

瑞典画家

佐恩

全山石 主编

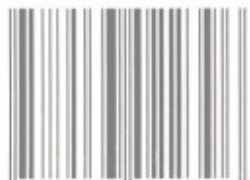
铜版画选

山东美术出版社





ISBN 7-5330-2239-4



9 787533 022396 >

ISBN 7-5330-2239-4
J · 2238 定价:40.00 元

瑞典画家

佐恩铜版画选

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.佐恩铜版画选/全山石主编.—济南:山东美术出版社,2006.7

ISBN 7-5330-2239-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第079298号

主 编 全山石
策 划 姜衍波
责任编辑 李晓雯
装帧设计 李海峰
 李晓雯
版式制作 袁晓英
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印张

版 次: 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

定 价: 40.00元

瑞典画家安德斯·佐恩

全山石

是清晨抑或是黄昏的水边，四野阒然，淡淡的斜阳荡漾在宽阔的河面上。年轻的母亲双手搀着孩子，正脚步迟缓地走下水来，仿佛小心地试探着河水的温度。这是一个充满温情的瞬间，母亲的专注和小心翼翼，孩子的胆怯与迟疑，都从他们的背影中恰到好处地表露出来，甚至于水面粼粼的波光，岸边疏落的野草，也都刻画得那样生动。与这个静谧宁馨的场景形成鲜明对比的，是这幅名作的表现技法：全画几乎没有一条轮廓线，繁密的蚀刻线条犹如疾风骤雨纷纷落下，似乎是不假思索般地迅疾、肯定、大胆，然而细看之下，方才惊叹于画家技巧的精湛，这看似纷乱的线条没有丝毫地多余之笔，增之一分则多，减之一分则少，准确、到位、利落，全画洋溢着一气呵成的畅快和生动……

这幅名为《沐浴》的蚀刻铜版画，凭借其动人的细腻温情和杰出的表现技巧，令无数观者为之倾倒，相信全世界的版画爱好者都不会对它感到陌生，而它的作者，就是19世纪末20世纪初期著名的瑞典画家——安德斯·佐恩。

19世纪末20世纪初是瑞典文化艺术最活跃的时期。瑞典年轻一代艺术家对国内美术学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。

在众多的瑞典画家中安德斯·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，他技法全面，不仅在水彩画、油画、雕塑方面卓有建树，更以铜版画擅名于世。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》等等。佐恩在水彩技法上已达到非常完臻的地步。

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也获得了出人意料的成功。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。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。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，对民族、民间文化的重视也着重反映在他的绘画作品中。

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。此时年届46岁的佐恩在国外也声名显赫。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。

二

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。佐恩在1882年就开始从事这方面的创作，他的好友与同事阿克塞尔·赫尔曼·哈戈在伦敦教会了他铜版画的技法。

铜版画是欧洲传统的一种版画形式，早在15世纪的北欧就盛行这种金属版画，因为主要用铜板腐蚀，所以亦称铜版画或蚀版画，这种版画的印刷方法是在金属平版上，以雕刀刻凹线，把油墨填入线中，然后将版面试净压印成画，这就需要画家有很好的素描技能和肯定的落笔。蚀刻铜版画是一种极其细致精巧的艺术形式，传统的铜版画用线纤细、精致、一丝不苟，线条组织有条不紊，黑白灰关系十分丰富，变化层次极为细腻，是一种庄重、典雅、高贵、精美的表现手法。

佐恩在从传统的伦勃朗铜版画中吸取经验的同时，突破寻常规矩，逐渐形成他自己独树一帜的蚀刻技法。他的蚀版画以肖像为主，使用有力的长线，有时平斜相交组成浓淡有致的色块，准确地落在画面各个部位。和他的油画作品一样，落笔迅捷，犹如疾风骤雨，挥洒自如，造成气势磅礴的效果，佐恩把蚀版画的艺术表现力提高到一个新的高度。与传统铜版画相比，佐恩的铜版画充满了力量、激情与未完成般的生涩感，他手中的蚀刻针仿佛被赋予了魔力，真正达到了“随心所欲，不逾矩”的高妙境界，狂舞、粗砺的线条竟丝毫无损于画中人物生动微妙的神态、动作和表情。

1889年创作的《露西塔·莫莉》就以平行的蚀线自左上角开始，犹如瀑布一般从上到下直泻而来，从乌黑的头发、富有表情面部到飘逸的长裙，线条粗细疏密一气呵成，全身几乎没有一根轮廓线，创造出无形的轮廓和有形的体积感，尽管没有轮廓线，人物却与背景拉开了距离，富有空间感，生动地表现了莫莉在强烈的光线下那亭亭玉立的神情与体态，可见他对蚀刻技巧的控制与运用已经达到了炉火纯青的地步。

