

世界名画家全集

怀斯

美国写实派大师

何政广 主编

河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

美国写实派大师

怀斯

A. WYETH

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

怀斯 A. Wyeth

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市城乡街 76 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 7.25

版 次 1998 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 4,000

书 号 ISBN7-5434-3160-2/J·92

定 价 78.00 元

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

很久以来，我就深被怀斯(Andrew Wyeth)的艺术所感动。记得二十三年前第一次撰文评介怀斯，那时他荣获詹森总统颁授的“自由勋章”。后来我在美国驻华大使酒会中，看到怀斯的蛋彩画《圣烛节》(1959年费城艺术节以三万五千美元购入此画，打破该馆收购当代美国画家作品最高价记录)。那是与原画尺寸相同的彩色复制品，描绘室内一角，阳光斜射入屋内，窗外是一片翠绿草地和几根锯断的木头，画面透出无限清新、寂静气氛，我至今仍然印象深刻。

怀斯的绘画，往往透过乡村小屋，山野鸟兽和朴实的小人物，表现存在于人类内心的孤寂感。在极端写实的优美自然景象和洋溢诗情作品中，潜含着一股淡淡的哀愁与怀乡感。他以敏锐的感触，精致的写实技巧，捕捉视觉的一瞬，与心理的想像联结，以至高沉默的态度表达对人生的礼赞。

怀斯的家庭环境极具艺术背景。他一生只上学两周，全部教育得自家庭与大自然。他出生在宾州费城郊外小村查兹佛德，多姿多彩的家庭艺术活动，使他从小就对家乡产生浓郁的感情。他一生除了每年夏天到缅因州度假外，从未离开查兹佛德。所画的对象也不出这两个小乡村，这里就是他生活的宇宙，其名作《克丽丝蒂娜的世界》、《海风》、《爱国者》和《远雷》等都是在这里孕育出来的。尤其是《爱国者》，他在自述中以这幅画为例，谈到他的创作过程，蕴含着丰富思想与真挚情感，读来引人入胜。

“我画查兹佛德附近的山丘，并不是因为它比别处的山丘优美，而是因为我生于斯长于斯，它对我有特殊的意义。”怀斯在自述里指出欧洲对他而言毫无意义。他又说：“目前只有一件事鼓舞我不断前进，那就是建立美国的艺术家能创造属于自己艺术风格的信心。”从这里可以看出，他是一位很有独立见识的艺术家。

美国波士顿美术馆前任馆长劳斯本曾指出，19世纪五六十年代美国流行的前卫艺术，只是美国文化长期发展过程中的短暂现象，美国建国两百年来培育出来的“美国写实主义”艺术已经根深蒂固，怀斯是其中最优秀的代表人物之一。怀斯在今天被人与抽象表现派大师杰克生·帕洛克相提并论，分别代表美国的写实与抽象艺术的两个极端。可是他在现代美术界的地位是卓然而立的。综观怀斯的艺术，也确实应该给他如此崇高的评价。

目 录

怀斯的生涯与艺术	2
怀乡写实大师	3
荣获自由勋章	6
艺术家的成长	10
父亲指导绘画	14
第一次个展	22
摸索的岁月	38
迈向成功之路	42
1946年冬天	50
意义深长的一刻	53
走向雄浑风格	59
热中肖像绘画	64
平凡中的不凡	67
融合记忆与现实	71

画中充满隐喻	81
表现自我宇宙	87
怀斯的生活环境、时代背景与作画技法	93
查兹弗德村	93
克尔的农庄	95
克丽丝蒂娜的世界	99
平凡的日常生活	115
沉迷自我认知的宇宙	121
区域主义的特质	127
父亲·童年与自然	138
怀斯的绘画技巧	153
怀斯自述	170
怀斯年谱	209

