

外国艺术丛书

贾斯廷·欧布莱恩 (澳大利亚)

辜亚兰 / 编 湖北美术出版社

贾斯廷·欧布莱恩 (Justin O'Brien, 1917-1996)

沈 伟

贾斯廷·欧布莱恩，1917年8月出生于悉尼，父母都是虔诚的罗马天主教徒，家庭中颇具艺术的氛围。他儿童时代的艺术启蒙应该归功于他的姑妈：她既支持了他的绘画兴趣，同时也引导他接受艺术的教育。

13岁时，欧布莱恩进入艾德伍德·史密斯 (Edward Smith) 的晚间绘画班学习，次年在父亲的允许下辍学，全天学习艺术，成为史密斯的学生。史密斯是一个反现代主义者，在四年的学习时间里，欧布莱恩从来就没有听说过印象派或后印象派，似乎那个时代的绘画早已随着委拉斯贵支、提香、拉菲尔、贝利尼的消失而消失了。

离开史密斯工作室之后，欧布莱恩加入过一个每周有一次艺术讨论的绘画协会。在那里，他第一次听说了德兰、勃拉克、鲁奥等人的大名，并对他们的作品产生了兴趣。欧布莱恩这时的生活繁忙而充实，史密斯帮助他在十几所女子学校里获得了教职，而这十几所学校遍布悉尼。

二战期间，欧布莱恩应征入伍，随后不幸被俘。在波兰的战俘营里，尽管条件艰苦，但他却能够有时间静下心来考虑艺术并开始创作了。每当红十字会走访战俘营，他都会向他们索取绘画材料，并且也正是通过红十字会，他第一次接触到了英国形式主义的书籍：罗格·弗莱、克莱夫·贝尔。其艺术和思想的转变通过肖像画《穿黄衬衣的男人》(1944) 得到很明显的体现。这幅画比他1933年创作的《自画像》更多地揭示了人物内在的特性，而后者较多地保留着理想化的影子。

1944年，在经历了三年半的战俘生涯后，欧布莱恩回到了悉尼。他自发形成的绘画风格已经可以表达出某种亲身的经历和感触，这与当地盛行的写实风格形成了鲜明的对比。悉尼的Macquarie画廊立即为他举办了画展，作品以肖像为主，包括《穿黄衬衣的男人》和《自画像》。此后，欧布莱恩与他们保持了长期的合作，先后举办过11次个展。

1945年，欧布莱恩加入了有各类艺术家参与的“悉尼群体”(Sydney Group)，并住进了位于悉尼罗斯蒙特大街一个叫做马瑞欧拉的老式公寓。那是一个艺术的熔炉，来自欧洲和本土的艺术家们聚集到了一起，相互的交流使欧布莱恩有机会在更大的范围里接触艺术的实验，体验观念的碰撞，更重要的是，悉尼的艺术与欧洲的现代艺术直接相连了。

1946年，欧布莱恩成为悉尼克朗布鲁克学院的艺术导师，从事教学与创作研究，直到1967年辞去职位。在此期间，他经常去欧洲访问旅行，举办个人画展，并先后获得过布拉克宗教艺术奖(1951)、莫里斯纪念奖(1962)以及澳大利亚勋章(1992)。1967年底，由于倾慕某种视觉文化的氛围，欧布莱恩移居到了罗马继续他的艺术事业，直到1996年去世。

如果用一句话来概括欧布莱恩60年的绘画生涯，那就是他自己所说的：“一幅绘画，应该有其自身的真实性。”就其个人而言，这一信念在艺术过去风格和主题的参照下不断地得到强化，同时也是建立在思考真实的事物以及绘画对事物本体的表达之上的。

(46图)

对欧布莱恩来讲，艺术应该有其自身的参照，“真实性”并不只涉及于日常的体验，线条、形式、色彩都可以独立为一种唯美和诗化的显现：作为一种幽深的感触，作为一种纯粹的精神，它超越于它所生发的时间和地点。因此，欧布莱恩的作品具有某种永恒的品质，无论是一个圣经的场景、一幅风景画，还是一幅写实的静物，都能表达出一种令人感动而不受时间所限的瞬间。显然，这种作品具有很强的形式主义因素，但其表现手法依然有独到之处，比如将室内的静物延伸到一个外部的场景和空间。

欧布莱恩80年代以来的肖像画流露着文艺复兴艺术的影响，比如运用窗台、摆放人手的位置和姿势。但其目的并不是为了酷似古典之作，而是重新融会当下的新鲜感。他承认从来没有停止过接受艺术史的影响，尤其是弗朗切斯科和塞尚：几乎所有塞尚的绘画都能给他有益的东西，而弗朗切斯科静物中的沉静更使他着迷，通过这种沉静，他得以透彻事物内在的活力——它既意味着一种表达方法，同时也显示出事物存在的一种感觉。

