

世界名画家全集 / 现代主义绘画大师

MARK ROTHKO

罗斯柯

何政广 / 主编 曾长生 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

世界名画家全集

现代主义绘画大师

罗斯柯

Mark Rothko

何政广 ● 主编

曾长生 ● 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

现代主义绘画大师——罗斯柯/曾长生著. —北京:

文化艺术出版社, 2010.12

(世界名画家全集. 何政广主编)

ISBN 978-7-5039-4897-8

I. ①现… II. ①曾… III. ①油画-作品集-美国-

现代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250547号

世界名画家全集

现代主义绘画大师

罗斯柯 Mark Rothko

主 编 何政广

著 者 曾长生

责任编辑 帅 克

装帧设计 朱倩倩

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次 2011年6月第1版

印 次 2011年6月第1次印刷

开 本 720×960毫米 1/16

印 张 13

字 数 100千字

书 号 ISBN 978-7-5039-4897-8

定 价 58.00元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

目录

前言	5
现代主义色域绘画大师 ——	
罗斯柯的生涯与艺术	8
色域绘画的先驱	8
“杀犹太人救俄国”的成长环境	20
移民美国获耶鲁大学奖学金	35
接受“美国的马蒂斯”艾维瑞的启发	40
参加反地域主义的“十人画家”团体	48
大战期间以神话题材探宇宙世界	66
热爱音乐从悲剧中得到隐喻的安慰	77
获佩姬·古根汉的赏识为他举办首次个展	87
踏入无形式的多元造型探讨	104
抽象表现主义纽约画派的内部分裂	118
画价开始攀升接受西格兰壁画委托	125
在纽约现代美术馆举行首次回顾展	138
承接生平最得意的休斯顿教堂壁画案	150
伦敦泰德国家画廊特辟罗斯柯作品专室	158
自杀身亡后女儿为罗斯柯基金会奔走运作	180
罗斯柯是战后现代主义最重要画家之一	187
罗斯柯年谱	188

