

瑞典画家

佐恩

全山石 主编

油画选

山东美术出版社

瑞典画家

佐恩油画选

主编 / 全山石

 山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

瑞典画家.佐恩油画选/全山石主编.—济南:山东
美术出版社,2006.7

ISBN 7-5330-2240-8

I.瑞... II.全... III.①绘画—作品综合集—瑞典
②油画—作品集—瑞典—近代 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第079297号

主 编 全山石
策 划 姜衍波
责任编辑 李晓雯
装帧设计 袁晓英
 李晓雯
版式制作 王立生
翻 译 杨 迟

出 版: 山东美术出版社
 济南市经九路胜利大街39号
 (邮编: 250001 电话: 0531-82098268)

发 行: 山东美术出版社发行部
 济南市顺河商业街1号楼
 (邮编: 250001 电话: 0531-86193019)

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

规格开本: 787×1092毫米 8开 6.5印张

版 次: 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

定 价: 45.00元

瑞典画家安德斯·佐恩

全山石

19世纪末20世纪初是瑞典文化艺术最活跃的时期。瑞典虽然也受到欧洲大陆重要文化运动的影响，但基本上是在本土发展起来的。从19世纪中叶出现的民族浪漫主义艺术，到了19世纪后半期转向了现实主义，它要求绘画艺术真实地反映现实生活。年轻的一代艺术家对国内美术院所规定的旧的教学内容表露出不满，而对当时在巴黎盛行的现实主义绘画，以及对直接利用外光的印象主义画法更感兴趣。瑞典的画家陆续去法国学习，在那里参加各种美术活动，包括一年一度在巴黎沙龙展出自己的作品。由于那个年代瑞典的画家们民族理想十分浓厚，所以他们绘画的主题还是着重于描绘瑞典壮丽的景色和那里的风土人情。

在众多的瑞典画家中和安德斯·佐恩最为突出，他那高超的技艺能迅速抓住所描绘对象的瞬间的感情，以形神兼备、造型严谨、笔法流畅、色彩单纯明快而著称，他代表了瑞典当代绘画艺术的成就，是具有全欧影响和惟一赢得世界声誉的瑞典画家。

1860年2月18日，安德斯·佐恩出生在莫拉·阿特姆兰村，是一名酒厂女工与法国酿酒商的非婚生子。从小由外祖父母抚养，直到1872年安德斯·佐恩12岁时，他的父亲利奥纳德·佐恩在赫尔辛基去世，父子两人从未见过面。在奥纳德·佐恩的同伴帮助下，其母亲才设法为儿子从其父亲的财产中争得一笔遗产，后来也是在他父亲同事们的帮助下，小佐恩得以到斯德哥尔摩的皇家美术学院就读。由于生活所迫，佐恩除了业余给几位官员教绘画课得到一些报酬外，主要以画肖像的收入维持自己的学业。1880年，佐恩在学生画展上展出了一幅描绘一个身穿丧服的年轻女子的作品《清晨》（现藏于瑞典国家博物馆），一位著名的瑞典艺术评论家赞誉了这幅作品，并委托佐恩为自己的儿子画像。从此，斯德哥尔摩许多上流社会人士纷纷委托佐恩画像，于是他决定离开美术学院，开始他的职业画家生涯。

1881年，佐恩认识了一位犹太富商的小女儿爱玛·拉姆，爱玛是个很有教养的姑娘，她希望佐恩在艺术上有所成就，争取到国外去开阔眼界。在爱玛的鼓励和劝导下，佐恩开始游学欧洲。在那个年代，瑞典的许多画家都去法国深造，可是佐恩却选择去英国，因为英格兰被认为是水彩的故乡。随后他来到巴黎，翌年又去了西班牙的马德里和卡迪兹，并结识了那里的著名画家索洛亚，在西班牙的卡迪兹完成的几幅西班牙主题的作品，为佐恩赢得了国际上的认可。佐恩在旅居国外的几年中不仅在绘画技巧上提高很快，在绘画风格上也趋于成熟，作品受到广泛的赞誉。当他回瑞典时在经济上已打下良好的基础，他与爱玛·拉姆已经扫平了通向婚姻的经济与社会上的障碍。1885年10月，在蜜月旅行途中到达罗马尼亚时，佐恩得知他被授予Vasa勋章，这对一个25岁的年轻画家来说是件非同寻常的

