这样,他的感觉就不会是肤浅的图解。

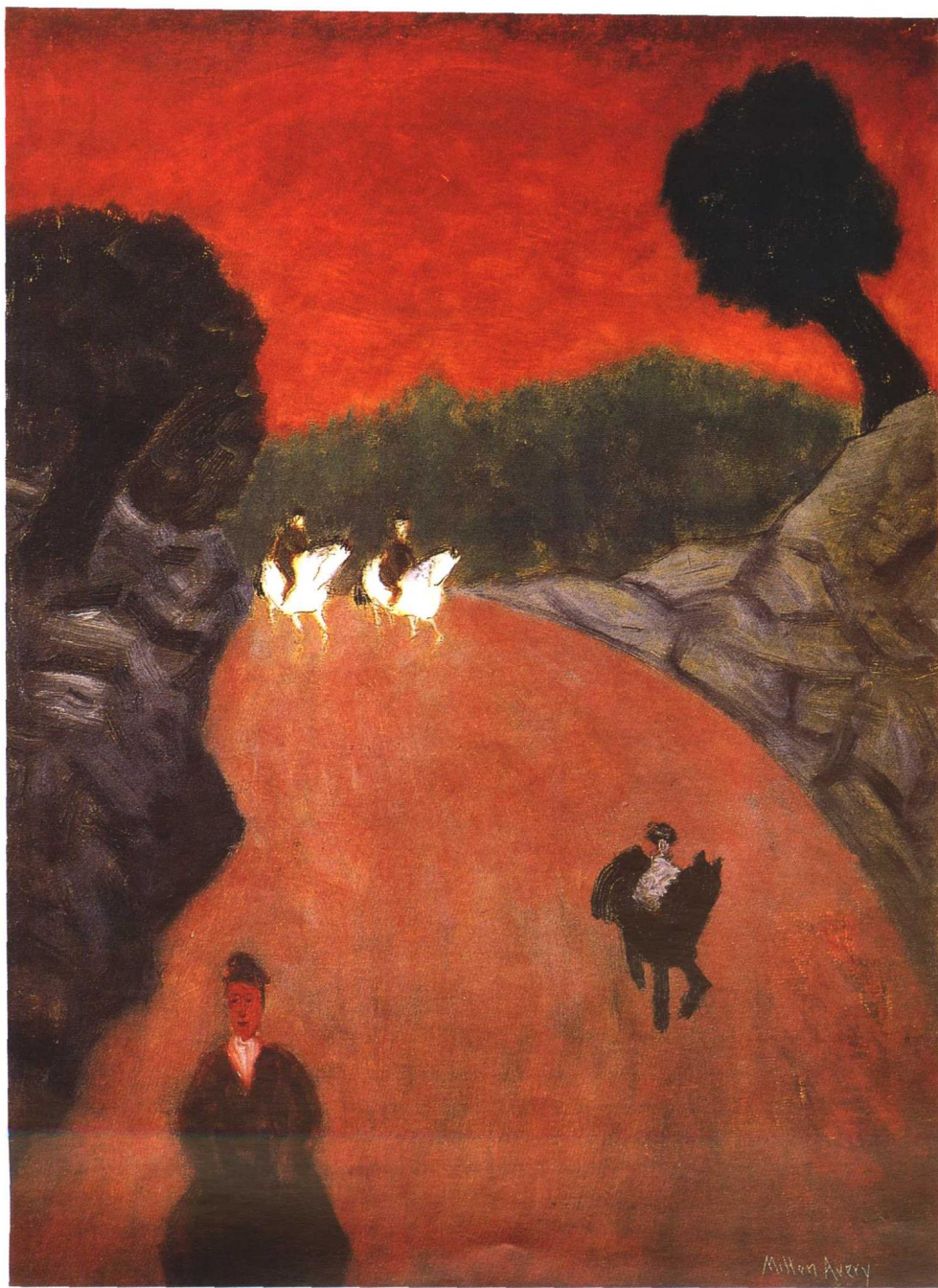
埃弗里对他所感觉到的不属于自己的东西有一种很强的“过滤”本领。在纽约他看到了许多充满生命力的新事物,艺术史上许多名垂青史的大师都与他同处一个时代,他曾非常自觉地愿意学习和摹仿他们,他常把这些大师看成是他那个时代最具才智的人,但即使这样,他在创作时还是表现出了耐心、独立性和对自己天赋的自信,他研究大师绘画着重于分析他们的内在精神,以此来把握自己的艺术方向,并创造一种新的艺术。曾有人把他的艺术称为“美国的‘野兽派’”,把他的创作与马蒂斯的画相联系,这个观点有它的合理性,埃弗里与马蒂斯之间确实存在着某种相同点,两人都采用了“综合的单纯化”的画风,多用粗野的线条和带装饰感的色块,但如果把他们的作品放在一起比较的话,还是不难发现,两者的不同处要大大超过相同点,马蒂斯的作品给人有一种躺在沙发里的舒服感,而埃弗里的作品则给人一种离开陆地,在大海里游泳的酣畅之感。