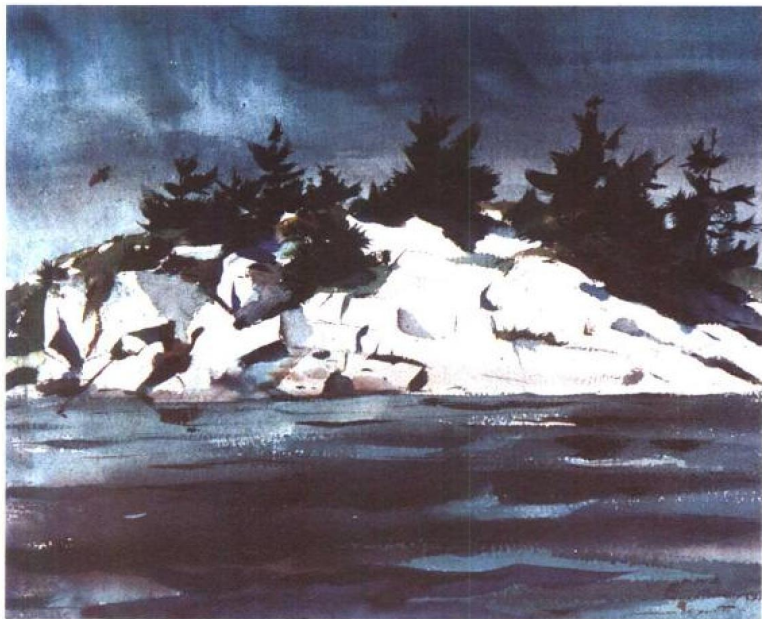
怀斯的生涯与艺术

20 世纪人类文明的高度发展，破坏了大自然的原始面目，改变了人类的生活环境，使人类失去了与大自然融为一体的宁静生活。热爱与向往自然的思想，深深蕴涵于人们的心中，对自然与乡土的怀念油然而生。

第二次世界大战后在画坛崭露头角的安德柳·怀斯 (Andrew Wyeth)，现在已成为美国最伟大的画家，也是美国国内最受大众欢迎、最负盛名的画家之一，他的个人画展先后在美国各大美术馆举行，每一次都造成很大的轰动，作品价格也很高。他描写美国乡间自然风光人物的绘画，精致逼真的写实风格，表现了人与大自然的交流与调和，取材朴实而富于同情的精神，引发人们怀念乡土与自然的情思。

怀斯的画多是描绘他的家乡——宾夕法尼亚的查兹佛德小村庄上的人物与景物；泥土的芬芳、草的滋长及枯萎、飒飒的吹风、充满阳光的气候，在这环境生长着的牛、犬、鸟、兽、加上男人与女人、家屋等，他常以抒述故事的方式表现这些美国的风土与自然，笔触精巧而微妙，多用低调的色彩描绘。出现在他画中的对象——孤屋、老人、村妇、鸟兽和草木，含有一股静寂与淡淡的哀愁，充满真实性，富有乡土情调，洋溢着一种动人肺腑的诗意，在平凡中赋与情感。许多

深蓝色的日子
1939年 水彩画
45.7×55.9cm
私人收藏

美国人在怀斯的画前都响起了灵魂深处的共鸣。

怀乡写实大师

怀斯被赞誉为美国怀乡写实主义(Nostalgic Realism)绘画大师，他以写实手法描绘他熟悉的乡土景物，将视觉经验加以想像的组织，有浓厚的乡土色彩，创造出独特的怀乡写实作风。我们所说的“美国写实主义”通常是指一般美国传统的写实主义，从德莱塞的《美国的悲剧》为代表的写实主义文学为起点，至温士洛·荷马(Winslow Homer 1836~1910年)、托玛斯·艾肯斯(Thomas Eakins 1844~1916年)、爱德华·霍伯(Edward Hopper 1882~1967年)等名画家的写实主义绘画可以看出，美国文艺的根底潜流着传统的写实主义精神。这种精神直到今日仍然根深蒂固。