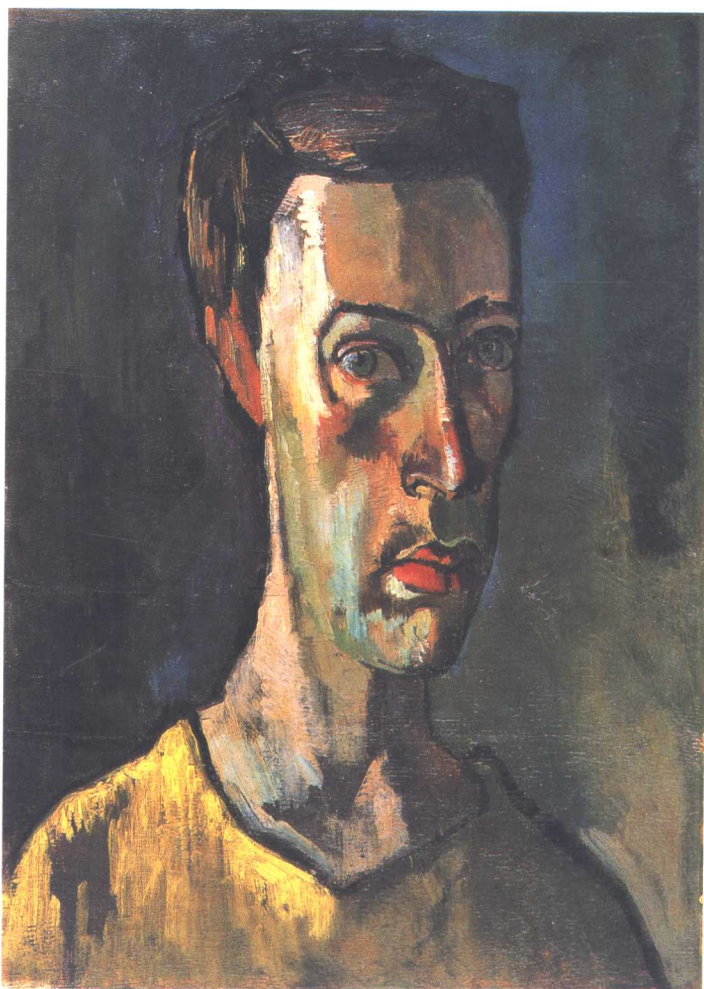
这是一种纯朴的艺术状态。当批评家们问他是否还愿意干点别的什么事情时，他的回答是：“不，我从来无法想像还有别的什么事情能比绘画更吸引我了。”