佐恩一共创作了289幅蚀版画，其中特别著名的有《艾尔奈斯特·莱南》(1892)，画中人19世纪法国重要的超越世俗的人物之一，是位作家、东方学者、宗教史学家和哲学家，他总是拒绝坐下来让画家画像，尽管如此佐恩还是把他画了下来，并且表现得那么生动、传神。《奥古斯特·罗丹》(1906年)是人们熟悉的法国著名雕刻家，罗丹豪放的精神状态以及瞬间的乐观表情，让佐恩把握得惟妙惟肖。此外又如在巴黎公社中起过重要作用的法国杰出诗人《保尔·菲乐莱依奈》肖像(1895年)和1911年创作的《莫娜》(这是画家的母亲肖像)，皆刻画得形神俱全，细致入微。

三

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，他的妻子爱玛为纪念佐恩的艺术成就，从世界各地买回佐恩的许多作品，于1939年在佐恩花园建立了佐恩博物馆对公众开放，使后人对这位画坛巨星的艺术成就得到瞻仰。

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。



沐浴 1882 铜版画



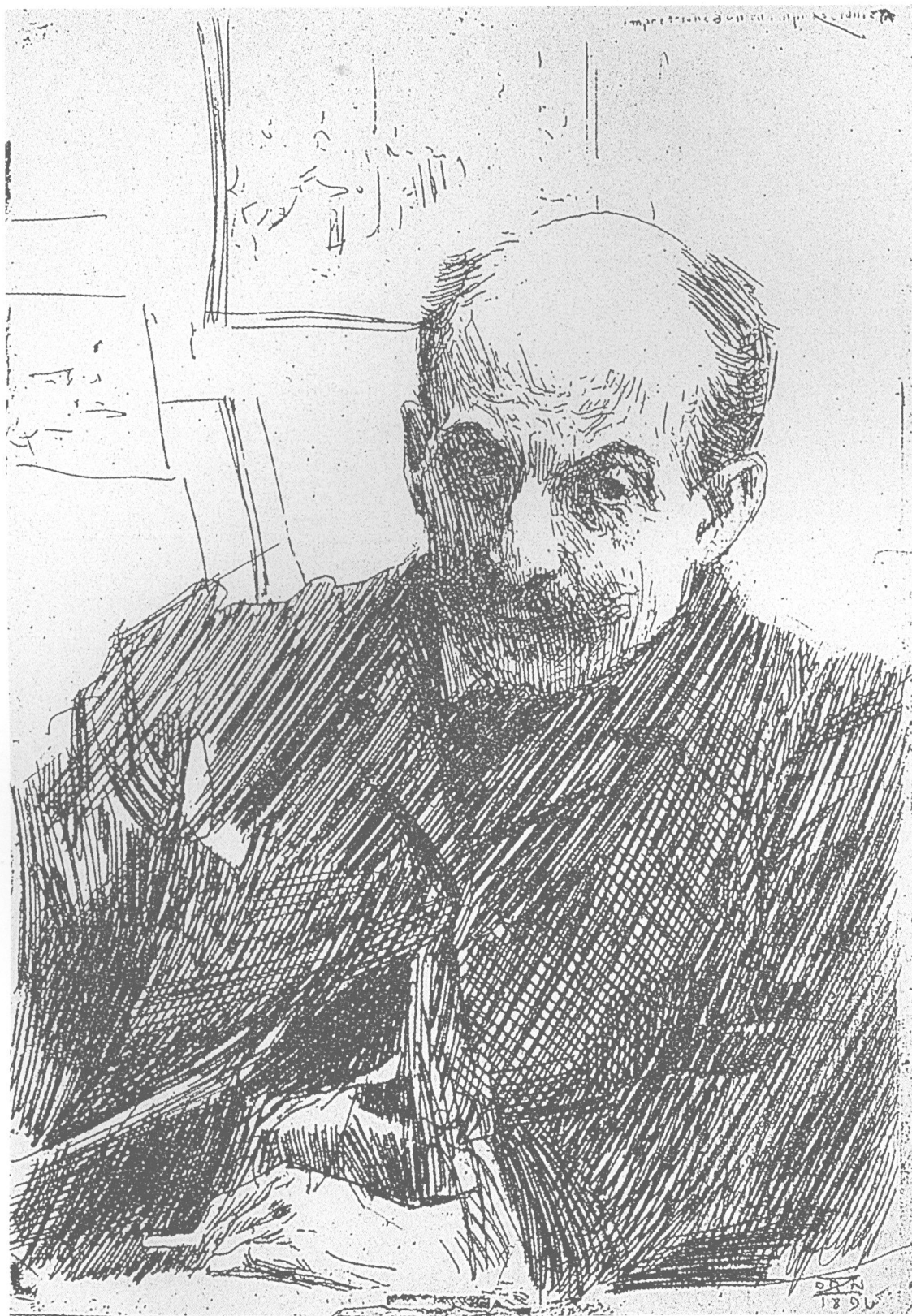
西蒙夫人 1889 铜版画 23.6 × 15.8cm 卡尔·拉松纪念馆



罗西塔·莫莉 1889 铜版画 瑞典摩拉佐恩博物馆收藏



自画像——一位镌刻师 1889 铜版画 12 × 8cm



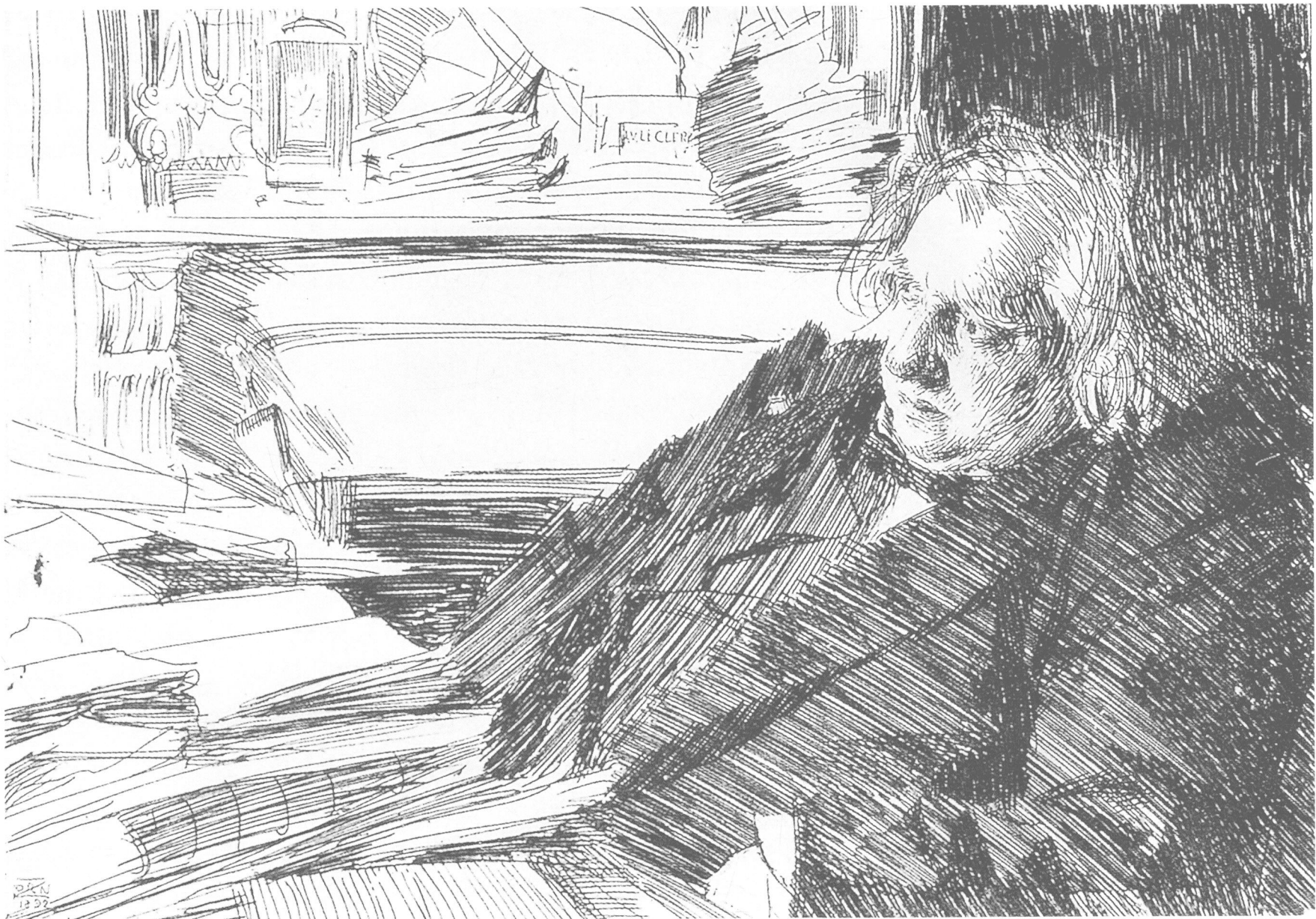
马科斯·列贝尔曼 1891 铜版画 瑞典摩拉佐恩博物馆收藏



在公共马车上 1892 铜版画 瑞典摩拉佐恩博物馆收藏



吸烟的女人 1891 铜版画 15.9 × 12cm 瑞典摩拉佐恩博物馆收藏



艾尔奈斯特·莱南 1892 铜版画 瑞典摩拉佐恩博物馆收藏



阅读 1893 铜版画 23.4 × 15.7cm 卡尔·拉松纪念馆收藏