埃弗里的艺术中还有一种很可宝贵的幽默感,他常把人物或物体处在安详的状态,并给予喜剧性的描绘,他通过匀称的结构和和谐的色彩来安排画面的布局。埃弗里的幽默很少能成为画面中的主要部分,它是一种由令人迷惑的艺术组合转化而来的一种情绪,它是十分优雅、友善和柔情的。

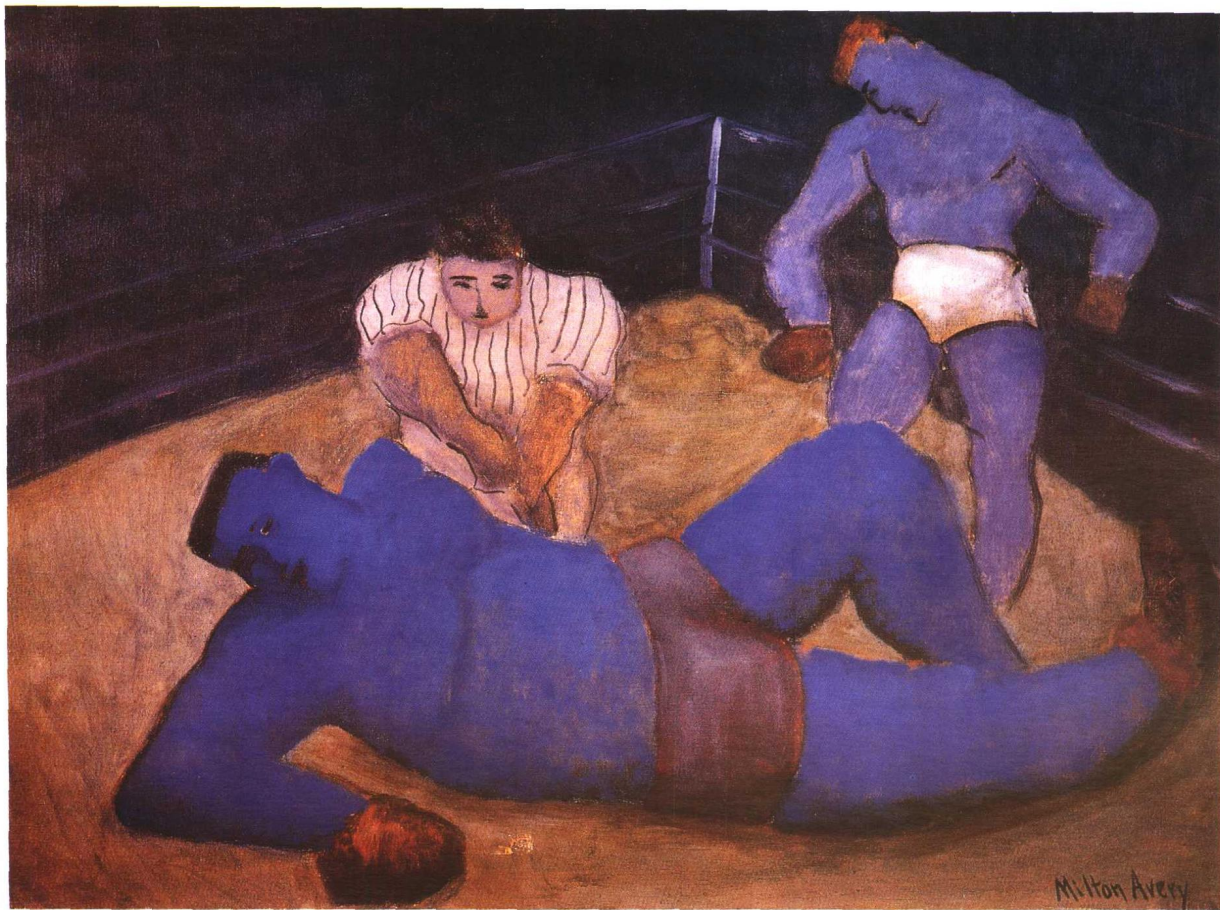
埃弗里的绘画从一开始就成功地以非常清楚的表现展示了生活中的诙谐和情感,从而使绘画充满生气。他知道什么是生活中很重要的,于是就把它们尽可能地反映在画上。同时,他更知道绘画艺术有它自身的准则,艺术家必须遵守这一准则,并把它放在最重要的地位,扩散在他整个艺术生涯和作品中的这个准则就是:“形式、线、色彩和空间的完美的安排。”这是一个简单的信条,但它又是现代艺术的美学定律,正是靠着它,我们才能欣赏和理解包括埃弗里艺术在内的一系列的现代主义的伟大作品。“少一点理智、多一点诗意”,在现代艺术中,物体本身是什么已不是很重要,画家们常会通过自然界或家庭生活中很平常的物体来表现纯粹绘画的诗意。埃弗里以一个纯正美国艺术家的身份,用诙谐又放纵的笔调,向我们展示了他的个性与才智,其中当然也包括他那不同寻常的超凡的想象力。