封面：圣母玛利亚与施主 1990年 布面油画 70cm × 100cm

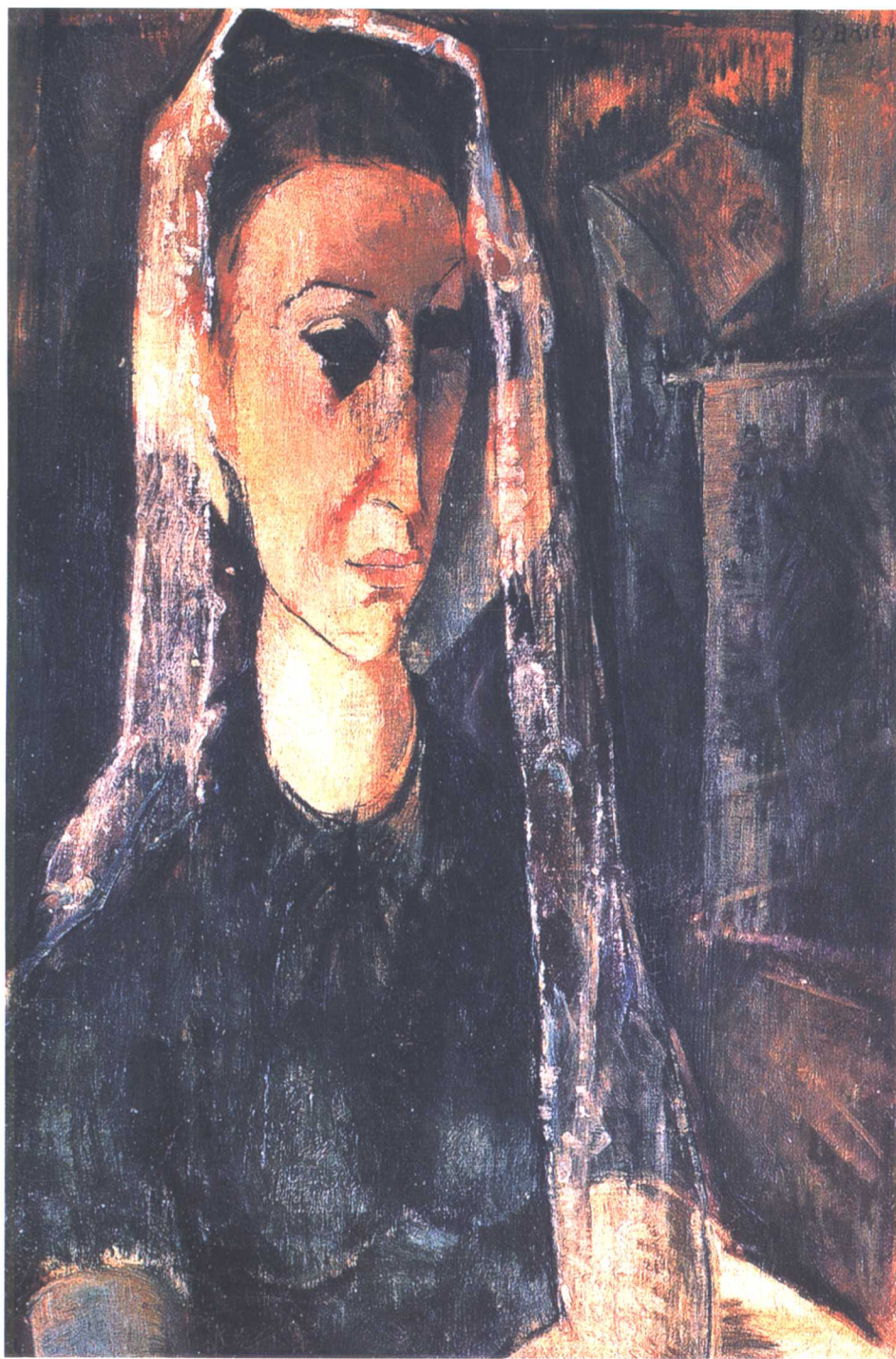
阳台 1972年 板面油画 51cm × 68cm

自画像
1939年
布面油画