世界名画家全集

现代主义绘画大师

罗斯柯

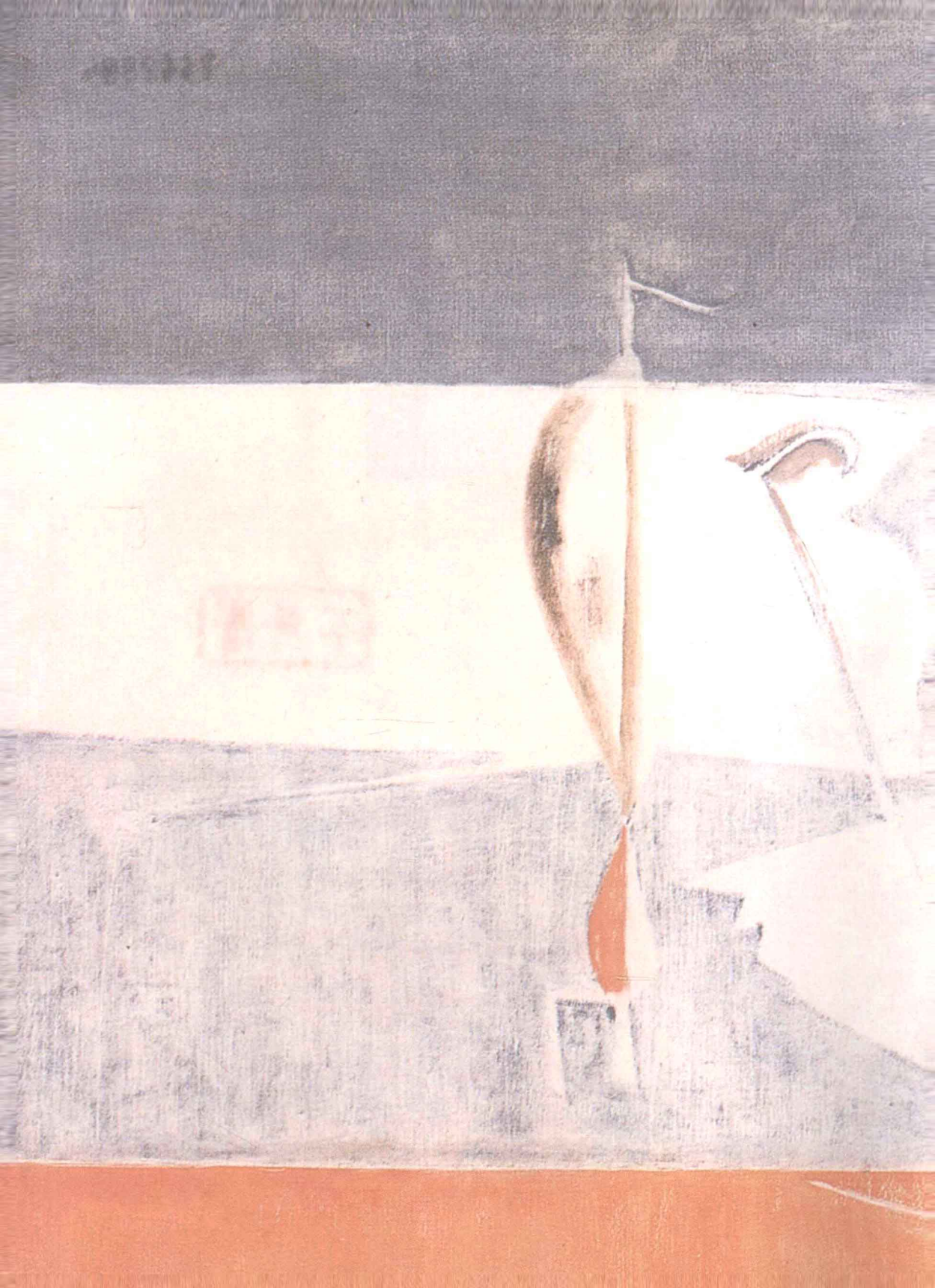
Mark Rothko

何政广 ● 主编

曾长生 ● 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

前言·····	5
现代主义色域绘画大师 ——	
罗斯柯的生涯与艺术·····	8
色域绘画的先驱·····	8
“杀犹太人救俄国”的成长环境 ·····	20
移民美国获耶鲁大学奖学金·····	35
接受“美国的马蒂斯”艾维瑞的启发 ·····	40
参加反地域主义的“十人画家”团体 ·····	48
大战期间以神话题材探宇宙世界·····	66
热爱音乐从悲剧中得到隐喻的安慰·····	77
获佩姬·古根汉的赏识为他举办首次个展·····	87
踏入无形式的多元造型探讨·····	104
抽象表现主义纽约画派的内部分裂·····	118
画价开始攀升接受西格兰壁画委托·····	125
在纽约现代美术馆举行首次回顾展·····	138
承接生平最得意的休斯顿教堂壁画案·····	150
伦敦泰德国家画廊特辟罗斯柯作品专室·····	158
