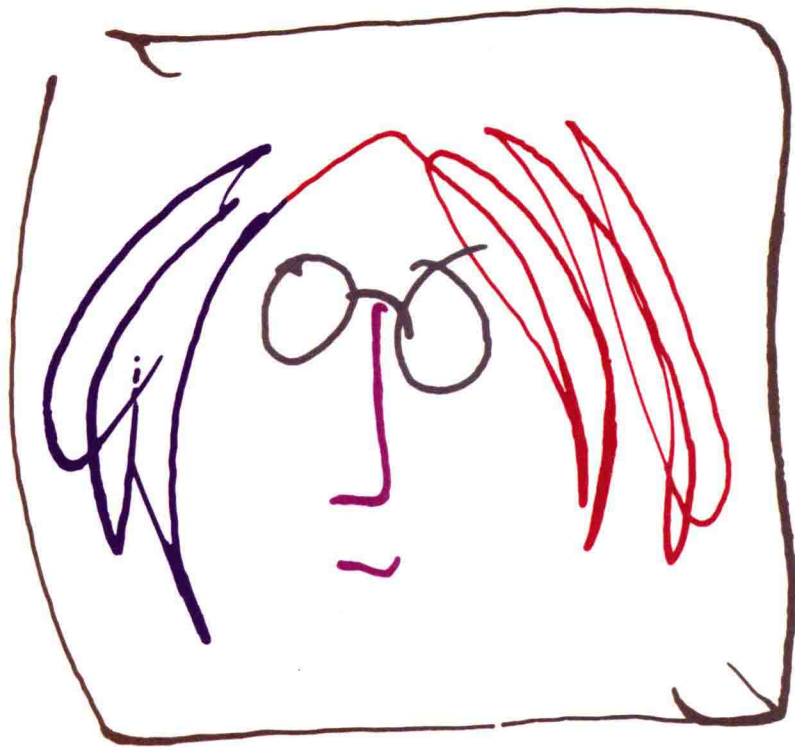




John Lennon

约翰·列侬艺术作品集

JOHN LENNON *The Collected Artwork*

[美]斯科特·格特曼 著 蔡晖 译



中信出版集团 · CHINA CITIC PRESS

约翰·列侬

艺术作品集



[美] 斯科特·格特曼 著

蔡晖 译

图书在版编目 (CIP) 数据

约翰·列侬艺术作品集 / (美) 格特曼著; 蔡晖译.
—北京: 中信出版社, 2016.5
书名原文: John Lennon: The Collected Artwork
ISBN 978-7-5086-6101-8

I. ①约… II. ①格… ②蔡… III. ①素描—作品集—
美国—现代 ②版画—作品集—美国—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 076177 号

John Lennon: The Collected Artwork
Text by Scott Gutterman
Foreword by Yoko Ono
Copyright © 2014 Yoko Ono Lennon



Produced and Created by Insight Editions, LP
800 A Street, San Rafael, CA 94901, USA
www.insighteditions.com

Chinese simplified translation copyright © 2016 by Chu Chen Books

ALL RIGHTS RESERVED

No part of this book may be reproduced in any format without written permission from the publisher.

约翰·列侬艺术作品集

著 者: [美] 斯科特·格特曼
译 者: 蔡 晖
策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)
出版发行: 中信出版集团股份有限公司
(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)
承 印 者: 北京华联印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12	印 张: 19.5	字 数: 74 千字
版 次: 2016 年 5 月第 1 版	印 次: 2016 年 5 月第 1 次印刷	
版贸核渝字 (2015) 第 005 号		
书 号: ISBN 978-7-5086-6101-8	广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号	
定 价: 88.00 元		

图书策划: 楚尘文化

版权所有·侵权必究
凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。
服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000
投稿邮箱: author@citicpub.com