68cm × 53cm

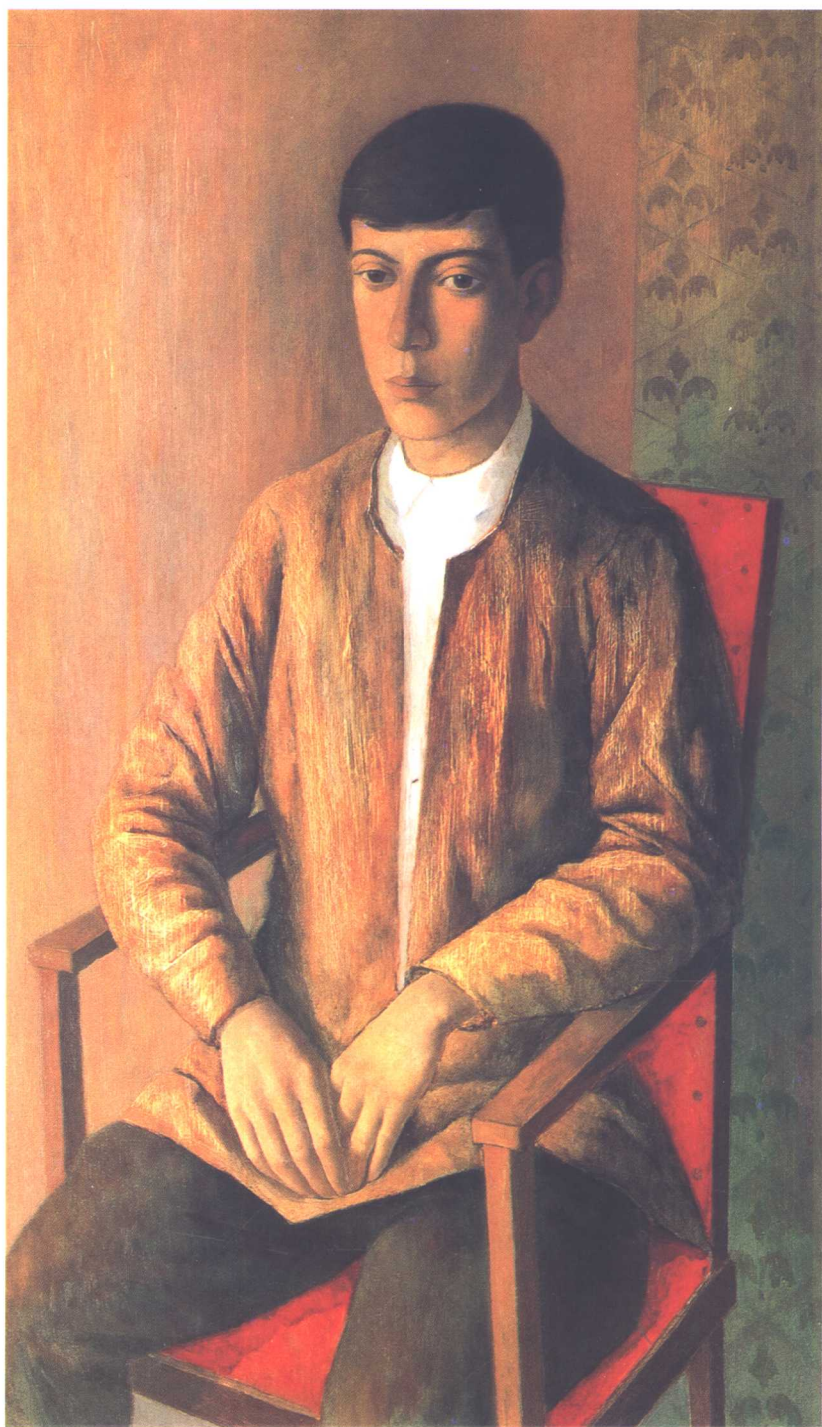
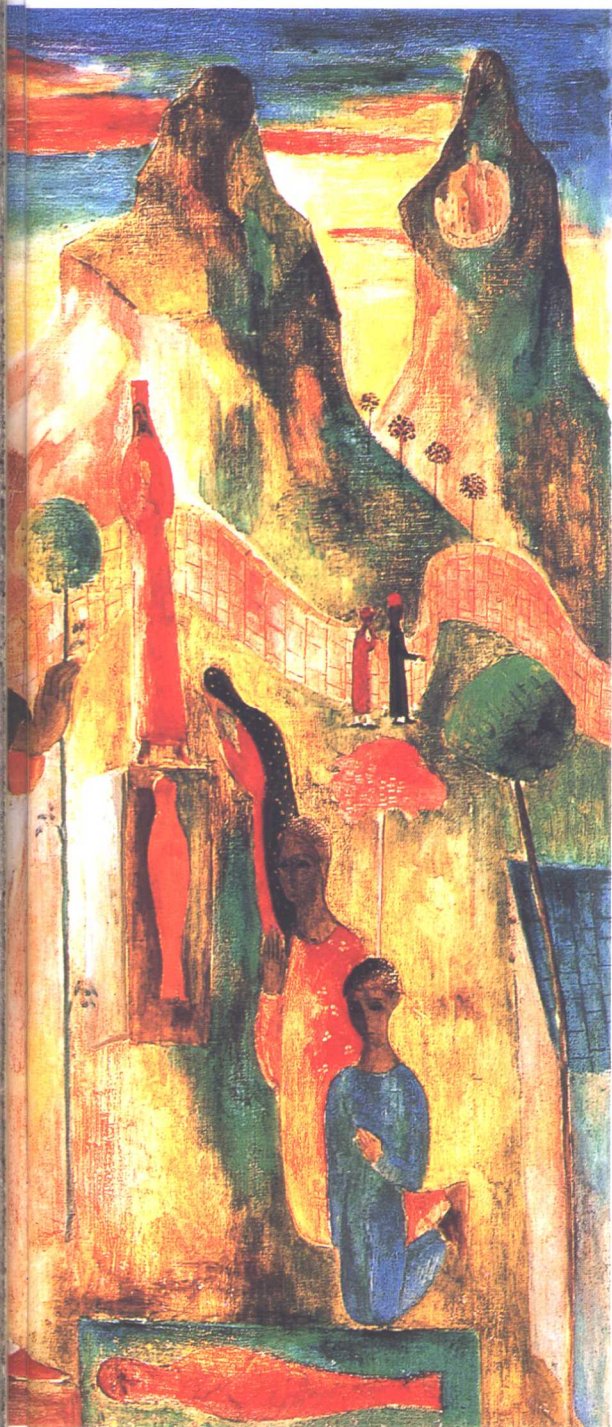
黄牙黄衬衫的男人
1941年
板面油画
49.9cm × 36cm