自杀身亡后女儿为罗斯柯基金会奔走运作·····	180
罗斯柯是战后现代主义最重要画家之一·····	187
罗斯柯年谱·····	188

MARK ROTHKO

前言

2008年5月，纽约佳士得举行“战后与当代艺术拍卖”会上，登上拍卖价格排行榜首位的是罗斯柯的油画《第十五号》（图见105页），成交价高达5044万美元。此画是由旧金山收藏家罗杰·伊文斯释出，他是在1999年苏富比拍场以1100万美元拍得，9年时间以高出将近五倍价格卖出，增值可观。

马克·罗斯柯（Mark Rothko，1903–1970）为纽约画派领导画家之一，在1940年代末期开创色域绘画风格，对美国二次大战后现代主义抽象表现绘画的发展影响深远。

罗斯柯1903年出生俄罗斯，是犹太裔，原名马克斯·罗斯柯维兹（Marcus Rothkowitz）。1913年十岁时随家人移民美国。1919年获奖助学金在耶鲁大学读人文科学，后来迁居纽约，进入艺术学生联盟，投入绘画创作，此时受教于麦克斯·韦伯，结识画友高尔基、史提尔、纽曼、杜库宁与马查威尔。这群美国年轻艺术家在第二次世界大战后形成纽约派，并在纽约现代美术馆举行“美国十五位艺术家展”，得到全美与国际的注目。罗斯柯被评为纽约画派的“神学”派中最完满的画家。