目录

序 小野洋子 8

前言 10

第一章
童年早期绘画
13

第二章
自省
29

第三章
观察
65

第四章
日文翻译画
89

第五章
书籍插图
113

第六章
约翰和洋子
129

第七章
家庭
183

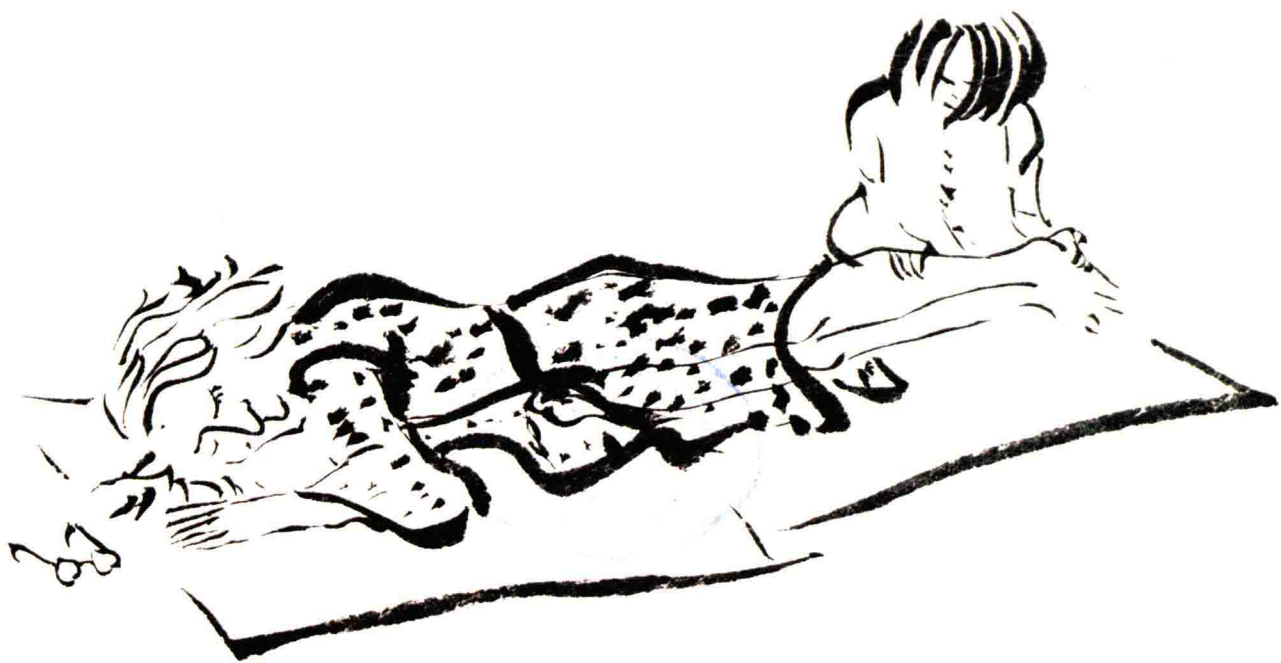
约翰·列侬

艺术作品集





双重幻想¹, 1977



约翰·列侬

艺术作品集

[美]斯科特·格特曼 著

蔡晖 译



一号袋³, 1969

目录

序 小野洋子 8

前言 10

第一章

童年早期绘画

13

第二章

自省

29

第三章

观察

65

第四章

日文翻译画

89

第五章

书籍插图

113

第六章

约翰和洋子

129

第七章

家庭

183

序

小野洋子

约翰首先是个画家。他迷上音乐时已经高中毕业了，正在利物浦艺术学院学习。⁴

我们相遇时我正在伦敦办艺术展。他说他也能搞这个。

我说：“你现在也能啊。为什么不做呢？”

“我不行。我是披头士。”

他的声音中透出一丝悲哀。他没错。

他举办“你在这里”艺术展⁵时，记者蜂拥而至。但他们不把它当成艺术展。此后他也很难举办个人作品展。我觉得他的作品很美。从创造性角度看，它一针见血。

翻阅这本书，你会发现每页作品都充溢着真实的生活和乐趣。他怎么做到的？

这就是约翰。他总是给每个艺术形式带来新鲜气息。他别无选择。



艾弗·夏普
(Ivor Sharp)⁶ 摄影
© 小野洋子
(Yoko Ono)

前言

约翰·列侬是 20 世纪音乐界的巨人。时至今日，他作为披头士乐队成员，作为塑料洋子乐队成员，以及独唱生涯的 20 年间撰写并演唱的歌曲仍像当年录制时一样尖锐有力。从忧郁的《在我生命中》(*In My Life*)⁷ 到灼热的《我正失去你》(*I'm Losing You*)⁸，从梦幻般的《永远的草莓地》(*Strawbeny Fields Forever*)⁹ 到预言式的颂歌《想象》(*Imagine*)¹⁰，约翰·列侬的音乐每天都会继续触及千百万人。