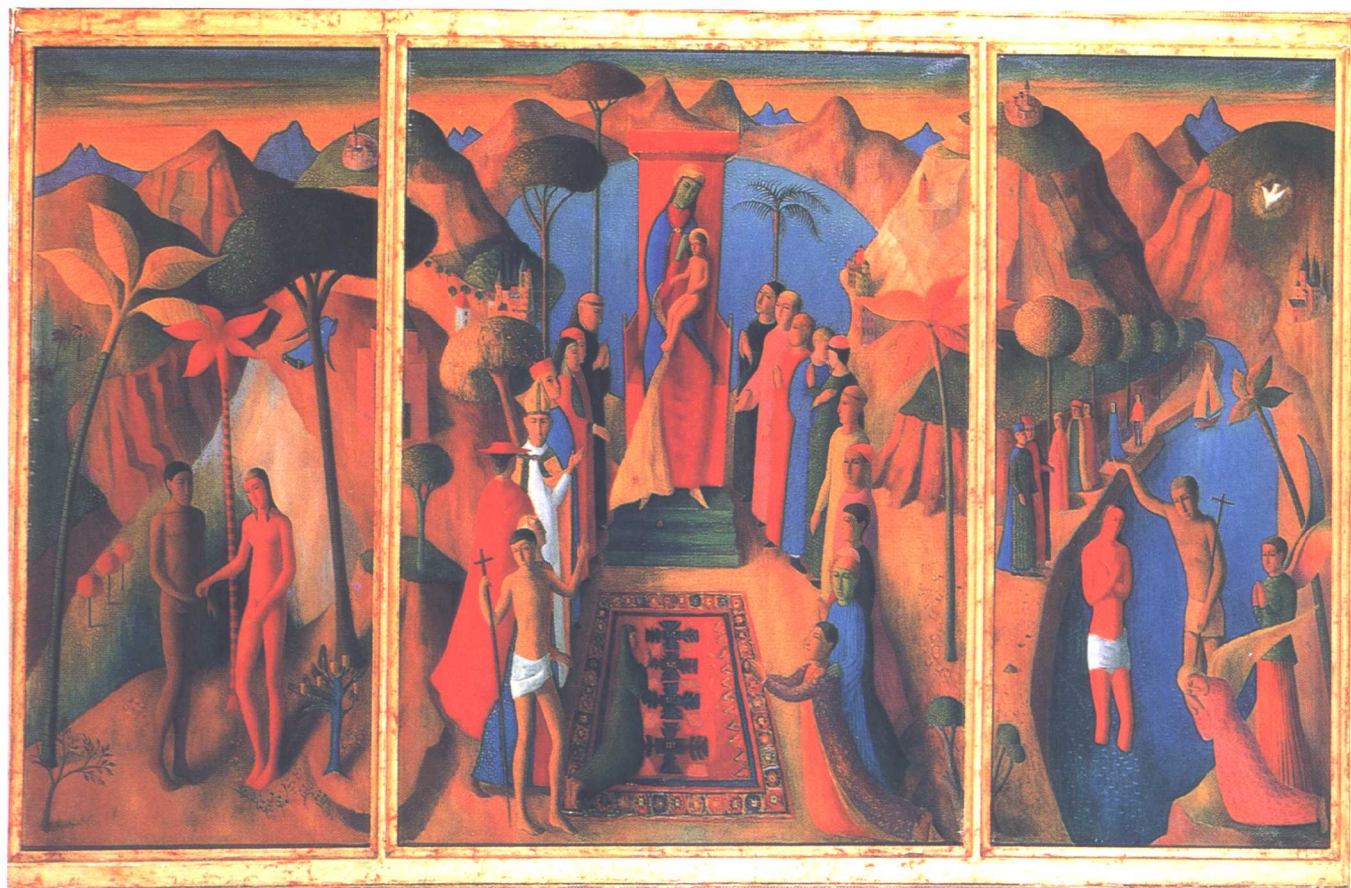
面纱女郎 1947年 板面油画 62.5cm × 42.5cm

希腊葬礼 1947年 板面油画 88.8cm × 65cm

彼得·哈斯特里斯肖像 1957年 板面油画 91.4cm × 55.9cm

圣母玛利亚登基 1951年 布面油画(三联) 边: 113cm × 49.2cm 中: 113cm × 81.2cm

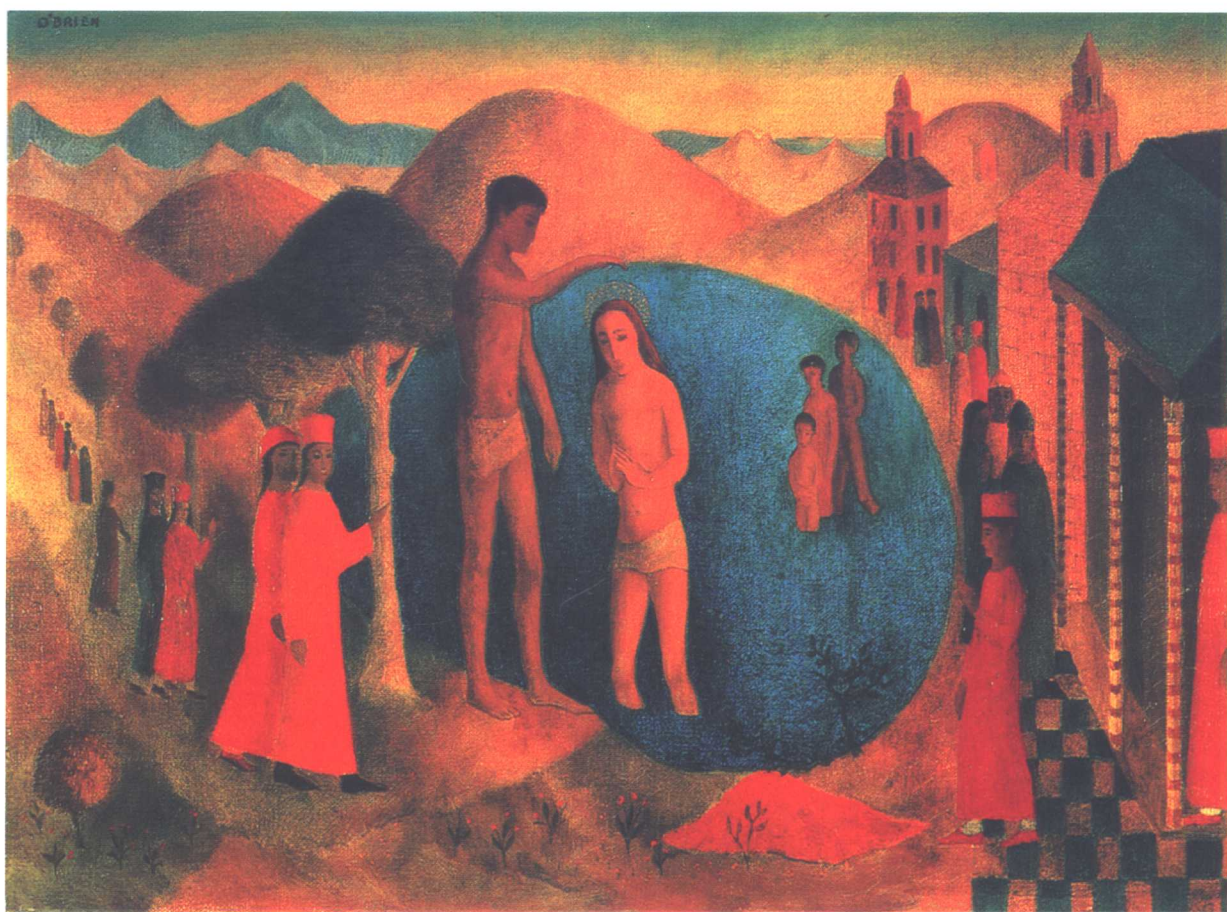