罗斯柯于1938年归化美国，1940年他37岁时在画廊建议下，将原姓改为罗斯柯（Rothko），表示他改变风格的欲望，他与画友葛特莱布在《纽约时报》发表声言：“我们喜欢把复杂的思想用简单的语言来表现。我们选择大号的尺幅是因为它的冲击力毫不含糊。我们希望重新建立绘画的层面。我们使用平面的图像，因为它能毁灭幻觉、表现真理。”开头的一句——“把复杂的思想用简单的语言来表现”，可说是罗斯柯一生绘画追求的理念。

罗斯柯的绘画在20世纪40年代受超现实主义影响，从古典神话与新旧约圣经故事中找寻他绘画语汇的形式和题材，表现神秘的主题，并且对悲剧特别感兴趣。欧洲犹太民族遭受的恐怖迫害，带给他的精神创伤，引发他画作主题的改变，罗斯柯视这项转变为对救赎经验的探索。1947年起，开始创作以色面的轮廓中浮游着长方形的抽象绘画。1949年他发展出成熟的绘画风格，在巨幅的直式画布上，数个长方形色块，或是不同彩度的薄染色层，

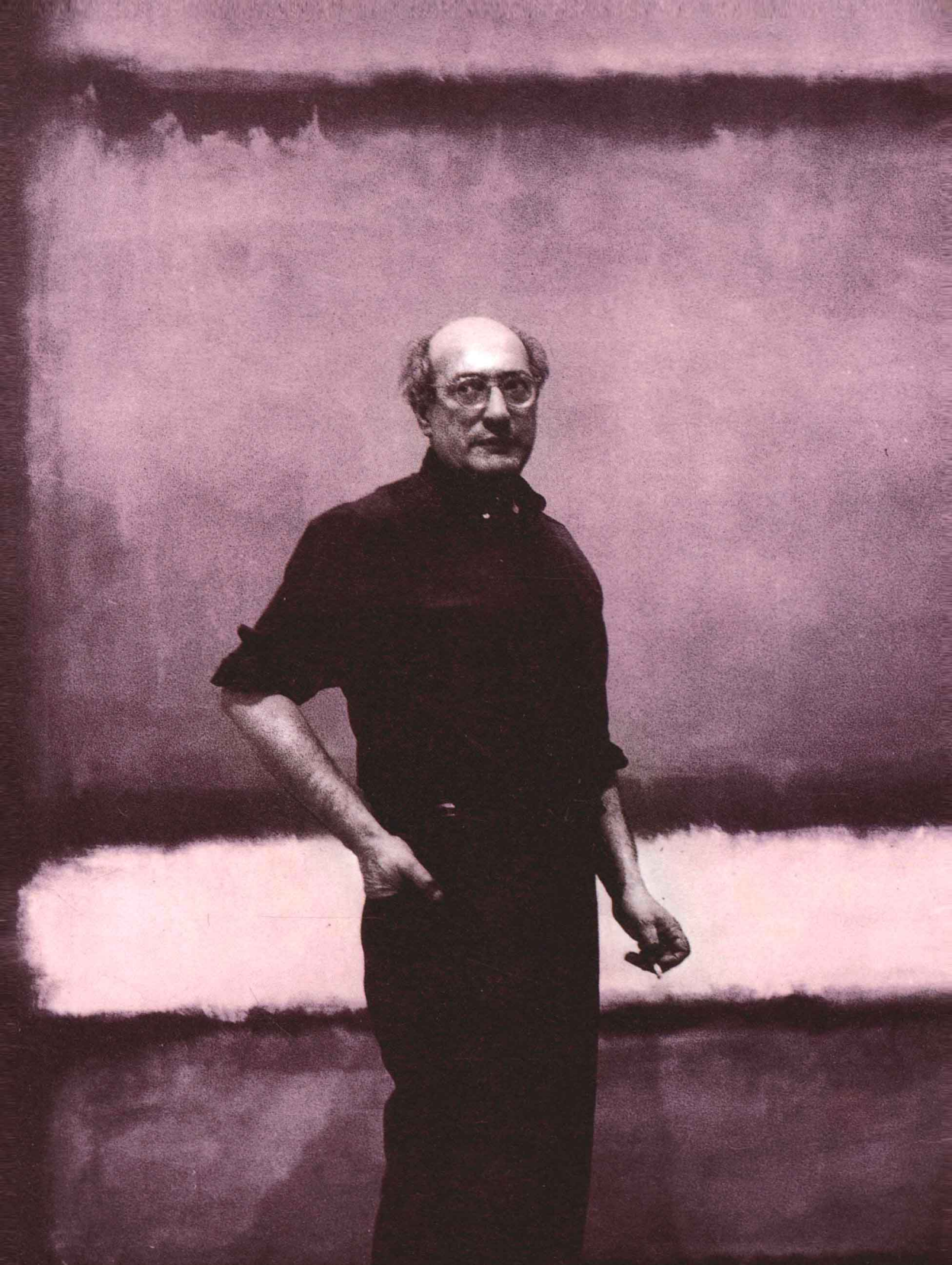
相互平行排列，色域边缘模糊而不平整，使朦胧色块产生一种律动感。罗斯柯运用单纯构图，借由色彩与光晕的交融，创造出引人凝神静思心灵体验。他的色域绘画成就，是美国当代绘画和欧洲画坛分家的契机，很多人喜爱罗斯柯富有禅性、具有灵光的色域画面。他避开了描绘细节的线条和任何暗示具体形象的造型，五彩缤纷色块游移在空间，绘画性的笔触把形象简化到只剩下色彩和笔迹。他的抽象画都是浩瀚的尺幅，“我画得大，正是因为我要它亲密而有人性，画得小就等于你把自己关在经验的外面，如果你画得大，你就在里面了。”他画出了宇宙的混沌的感觉。