巨大荣誉。

国外游学的经历和理想的婚姻生活促使佐恩的创作进入一个新的阶段。1886年，他创作了一系列出色的作品，如《带刺的荆棘》、《暑假》、《莎琳》、《我们每天的面包》等。《带刺的荆棘》（1886）这幅水彩画表现的是佐恩年轻美貌的妻子爱玛在森林里漫步的情景，阳光透过丛林照射在人物的衣帽上，色彩透彻、明快、悦目，当这幅作品在巴黎和伦敦展出时获得各界一致好评。同年佐恩又创作了另一幅水彩画《我们每天的面包》，这幅作品情节虽简单但耐人寻味，更能体现画家这个时期的艺术水平。用水彩工具表现复杂的场景并且刻画得如此深入细致，在水彩画史上是少见的，由此可见，佐恩在水彩技法上已达到非常完臻的地步。

二

佐恩的水彩虽然画得那么精彩，可是他并不满足，1887年至1888年间的冬季，佐恩开始涉足油画创作，在油画界的初次亮相就获得了出人意料的成功。他第一次运用油画颜料创作的《读报的爱玛·佐恩》（1887），画面清晰、色调幽雅、人物的造型和情绪都表现得非常到位，但能明显地看出水彩画技法的痕迹。当他第二幅油画作品《艾沃斯的渔民》问世时，人们的评价就不同了，1889年春在巴黎美术展览会上展出时，马上被法国人收购了。

接下来佐恩在巴黎一住八年，潜心研究油画技法并结识了法国著名画家马奈、德加、雷诺阿和雕塑家罗丹等等，还结识了美国画家韦斯勒、萨金特。在佐恩看来马奈和德加的作品中更渗透着传统文化的精华，而这一点正是佐恩最为赏识的。马奈和其他印象主义画家的不同是善于巧妙地运用不同浓淡的黑色来表现对象，从单纯中求变化，在黑色和极少的有限颜色范围内表现丰富的明暗光影对比。马奈十分讲究运笔，通过笔触来表达作者的情感和客观对象，佐恩从中受到很大的启发，这在他的作品里有所体现。

佐恩在巴黎期间，特别是从1889年到1894年间创作了一批精彩的油画作品，为他在法国艺术界赢得了显著的社会地位。在巴黎世界博览会上，佐恩被授予法国勋级会荣誉军团称号。此时他作为一个肖像画家的技艺在国际上已颇负盛名。由于他的技巧熟练，在画肖像时能迅速捕捉到被画对象的个性特征以及瞬间变化的情绪，因此他的肖像作品非常传神、生动，令人喜爱。《安东尼·普鲁斯特》、舞蹈家《罗西塔·莫莉》、上流社会的文化名人《西蒙斯夫人》等肖像作品就是很好的例证。

佐恩不仅是个高超的肖像画家，同时也是个出色的风俗画家。他创作的《小酿酒厂》（1890）表现了他记忆中的瑞典南部酿酒女工生活；《公共马车1号》（1891年）、《夜色》（1895年）等则反映了巴黎生活感受。同一时期，佐恩还创作了以户外自然环境中的裸体为题材的油画作品。这些作品在色彩处理上吸取了印象主义的外光手法，画面明快，色彩艳丽，但和印象主义不同的是他在造型上依然与往常一样保持着严谨、准确的风格，只强调自然光照射下的明暗对比与色彩冷暖的变化，作者之所以画这批户外人体，也许想体现人类回归大自然的理念。