圣母玛利亚 1947年 布面油画 边: 113cm × 49.2cm 中: 99cm × 73.8cm

静物 1950年—1951年 布面油画 61cm × 76.2cm

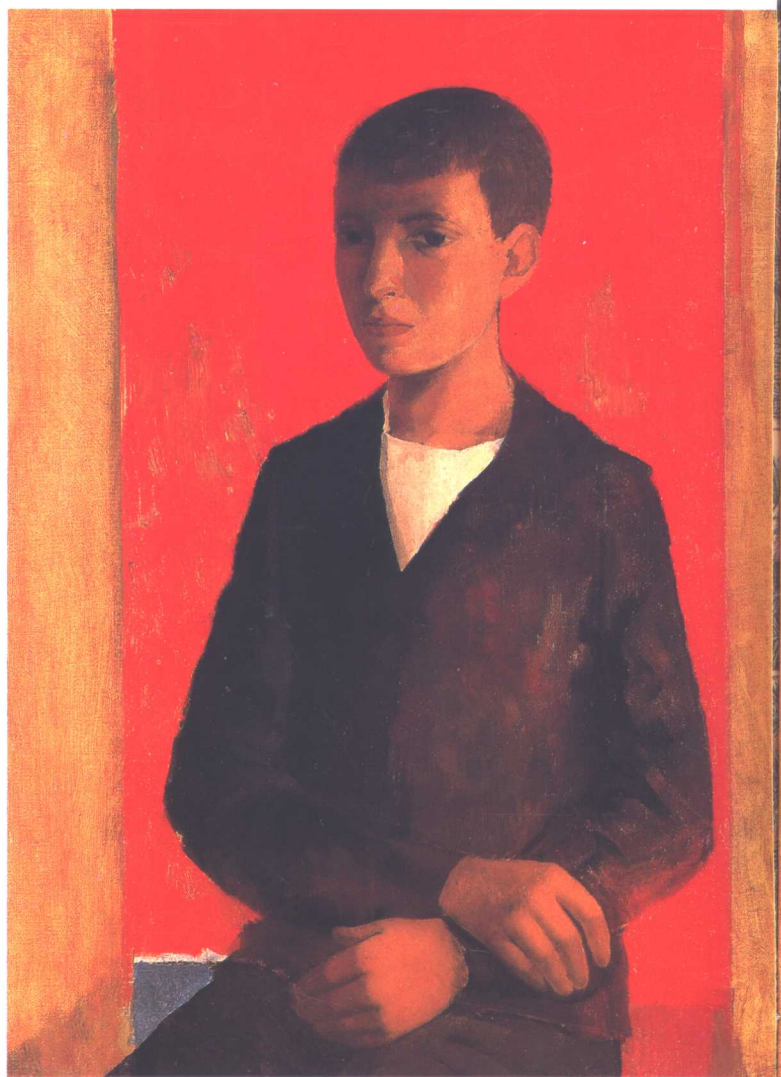

洗礼 1949年 布面油画 33cm × 25.5cm

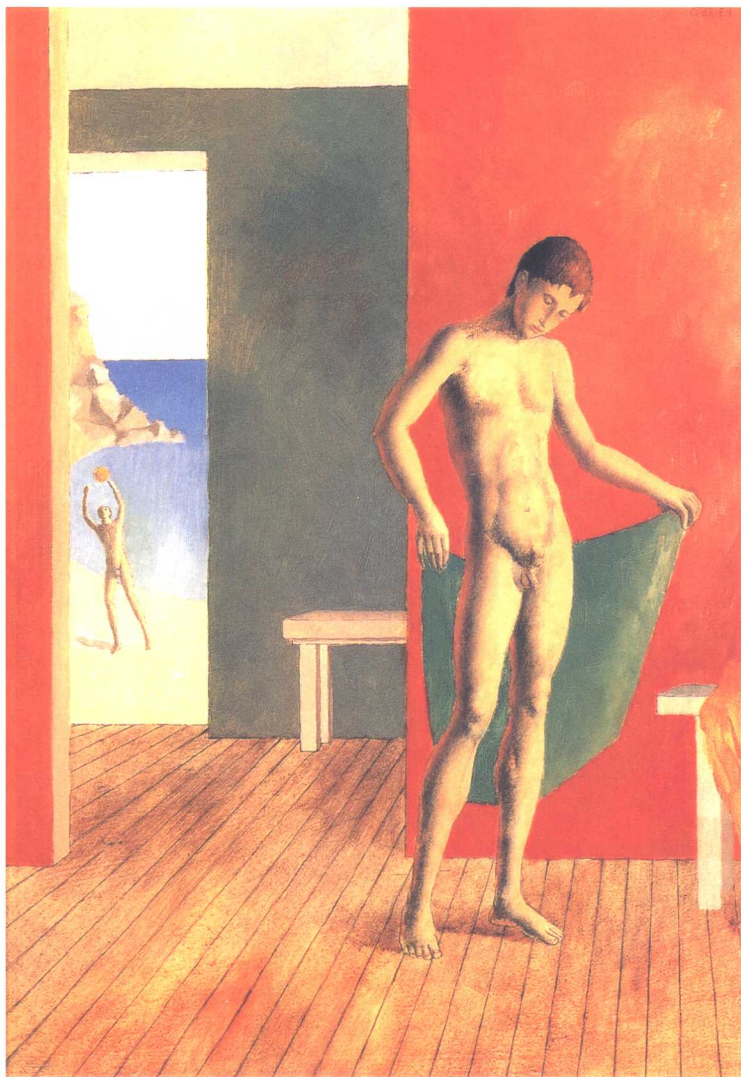

母与子 1986年 布面油画 65cm × 47cm

倔男孩斯凯洛斯 1965年 板面油画 48.5cm × 39cm