罗斯柯著名的代表作，是1964年至1967年时为休士顿的梅尼尔家族委托创作的一组油画，陈列在休士顿莱斯大学的一所小教堂，被称为罗斯柯教堂，巨大的油画，或黑、或蓝紫和紫红，表现生命的神秘与静穆，追寻人生的终极哲学——赤裸又神圣的宗教体验与感情。艺评家罗伯·休斯指出：进入罗斯柯教堂而不动感情是很困难的……究竟是神秘主义者瞥见的“太虚”呢，还是一种令人难忘的戏剧性的空洞，要视每个人的希望而定。从功效来说，罗斯柯教堂是浪漫主义的最后沉默。

罗斯柯一生创作八百多幅油画、两千件纸上作品，被推崇为20世纪顶尖大师，他的绘画为我们提供了一个冥想的立体空间，混沌色域激荡了无数当代艺术家的心漪。

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized Chinese characters: '何' (He), '平' (Ping), and '廣' (Guang).

2008年8月写于艺术家杂志社

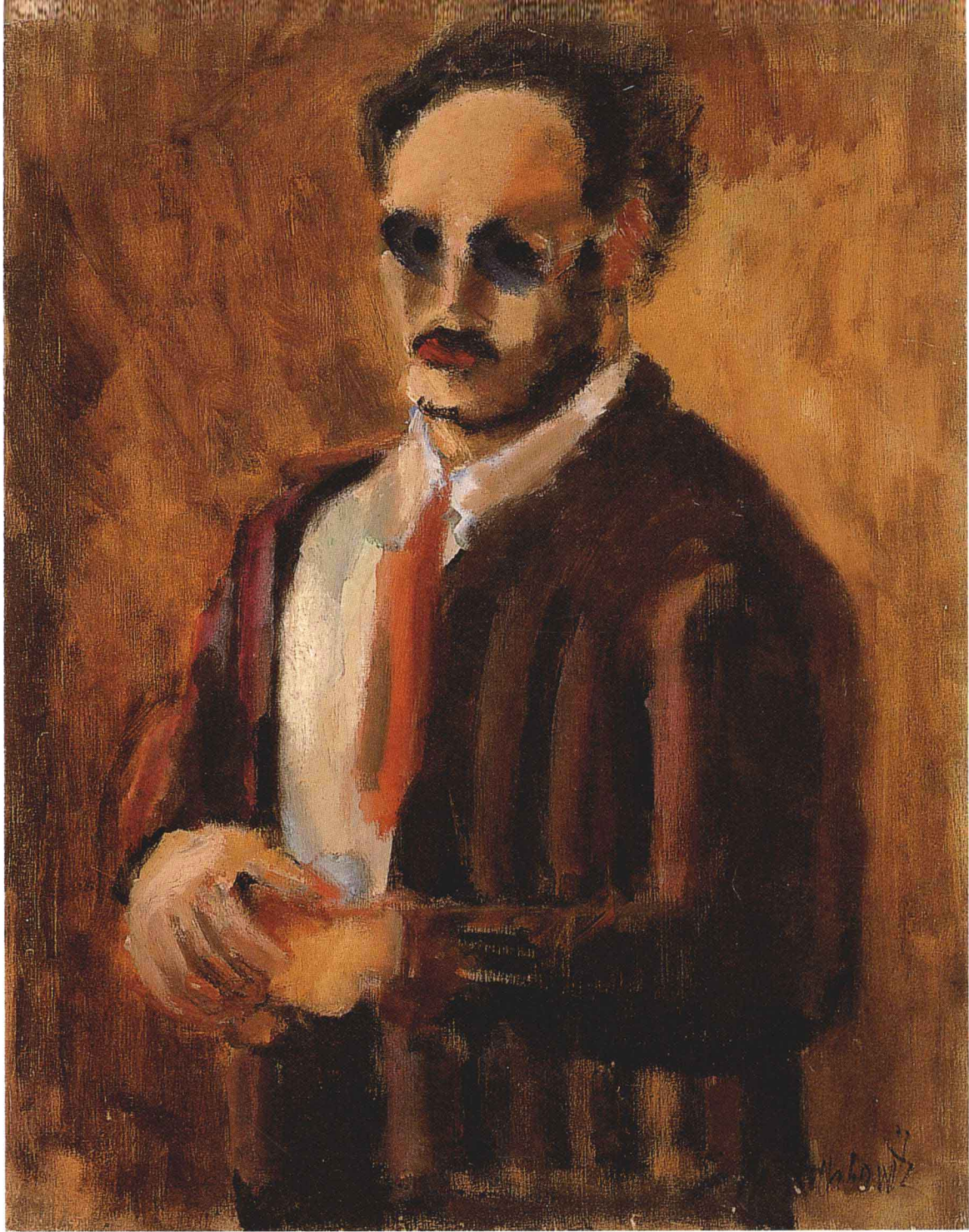

现代主义色域绘画大师—— 罗斯柯的生涯与艺术

