

世界名画家全集

卢梭

朴素艺术的旗手

何政广 主编

河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

朴素艺术的旗手

卢梭

H. ROUSSEAU

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03—98—001

J231

世界名画家全集

卢梭 H. Rousseau

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 6.5

版 次 1998 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 4,000

书 号 ISBN7-5434-3146-7/J·78

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

序 言

何政广

19世纪末叶,20世纪初始,正是后期印象派已近尾声,野兽派和立体派正要诞生的年代,巴黎的艺术潮流,出现一股反学院主义、追求前卫性的趋向。在一片混沌中,个性的创造受到容许,非欧洲文明受到关注,异国情趣、原始主义、民俗学等他性文明显露价值。就在此时,素人画家也跃上艺坛,使朴素派的绘画受到艺评家和文学家的重视。风格上的朴素、原始性及生命力,成为朴素派的美学特征,标榜用艺术阐发人的原始本性。亨利·卢梭即为此派代表人物。

第一次世界大战前,巴黎的各市门设有入市税关,舟车运载葡萄酒、谷物、牛乳等进入市区都要征收税金,卢梭是当时入市税关小税员。他在自传中提到自己因为父母亲财力不足,所以没有能进入学院学习自己喜爱的艺术,而去做一份与艺术无关的职业。可是谁也没有想到,这位业余和星期日作画,又未受过学院训练而无师自通的人,后来却成为美术史上的大画家。

卢梭(Henri Rousseau 1844~1910年)生于法国西北部小城拿瓦,父亲是工人。青年时期,基于经济上的考虑,主动应召入伍,进入第五十一步兵连队。战后在巴黎当税员,因受骗失职被迫离开税关。卢梭很早就对绘画产生兴趣,绘画作品中的天真烂漫世界,深为巴黎当时画家、文学家们的赏识。毕加索、马蒂斯和前卫艺术护道诗人阿波里奈尔等,都喜爱与他交往。

拿破仑三世出兵墨西哥时,传言卢梭年轻时参加过此战役。1908年毕加索等人举办的“卢梭之夜”,诗人阿波里奈尔在席上发表即兴诗:

卢梭啊,还记得吗?

你笔下的异国景致,描绘着世界、木瓜、丛林、大啖血红西瓜的猿猴和遭狙击的金色帝王。

正是你在墨西哥的所见所闻吧!

一如往昔,艳阳点缀在香蕉树梢。

卢梭往往喜欢描绘繁茂的密林,原始神秘的自然景象,有时也画出他天真纯朴的梦想。他运用简单、纯粹的色彩和清楚的轮廓,画出每一片树叶的叶脉,像是繁殖着灵魂的乡愁,吐露出幻想的芬芳。这位孤独的小税吏的童话世界,单纯生动而非常富有诗意,他作品中所展现出的特有风格,让人们不能不承认他是一位大师。今天,卢梭的绘画代表作分别收藏在巴黎的奥赛美术馆、纽约现代美术馆、费城美术馆等世界一流美术馆中。我们赞美卢梭,也同时赞美业余画家的朴素之美,以及素人画自学平凡的本质。

目 录

自由的心灵，诗般的感情	2
四十九岁以前的卢梭	12
独立沙龙展中初露头角	14
我自己·肖像风景	21
卢梭与阿弗烈得·杰瑞	29
被野兽派画家接受并且受欢迎	40
迟来的风光	60

生命中再度遭受的波折	86
自由的心灵，诗般的感情	92
风景画、肖像画、丛林画	120
生命的最后一程	147
世界各国朴素派画家作品欣赏	149
卢梭在他的时代	170
卢梭年谱	182

自由的心灵, 诗般的感情

1895年，亨利·卢梭(Henri Rousseau)曾经骄傲地在其自编的传记小册上如此自我期许：“我正继续努力、改进并熟练我的原始形式的绘画风格。”十五年后，在他死前四个月时，他却如此说：“我已经不能再改变我的作品风格了，因为那正是我所需要的，也是我所固执的，是我不断努力下苦工才形成的风格。”

亨利·卢梭，这位既不复杂，又不老练世故，更不会玩弄诡辩，被人以为绝对天真，完全不合当代艺术潮流，单纯、朴

沙鞭之战 1882年
油画 画布 28×50cm
国立巴黎现代美术馆藏

有牛的风景 1886年 油画 画布 51×66cm 美国费城美术馆藏

素，追求原始生命之美的画家，原是位“星期天画家”，直到四十九岁时才退休专心献身艺术。

在无师自通的情形下，卢梭曾经饱受讽刺、批评，但凭着“固执”、“努力”及独特天分，他不但赢得当时许多主流派画家的激赏，也树立了其独有的、一贯的细密描绘特色，及糅合现实与梦想作品的特殊风格。他所处的时代与新印象派同时，而后一起延伸，经过先知派、野兽派，直到立体派的发展与完成。卢梭的绘画观念与形式，在艺术发展史上，似乎远在主流之外，是独树一帜的，而使他成为朴素派（朴素主义或原始主义）的先驱人物。