佐恩对民族、民间文化的重视着重反映在他的绘画作品中,自从他周游世界回到瑞典后,其绘画题材也随之起了变化,创作了许多描绘摩拉及当地老百姓生活的作品。其中最突出的就是我们常见到的那幅代表作之一——《仲夏之夜》(1897年)。《仲夏之夜》似乎把人们带到北国白夜里和老乡们同歌共舞的欢乐情景中,这是一曲富有强烈民族色彩和民间生活的赞歌。与《仲夏之夜》相似的还有《戈普斯图干的舞会》、《牧羊女》(1908)、《吹号角的人》(1905)、《圣诞节早晨的礼拜》(1908)等等。这些摩拉的姑娘、妇女与老人,有的在田间劳动,有的在家里做活,人们穿戴着传统的民间服饰,形象刻画得十分细致,生动而健康,体现出佐恩对自己家乡的热爱之情。

佐恩的油画技巧越来越成熟,阔大的笔触挥洒自如,已经可以随意处理任何复杂的光影和明暗,1909年的《母亲与女儿》,画面中两个裸女的背影,构图十分简洁,佐恩充分利用室内背景的空间,描绘不同的光源,他表现了透过窗户的自然冷光与室内炉火的暖光相交错汇合,这些混合的光源在人体上显得格外复杂和微妙,对一般的画家来说,这是十分难以表现的,可对佐恩来说已是驾轻就熟。

18世纪90年代到20世纪20年代是佐恩在艺术上的全盛时期,他经常受到瑞典上层社会及文化界名人的肖像画的委托,作为技艺高超的肖像画家,他的声誉已达到社会最高层,许多瑞典的王室成员也坐下来请他画像,例如《国王奥斯卡二世》(1898)、《国王古斯塔夫五世》(1909)、《索菲亚王后》(1909)等作品。法国评论家把佐恩誉为除法国外当时世界上最有天才的三位画家之一,那就是美国的萨金特、西班牙的索洛亚和瑞典的佐恩。

三

佐恩在国际上的声望不仅仅建立在他的油画作品上,同时他也是一个精湛的蚀刻家,他的一批铜版画作品在世界美术史上占有特殊的地位,其中特别著名的有《艾尔奈斯特·莱南》、《沐浴》、《露西塔·莫莉》等;他的雕塑作品也十分著名。

佐恩的不知疲倦的工作和紧张的生活方式使他的健康状况每况愈下,在晚年更是急剧恶化,在他最后一次波罗的海的驾船旅行中,身患重疾,被送回摩拉进行手术治疗,但他再也没能从手术台上下下来。