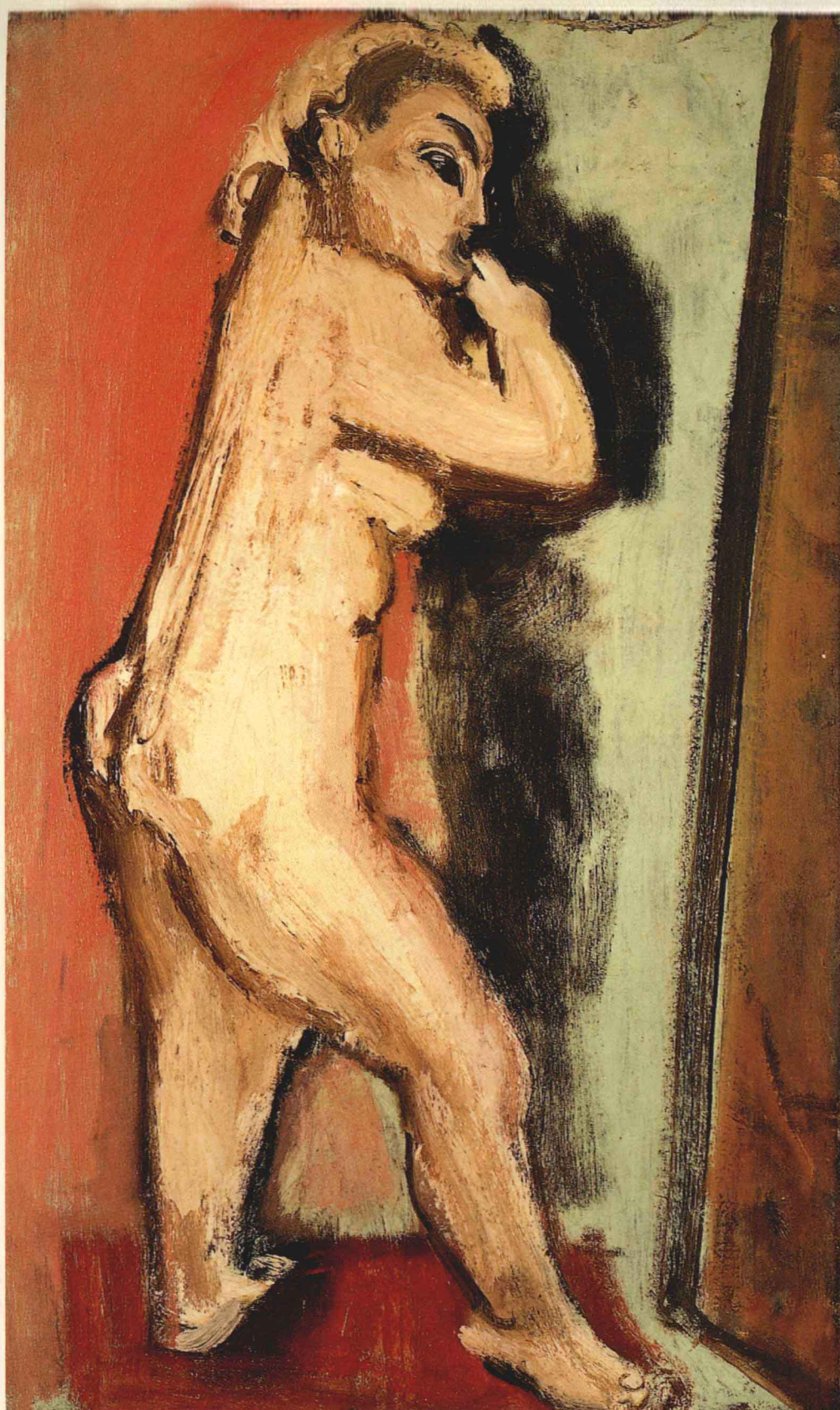
色域绘画的先驱

马克·罗斯柯（Mark Rothko，1903–1970）是属于对抽象绘画的本质与图式进行彻底改革的这一代美国现代主义艺术家。他那风格化的演变，将绘画再生的创新观点予以具体实现，从具象的视觉内容演化到抽象的风格，乃根植于其主动对绘画的参照关系而来，罗斯柯将此种关系描述为一种介于图画与观者之间的至高经验，无任何事物可干预其间。他的色彩形态的确能将观者带进一处充满心灵之光的空间。罗斯柯总是抗拒别人诠释其绘画的企图，他主要关心的还是观者的经验，这种作品与观者之间的结合，是超过了语言所能理解的。他曾如此解释称：“没有任何符号可以解说我们的绘画，如果有任何诠释出现，也必然是来自于图画与观者之间的至高经验，艺术的观赏是一种心灵之间的真实结合，艺术一如婚姻，如果缺乏心灵的契合，也就什么都不存在了。”

罗斯柯是一位智者、思想家、具有高度教养的人，他热爱音乐和文学，喜欢探讨哲学，特别是有关尼采的作品以及古希腊哲学与神话学的经典著作。他的朋友说他是一个难以理解、敏感又静不下来的人，虽然他的性子很急，不过也的确是出了名的可爱又极富感情的人。