男孩 1970年 板面油画 50.8cm × 35.5cm

男孩肖像 1965年 板面油画 79cm × 52cm

混合物 1959年 板面油画 24.5cm × 21cm

静物 1995年 纸面油画 54cm × 40cm

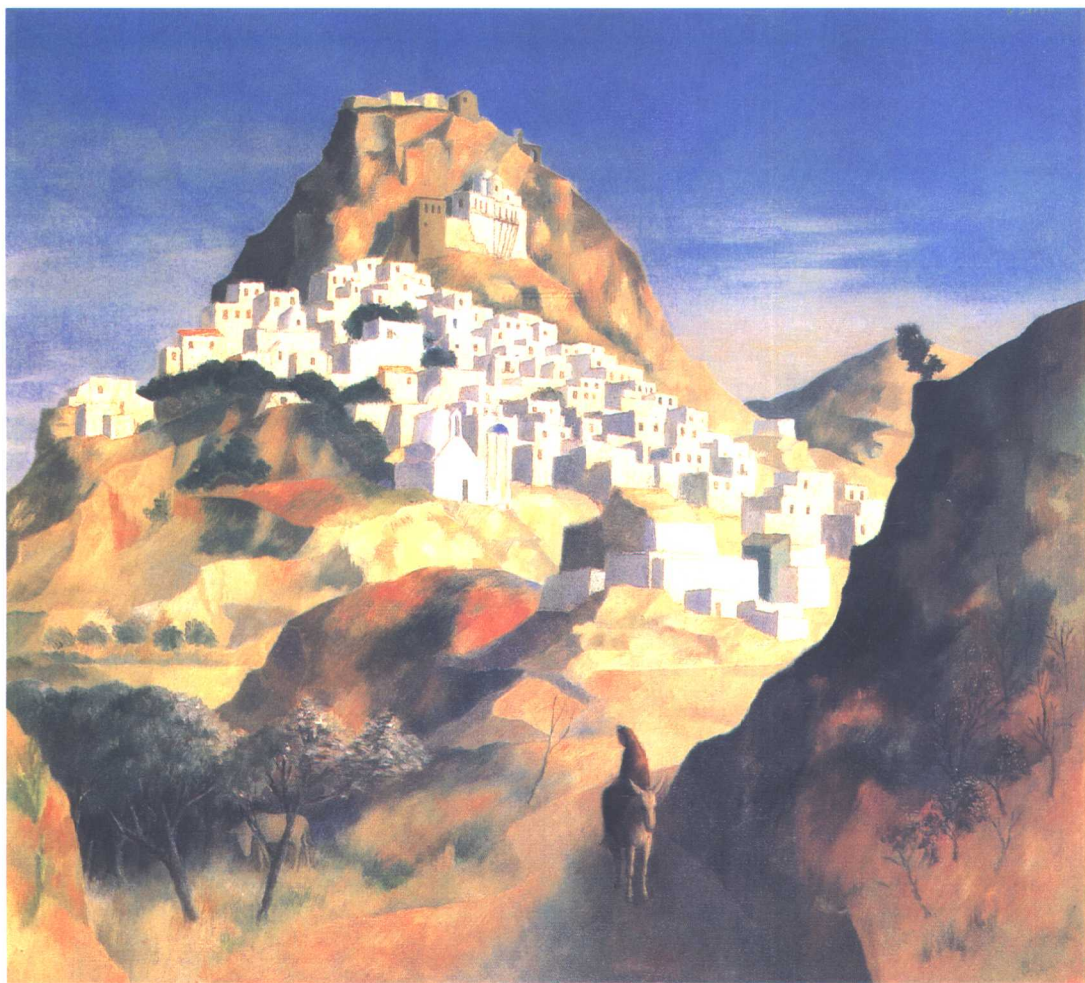
壁画水果和花 1968年 布面油画 80cm × 58.7cm

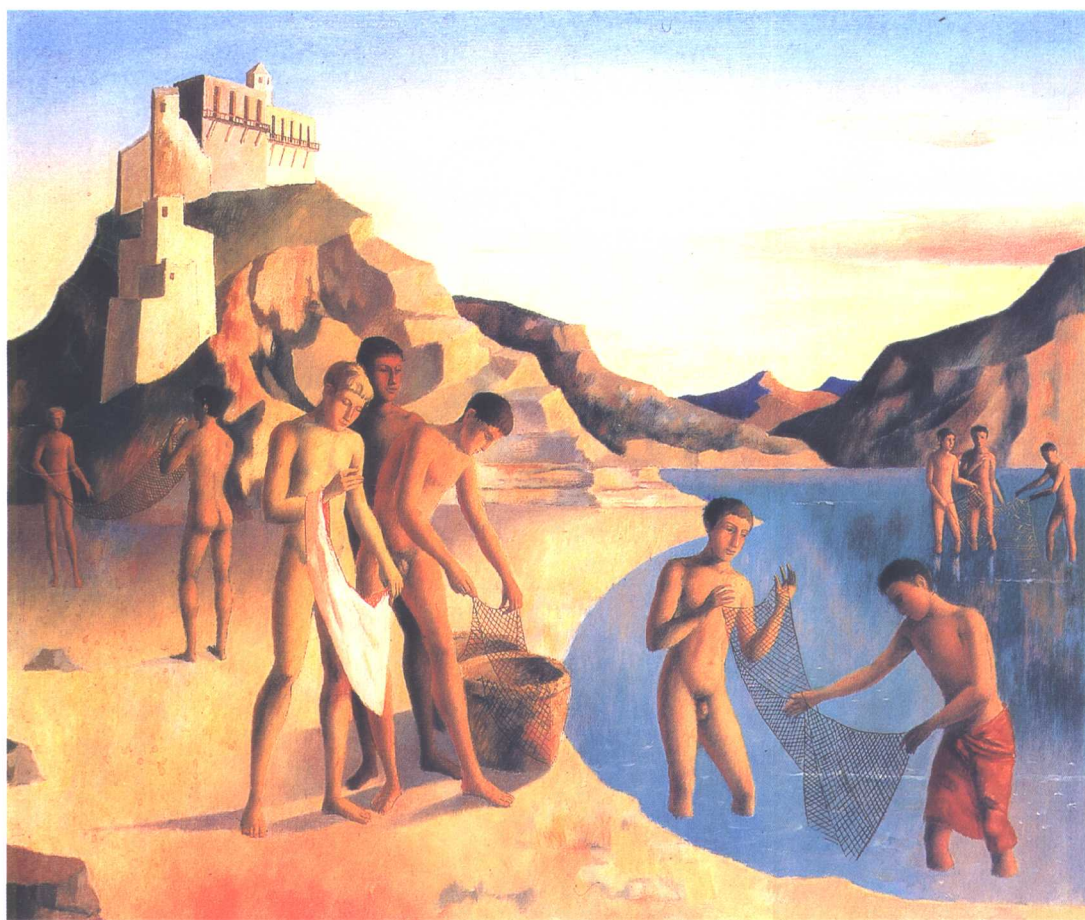
天使壁画与静物 1972年 板面油画 73cm × 54.4cm

冬日静物 1984年 布面油画 72cm × 53cm

斯凯洛斯之夜 1968年 亚麻布油画 53.5cm × 60cm

渔民 1971年 布面油画 49cm × 59.5cm

公告(三联) 1974年 布面油画 89cm × 125.5cm

婚宴 1980年 布面油画 56cm × 67cm

希腊厨房 1984年 布面油画 64cm × 48cm

图斯坦厨房 1984年 布面油画 49cm × 49cm