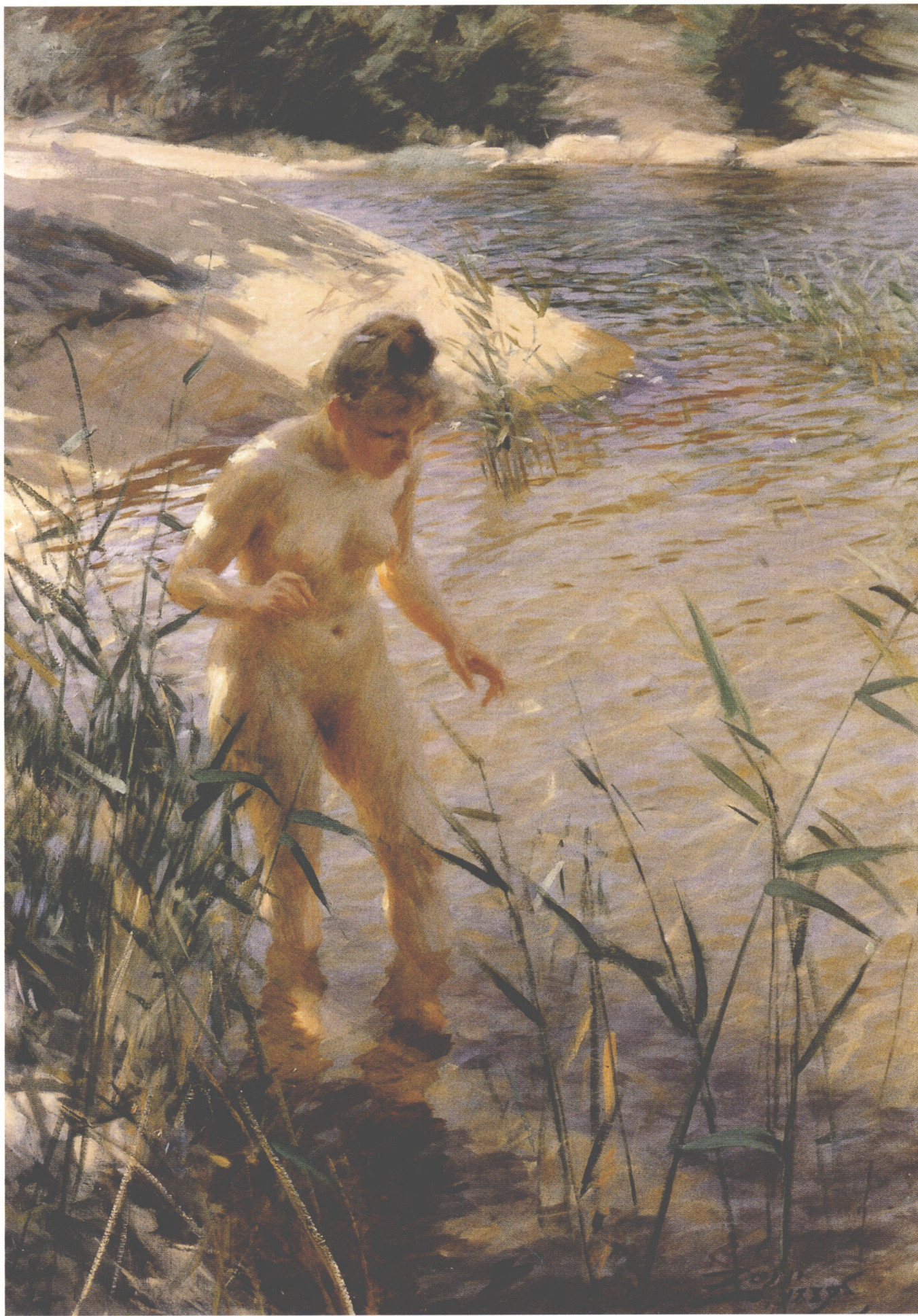
1920年8月22日,摩拉的教堂响起礼拜的钟声,佐恩在钟声中辞别人世,一颗瑞典文化巨星坠落,无数的人们为之惋惜、痛心,瑞典人民为失去这样一位热爱民族、热爱家乡的天才画家感到悲痛不已,他的妻子爱玛于1939年在佐恩花园建立了佐恩博物馆并对公众开放,使后人得以瞻仰这位画坛巨星的艺术成就。

佐恩是瑞典人民的骄傲,他的艺术造诣和独特的表现技巧至今值得我们借鉴,他能从欧洲其他国家的艺术宝库中汲取营养,用同样的绘画工具结合本民族人民的生活和民族文化传统,以饱满的热情讴歌瑞典人民自己的生活,并创造出具有北欧民族特色的油画艺术和蚀刻艺术,对当今发展中的中国油画和版画界来说是可以从中得到启迪的。

读报的爱玛·佐恩 1887 油画 40.2 × 60.6cm

倒影 1889 油画 120.5 × 84.5cm 私人收藏

与妻子半身塑像在一起的自画像 1889 油画 74.5 × 62.5cm 意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆收藏