罗斯柯 自画像 1936 油彩画布 81.9×65.4cm 克里斯多弗·罗斯柯收藏
罗斯柯摄于作品《第七号》（1960）前 约1961（第七页图）

罗斯柯是美国绘画运动的领导人物之一，也就是后来大家所熟知的抽象表现主义（Abstract Expressionism）运动，它最早成形于两次世界大战之间的纽约市，该集团又称为纽约派（New York School），在整个艺术史里，他们可以说是第一批被国际公认为主导重大艺术运动的美国艺术家，他们其中的许多人，包括罗斯柯，后来都成为艺术的传奇人物。

自十九世纪晚期开始，现代主义艺术即由欧洲的流行趋势所主导，其发展主要集中于充满活力的巴黎，不过在大战期间及战后的数十年，美国的绘画逐渐取而代之，成为领导角色。一九五二年在纽约现代美术馆所举行的“十五位美国画家展”（Fifteen Americans），使纽约派突破了国界，最后登上国际舞台；在一九五〇年代后期，美国抽象表现主义展览继续巡回于欧洲的主要美术馆展出，获得极高的关注，这对一个新的艺术运动而言，是极大的胜利发展，抽象表现主义在当时被公认为是一种史无前例的创新风格。

抽象表现主义一词主要指的是过程，而非风格，其关键点在借由绘画的行为本身，即过程，来表达感觉，而不以绘画行为的实际产物当作去固定艺术创作。当时引领风潮具代表性的人物有：杰克森·帕洛克（Jackson Pollock）、威廉·杜库宁（Willem de Kooning）、阿道夫·葛特莱布（Adolph Gottlieb）、罗伯特·马查威尔（Robert Motherwell）、法兰兹·克莱因（Franz Kline）、克里佛·史提尔（Clyfford Still）、巴奈特·纽曼（Barnett Newman）和马克·罗斯柯。这些艺术家的作品绝不会呈现任何视觉上的统一造型，他们全都受过欧洲艺术的影响，特别是表现主义与超写实主义，所受到过的艺术家影响的其中包括：麦克斯·恩斯特（Max Ernst）、安德列·马松（André Masson）、皮耶·蒙德里安（Piet Mondrian）、伊夫·坦基（Yves Tanguy）和马克·夏卡尔（Marc Chagall）等人，他们全都是纳粹时期移居到美国的。其他的灵感来源则来自纽约现代美术馆的典藏品，特别是莫内的晚期作品，也有一些创作灵感是源自马蒂斯和康丁斯基作品，还有一些艺术家的受到马纽·奥罗斯柯（Manuel Orozco）等墨西哥壁画艺术家