1/ 小船与拖网渔轮 1925 11 1/2 × 15"

2/ 公园里的骑马者 1929 34×25"

3/ 最后的回合 1931 25×34"

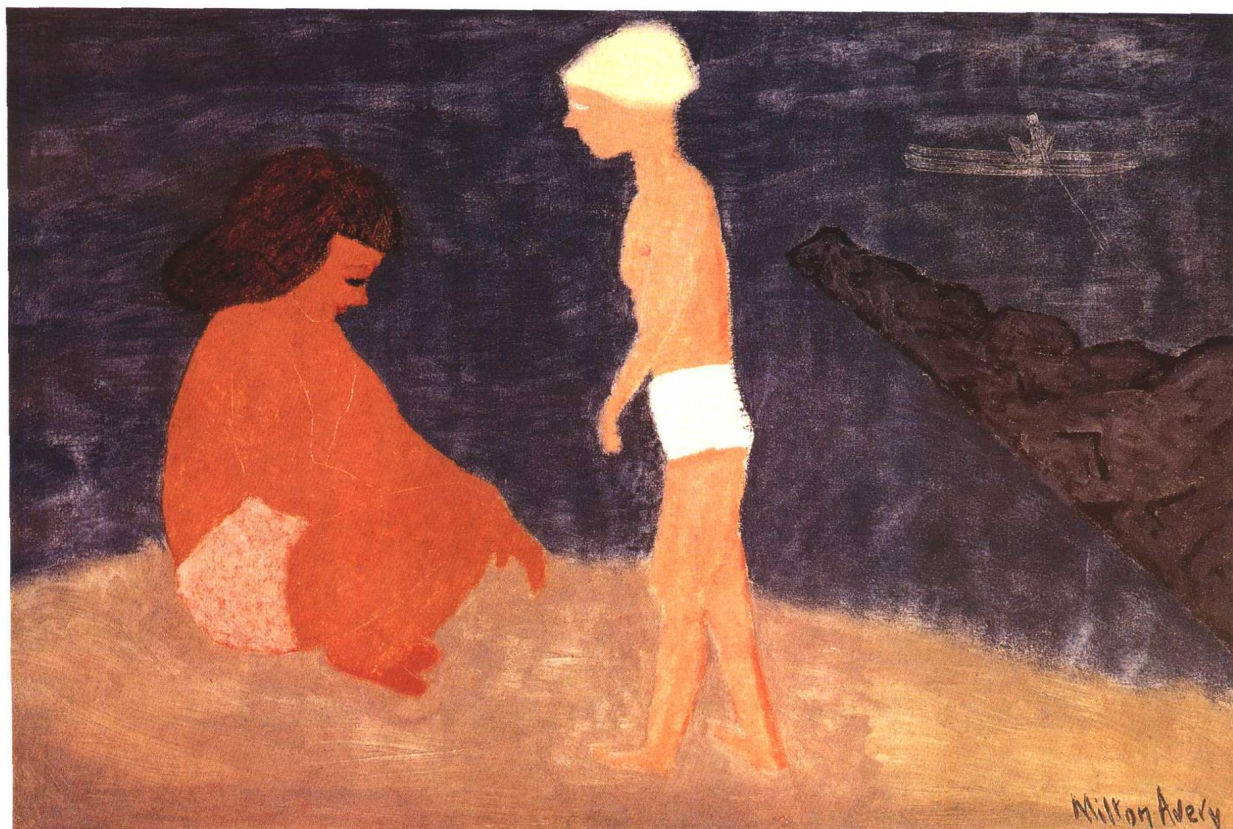
4/ 绿脸女子 1932 23×34"

5/ 科涅岛 1933 26×33"

6/ 玩牌者 1934 24×36"

7/ 海边的孩子 1935 30×40"

8 / 脱衣舞 1936 36×28"

9/ 肖像 1937 24×20"