爱德华·霍伯的画作
《前进城市》 1946年
油画 画布
68.6×91.4cm
华盛顿菲利普
收藏馆藏

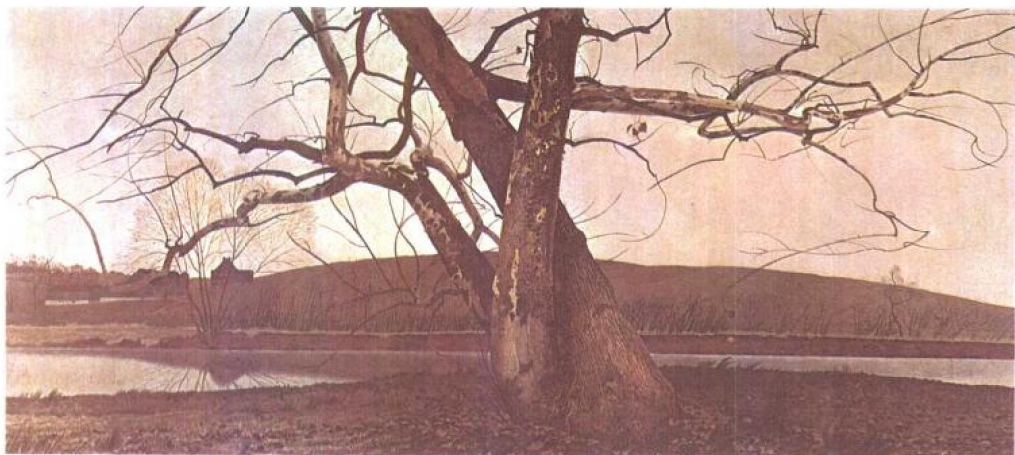
今天美国现代美术中的写实主义，无论在内容与意义上都

草叶(为《冬天的原野》所画) 1941年 干笔画 43.2×54.6cm 玛格丽特·亨帝藏

较过去复杂多歧，有手描的写实作品，有应用实物的普普艺术作品，也有应用摄影技术的超写实主义，从具体的物象追求写实主义的精神，因为其创作观念与过去截然不同，所以被称为新写实主义。50年代与60年代的美国现代美术，几乎是抽象绘画的天下，抽象表现主义与几何学抽象画风靡一时。不过为时不久，新写实主义、普普艺术等相继兴起。到了70年代美国的传统写实主义重新复活，反映了美国艺术的本质。

倾向这种写实主义的画家中，最典型的美国画家，同时风格最独特的画家首推怀斯。他与抽象表现派画家杰克生·帕洛克(Jackson Pollock)及雕刻家大卫·史密斯(David

狄尔修的农庄 1941年 蛋彩画 55.9×101.6cm 私人收藏

Smith)同为美国艺术界的代表人物，具有崇高的地位。但是由于他一直远离美术市场的大都市，过着隐居般的乡村生活，人们对他一直了解不多，近年来由于他的回顾展不断在美国各大重要美术馆展览，才使得大家对他有更多的认识，甚至对他的艺术产生狂热的爱好与热烈的评论。因为在第二次世界大战后的二十年，美国艺坛是抽象画的全盛时代，抽象艺术风靡一时，使得写实派画家黯然失色。但是怀斯仍然坚守着他那独特的写实画风，他不但未被抽象画的洪流所淹没，反而与第一流的抽象画家齐名，人们常把他在写实画坛的地位与抽象画坛的代表画家杰克生·帕洛克相比拟。这种情形简直是一个奇迹。

更微妙的是正当怀斯的写实艺术到达登峰造极之际——20世纪70年代，抽象画没落了，新写实主义抬头，转而成为艺坛的主流。怀斯终于幸逢其时，这种机运的来临完全是他始料未及的。他的创作完全是为了追求自己的境界，从不迎合风向或趋时附会，由于他的影响力日益增大，反而变成时代潮流跟着他走。

冬天的原野 1942年 蛋彩画 画布 43.8×104.1cm 纽约惠特尼美术馆藏

荣获自由勋章

从另一个角度来分析，怀斯的绘画不迎合时代潮流而能得到美国大众的喜爱与支持，实与他的画充满美国风土色彩有密切关系；德沃夏克的交响曲《新世界》及佛斯特(S.C.Foster)的民谣里流露出美国人民对大自然风土的赞赏与热爱，开拓时代与大自然为伍的生活，是令人向往的。这些在现代的美国已是逝去的美好回忆，而怀斯的画正勾起

了现代美国人对拓荒时代先民生活的追忆与幻想，很自然地产生一种亲和感。

由于他在艺术上的特殊成就，1963年他荣获詹森总统颁赠的美国人民最高荣誉勋章——自由勋章(Medal of Freedom)。自由勋章原是杜鲁门总统于1945年设立，以作战有功者为颁授对象，至1961年甘迺迪总统指示把颁授对象扩及艺术文化方面。怀斯是第一位获此殊荣的艺术家，詹森在颁奖时赞誉他描写了生命的真实。怀斯的作品，近年来已被全美各大