但在从事音乐创作多年前，列侬一直通过画画传达他的灵感。他曾说过：“绘画最早进入我的生活。后来我通过音乐和吉他赚钱，但绘画总是第一位的。”他在利物浦长大，描绘诺曼人和撒克逊人的传说，还为同学创作讽刺杂志《每日嚎叫》(*Daily Howl*)。17 岁时他被英国著名艺校利物浦艺术学院录取。他在那里断断续续地学习了 3 年，直到披头士乐队将他带上最终改变世界的另一条道路。但他在余生继续绘画创作。三十多岁时他与家人数次访问日本，期间自学了颇有难度的水墨画技巧。20 世纪 70 年代末退隐期间，他将越来越多的时间用于描绘他眼中的周边世界和他想象中的世界。

公众首次接触到列侬的绘画作品，是他在 20 世纪 60 年代中期创作的两本小书的插图：《他的亲笔》(*In*

His Own Write) 和《工作中的西班牙人》(*A Spaniard in the Works*)——他能在巡演、拍电影、创作并录制唱片期间完成这两本书，实在是惊人的成就。通过这些狂野且光怪陆离的图画和机智乃至尖锐讽刺的文字，披头士的粉丝们看到了列侬的另一面。这是他独特世界观的全面展示：怪异的画廊，原生质生物，穿插着穿披风的歇洛克·列侬之类的人物。部分文字是自传性的，但常常毫无顾忌地转向超现实领域。正是这种气质推动了《黄色潜水艇》(*Yellow Submarine*)¹¹ 和《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》(*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*)¹² 的诞生：它想象出一个既熟悉又陌生的世界，扎根于英国 20 世纪中期的生活细节，但随时准备跃向天空，摆脱传统思维的束缚。公众的反

应热情洋溢，两本书都十分畅销。

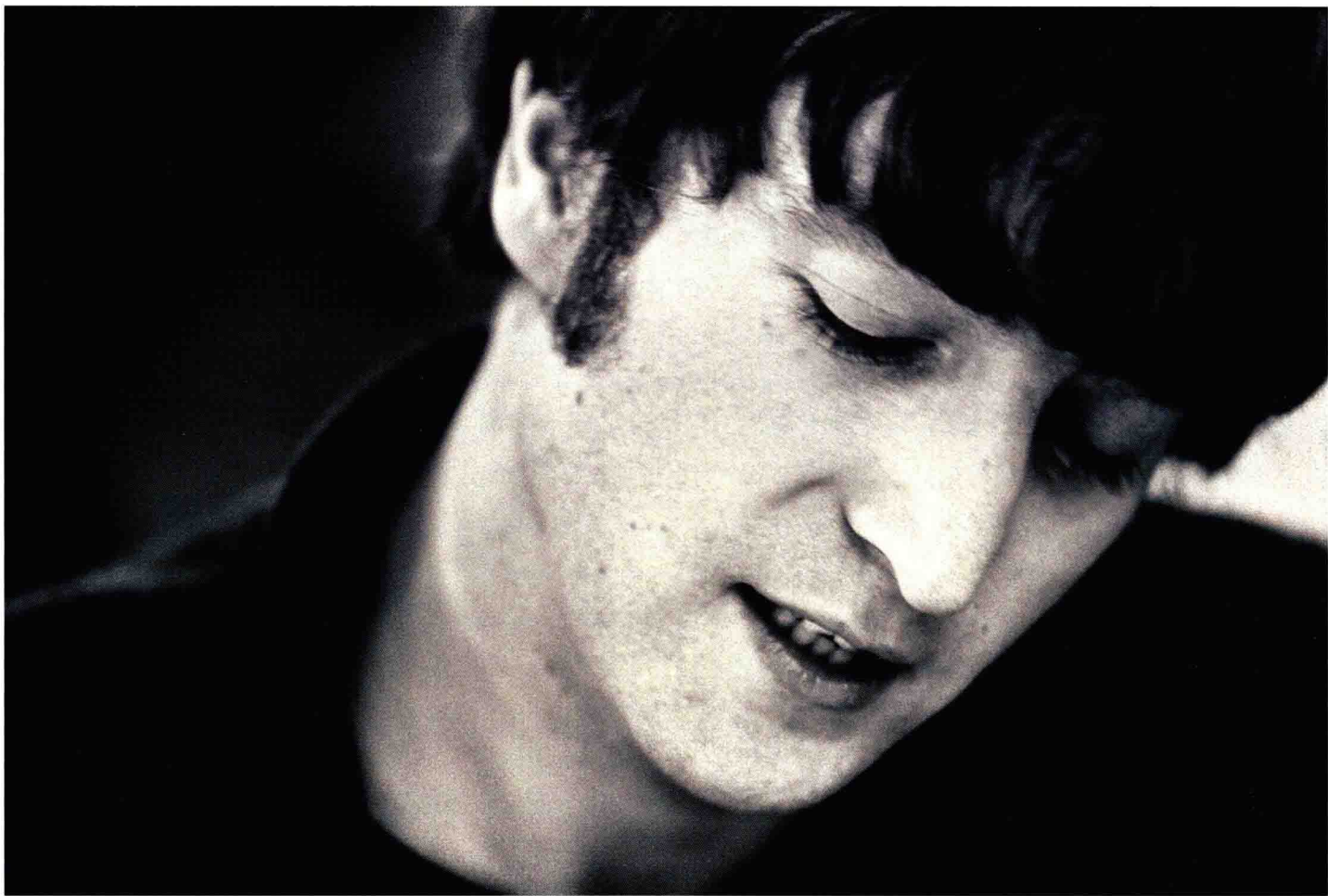
从某种意义讲，这些绘画和伴随的文字完成了它们的使命：它们让列依显露出个性中的这一面，并鼓励其跨过界限，超越传统的观察和思维方式。但由于列依的名气太大，它们作为艺术作品的真实价值被忽视了。它们异想天开的性质使人们更容易忽视这些画作体现出的艺术家的世界观。但对列依来说，它们与他的音乐同样重要。将这些作品放在一起欣赏有助于绘制一个更完整的列依肖像。它们不仅体现了他对自己的看法，而且呈现出他创造力的广泛。