牧师让·福奥勒 1891 油画 83 × 66.5cm 私人收藏

午夜 1891 油画 62 × 103cm 瑞典摩拉佐恩博物馆收藏

公共马车1号 1891 油画 99.5 × 66cm 瑞典国家博物馆收藏

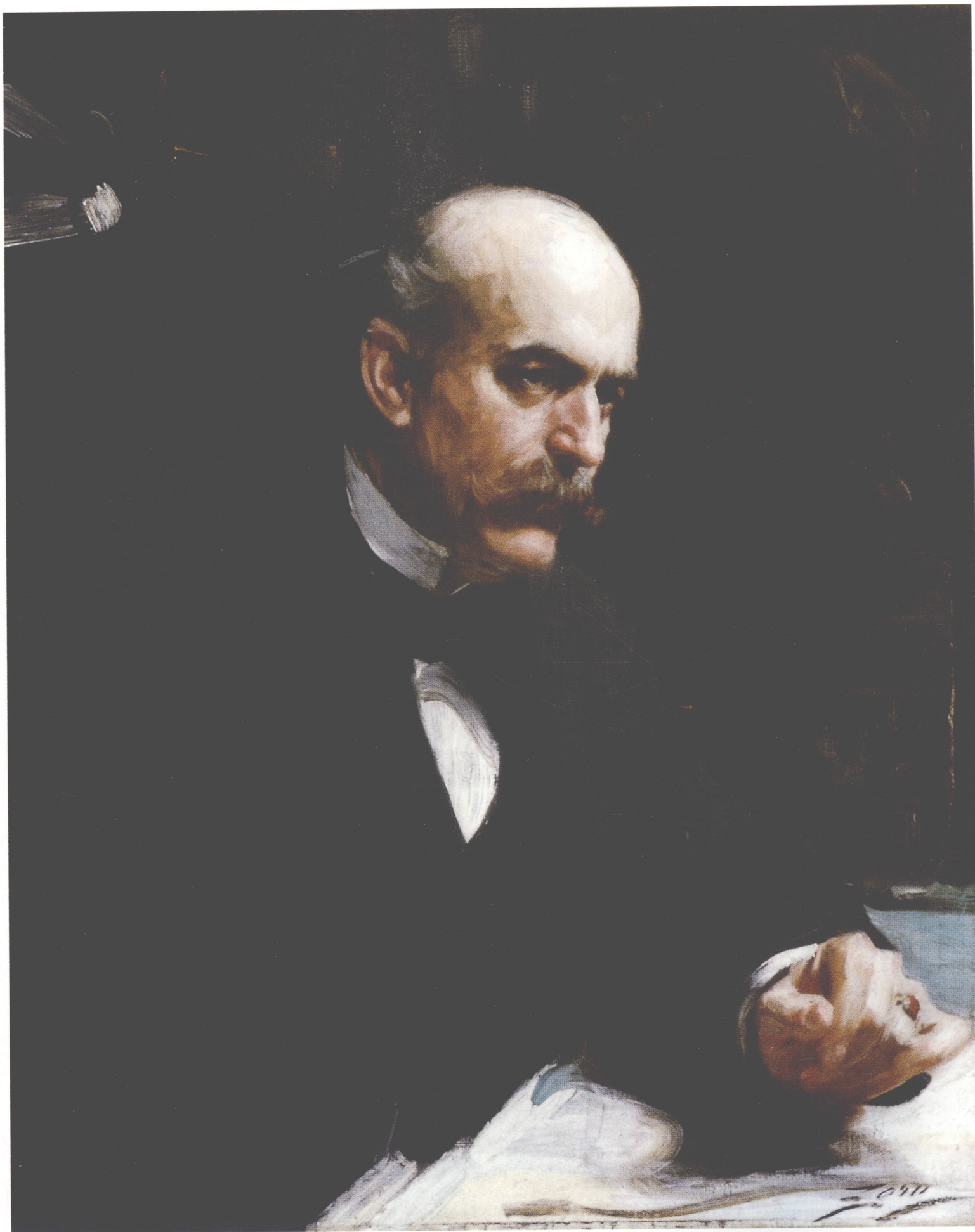
巴黎女郎 1891 油画 100.5 × 73.5cm 私人收藏

水边的红发女人 1892 油画 101 × 68cm 私人收藏

波特·帕尔曼夫人 1893 油画 258 × 141.2cm 私人收藏

哈尔塞·C·伊维斯 1894 油画 80 × 66cm 美国圣路易斯美术博物馆收藏