春日融雪的洪流 1942年 蛋彩画 78.7×55.9cm 小保罗·寇得门·卡波收藏

美术馆争相收藏，在纽约现代美术馆、得扬美术馆、威明顿戴拉维尔美术馆、费城美术馆、夏威夷艺术中心、安杜夫美术馆、水牛城的奥布莱特·诺克士美术馆等都藏有他的杰作。1970年波士顿美术馆开馆一百周年纪念展，特地筹划举办规模盛大的怀斯大回顾展，作品包括蛋彩画、水彩画及铅笔素描等多达两百幅，盛况空前。怀斯的受人注目，不仅限于美国境内，同时也逐渐引起外国艺术界的重视。1974年日本东京国立近代美术馆也大规模举办怀斯回顾展。在美术市场上，怀斯是美国现仍在世的画家中，画价卖得最高的画家。他在美国艺术界占据一个非常特殊的地位。

怀斯大半生活动的范围，不出美国大西洋岸的二个小地

猎人 1943年 蛋彩画 83.8×86.4cm 托乐多美术馆藏

方——宾夕法尼亚州的小村查兹佛德和缅因州的数海哩地区。前者是他的老家，后者是他夏天度假的地方，他从未离开美国，也从未到美国境内其他地方旅行。他绘画的主题，都与他自己的生活有密切关系，画中景物也不会脱离缅因州与宾州查兹佛德村的风土事物。怀斯的这种态度，显示了他的独立自主与自我认识。诚如他在自述中所说的：“我认为一个人艺术的境界与深度是和他对事物的爱恋程度有深厚关系的；我画查兹

拍卖 1943年 蛋彩画 55.9×121.9cm 私人收藏

(在某一个冬天，怀斯与他的太太及另一位古董商朋友到可尼斯多加牧场拍卖地，牧场的主人是一位高瘦的宾州人，刚丧妻三四个月，他带着怀斯等人去看他要拍卖的房子，牧场主人孤独悲伤的神情，令怀斯印象深刻，于是他回去之后，即画出此作，表达他当天的心情。)

佛德附近的山丘，并不是因为它比别处的山丘优美，而是因为生于斯长于斯，它对我有特殊的意义。”艺术家能够把自己的真知，自己的感想，真正贯注于作品中，必能创造出富于真实性，有血肉有生命的艺术作品。因此，要真正了解艺术家的作品，必须先要对这位艺术家的人和他生活的环境有所认识，尤其以怀斯来说，环境对他的艺术更有绝对的影响。

艺术家的成长

1777年9月9日，率领一万二千兵力的乔治·华盛顿与莎·毕里哈伍将军率领的英国军队激起正面战斗。这一天，华盛顿率领军队拔营于宾州威明顿内注入杜劳恩湾的布朗迪瓦因支流浅滩岸上，与英军发生最初的对阵，美英两军的实际战斗却发生在查兹佛德村的渡口。这次战斗，华盛顿的军队死伤千人，吃了一次败仗。

出身艺术家庭的安德柳·怀斯就在这个美国东部的查兹

春天之美 1943年 干笔水彩画 画纸 51.2×76.2cm 尼布雷卡—林肯大学歇尔登纪念美术馆藏

佛德小村出生，长大，并且一直生活在这里。他生于1917年7月12日，从他的儿童时代观察，他似乎生下来就有着艺术家的命运。他的父亲纽威·康瓦斯·怀斯(1882~1945年)是一位著名的童话故事插画家，三位姐姐中有两位是画家，这两人后来都嫁给画家，而且还是他父亲的学生。怀斯从小生长在一个艺术气氛非常浓厚的家庭。在这种家庭艺术传统培育之下，他的两个儿子也都从事艺术工作，大儿子尼可拉是纽约的画商，二儿子吉米则是一位写实画家。怀斯的妻子贝茜是他的秘书，来自世界各地写给怀斯的信件，大部分都由贝茜处理。她还把怀斯父亲的书简加以整理编辑出版成一本值得纪念的书册。

怀斯是家里五个孩子中的老幺，从小患有慢性的静脉洞疾病，身体虚弱，只上学两周即退学，未能和一般小孩同样地到