1966年列依与小野洋子结识后，他对艺术的兴趣加深了。当时列依参观了洋子的一个概念性“偶发艺术”展，其中一件作品名叫《敲钉子的图画》(*Painting to Hammer a Nail*)。洋子当时已在艺术圈受到尊重，和拉蒙特·扬(La Monte Young)¹³和约翰·凯奇(John Cage)¹⁴等先锋艺术家来往。列依对展出的作品印象深刻，同时结识了洋子。两人的传奇爱情开始了。他们在1969年结婚。列依送给妻子的结婚礼物之一是《一号袋作品集》(*Bag One Portfolio*)，用绘画记录了他们的婚礼、蜜月和争取世界和平的活动。这个爱情故事是列依生活与艺术的核心。他继续通过绘画描述生活中的事件，包括他的家庭生活、他的思考和幻想，以及他日常的观

察。洋子说：“绘画是他的庇护所。”

随着时间推移，列依的绘画风格变化明显。二十多岁时画中随心所欲的人物逐渐被复杂的线条取代，描述对象是他崭新的日常生活，包括他在日本逗留的时光和抚养肖恩的快乐。他热爱绘画的直接和单纯，但我们需要将这些艺术表达视为他整体艺术创作的一部分。从某种意义讲，列依与小野洋子结合之际也接受了她的艺术观：艺术和生活的界限变得模糊，甚至消失。这使得列依将他的全部生活视为一个艺术项目：一个在不同领域展示创造力并目睹其延伸的机会。他的艺术可能有明显的政治寓意或强烈的个人色彩，不过更多是二者兼有。归根结底，列依自视为最广泛含义上的艺术家，而不仅仅是一个音乐人。

列依在1980年遭枪杀，举世震惊。几年后，小野洋子开始将列依的画作结集印刷，与公众分享这一重要艺术表达形式。迄今，这些画作已在无数国家展出，向好奇的音乐爱好者展示列依无与伦比的创作才华的另一面。2013年10月，在列依的73岁诞辰日之际，我来到他热爱的第二故乡纽约参观了一次展览。他的音乐在拥挤的画廊中回荡，参观者注视着墙上异想天开的杰出画作。一种亲密友爱的气氛产生了。几个参观者不禁含泪微笑。艺术家的灵魂充溢在房间中。



© 吉姆·马歇尔 (Jim Marshall)

第一章

童年早期绘画