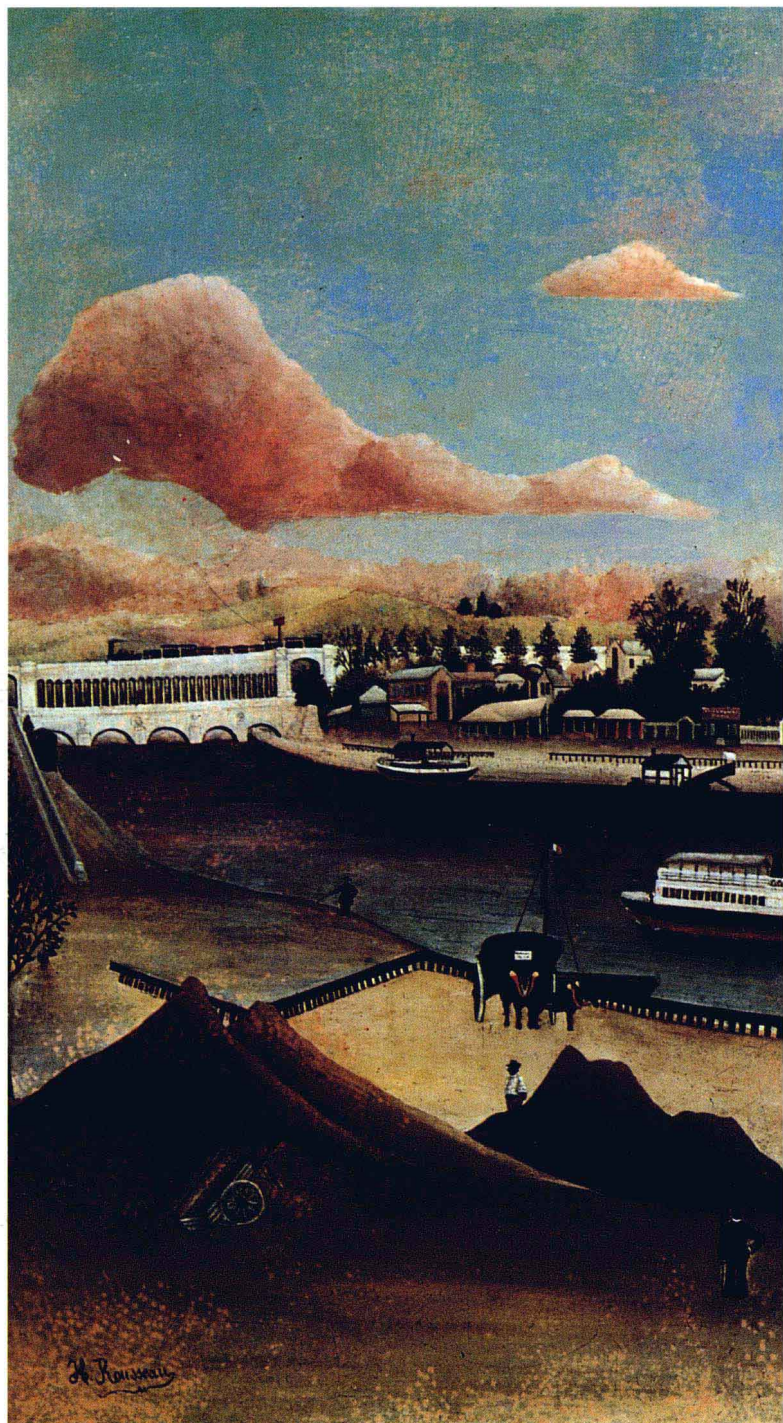

嘉年华会之夜 1886年 油画 画布 106.9×89.3cm 美国费城美术馆藏

森林中的漫步 1886年 油画 画布 70×60.5cm 苏黎世市立美术馆藏
《森林中的漫步》局部(右页图)

奥图的高架桥·河岸眺望

1887~1890年

油画 画布 85×115cm

威登堡里华藏

从圣尼可拉河岸眺望圣路易岛，夕暮

1888年 油画 画布 46×55.2cm

东京世田谷美术馆藏