罗斯柯

无题（站姿裸女）

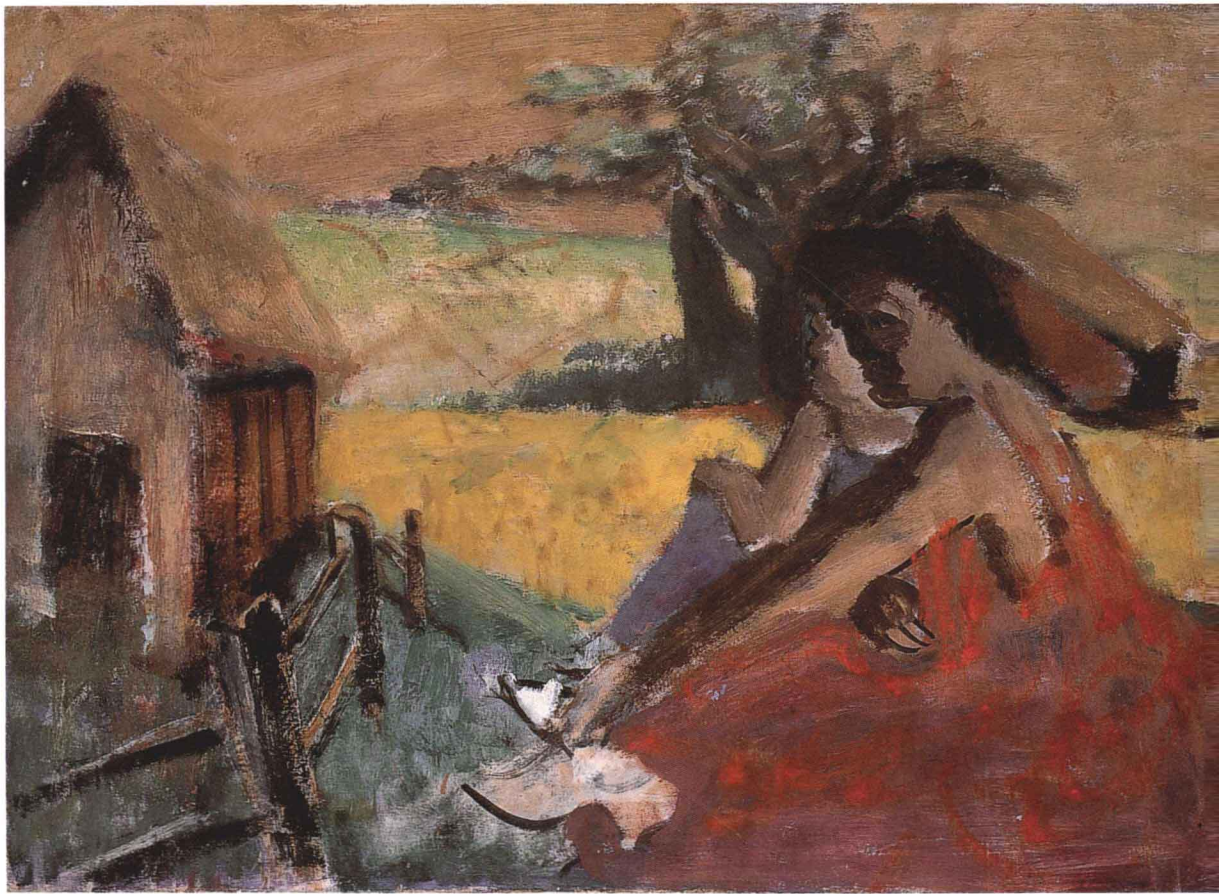
1935-1936

油彩画布

71.1×43.2cm

凯西·罗斯柯·普丽卓

收藏（左页图）

(Mexican Muralists) 的影响。

较年轻一代的威廉·赛兹 (William Seitz) 曾将抽象表现主义运动做如下的定义：“他们看重表现多于完整，活力多于完成，变动多于静止，未知多于已知，不明确多于清楚，个人性多于社会性，内在多于外在。”抽象表现主义绝不是一个具有固定方案的统一运动，而是一个由不同身份地位的艺术家的松散组成的联谊团体。美国艺评家哈罗德·罗塞堡 (Harold Rosenberg) 以他所创造的“行动绘画” (Action Painting) 一词来描述帕洛克、杜库宁和克莱因等人的作品，他们的作品主题是有关绘画的实际过程或运动，而罗斯柯显然不是一位行动绘画家，他和纽曼与史提尔是抽象表现主义第二个主要风潮的领导艺术家，亦即所谓的“色域绘画”

罗斯柯 乡景 约1936

油彩画布

68.5×96.8cm

华盛顿特区国家艺廊

罗斯柯 室内景

油彩硬板

1936 60.6×46.4cm

华盛顿特区国家艺廊

(Color Field Painting)，其主要元素并不是具态势的运动，而是纯粹色彩的情感性力量。

在抽象表现主义兴起之前，也就是第一次世界大战之后的美国艺术界，主要限定在两个潮流上，第一种可称之为地域主义 (Regionalism)，每位艺术家均用他们自己的风格来描绘勤奋乡村美国人的生活情景；第二种类的艺术则属于社会写实主义 (Social Realism)，他们的作品反映了大萧条时期的美国城市生活。这两类艺术家都主张以一种较保守的态度来画具象再现的作品。尽管值此二风格当道的时期，刚萌芽的纽约派已有许多艺术家常在充满传奇的西达酒吧 (Cedar Bar) 聚会，大谈他们那些激进的议题。他们喋喋不休地辩论着艺术问题，谈论有关如何有效与传统艺术