

[英] 保罗·荷加斯风景人物速写

PAUL HOGARTH

FENGJING RENWU SUXIE

闫爱华 陈 聪 编著



广西美术出版社

GHAPH

[英] 保罗·荷加斯风景人物速写

PAUL HOGARTH

FENGJING RENWU SUXIE

闫爱华 陈 聪 编著 广西美术出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

保罗·荷加斯风景人物速写 / 闫爱华, 陈聪编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5494-0411-7

I. ①保… II. ①闫… ②陈… III. ①风景画—速写技法 ②人物画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第224507号

[英] 保罗·荷加斯风景人物速写

PAUL HOGARTH FENGJING RENWU SUXIE

编著: 闫爱华 陈聪

策划: 覃西娅 林增雄

责任编辑: 林增雄

装帧设计: 一生

校对: 尚永红 陈小英 肖丽新

审读: 林柳源

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

网址: www.gxfinearts.com

邮编: 530022

编辑部电话: 0771-5701427

经销: 全国各地书店

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 广西民族印刷厂

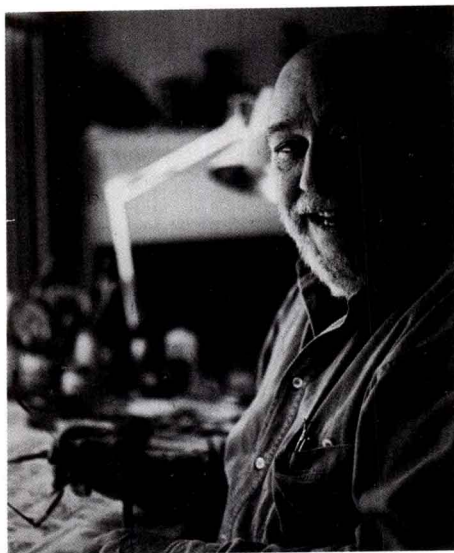
开本: 889 mm × 1194 mm 1/20

版次印次: 2011年11月第1版第1次印刷

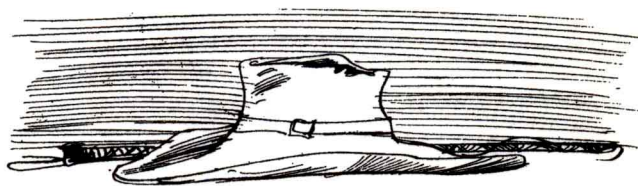
印张: 8

书号: ISBN 978-7-5494-0411-7/J · 1541

定价: 32.00元



[英]保罗·荷加斯



永不停歇的行走者

保罗·荷加斯（Paul Hogarth）是英国当代富有传奇色彩的著名插图画家，1917年10月4日出生于英格兰坎布里亚郡的肯德尔。作为威斯特摩兰山（Westmorland Hill）农民的后裔，他与另一位英国艺术家威廉·荷加斯（其父亲也出生在荷加斯）有遥远的关系。他一生经历四次婚姻，生有一个儿子。2001年12月27日因心脏病发作突然逝世于格洛斯特郡的赛伦塞斯特，享年84岁。

1923年荷加斯随家人搬到曼彻斯特。1934年到1936年在曼彻斯特艺术学院学习，在此期间，他政治上很活跃，加入了国际艺术家协会和大不列颠共产党。当年，他的家人并不怎么支持他学习艺术。当他父母得知他获得曼彻斯特艺术学院奖学金时，他们把他锁在卧室不让他去艺术学院。他们希望他能找到更合适的工作。对他的屠夫父亲来说，艺术学院是“那该死的艺术学校”。甚至在1956年，当荷加斯举办一个题为“找人”展览时，他的父亲都拒绝进入画廊参观。但是，在他母亲去世后，荷加斯发现她完整地收集了他的著作，全部仔细地用塑料薄膜包裹起来了，这让他备感欣慰。

1936年他进入圣马丁艺术学院。作为一名学生他谎报了自己的年龄，去支援西班牙共产党人。他参加了西班牙的“国际纵队”。战争失败后，共产党很快送他回到英国，他们发现他才19岁。回国以后，他继续在圣马丁艺术学院学习，但他仍积极参与政治活动。然而，作为一个共产党员，他是不被允许加入军队的，因而在二战期间，他在宣传部门工作了一段时间。

在第二次世界大战后的几年，共产党政府急于炫耀他们重建的能力，于是欢迎艺术家们记录他们的成就。荷加斯通过他在党内的联系，应邀前往波兰、东德、捷克斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚。他和罗纳德·塞尔、劳伦斯·斯卡菲和波希·霍顿一起，去记录了在南斯拉夫波斯尼亚东部的铁路建设。

与他同时代在伦敦被压抑的人，都非常羡慕他的机会。1954年，在中央艺术学院工作时，荷加斯曾到校长威廉·斯通的办公室，他告诉校长：“要么你们安排

我被邀请到中国，或其他国家，不然我就辞职。”于是，荷加斯结束了在中央艺术学院的生涯，但他成为战后第一个到中国的英国艺术家。1954年9月，荷加斯以英中友好协会工会代表团团员的身份，来中国参加国庆典礼。他到中国各地参观与写生，热情地描绘了中国的建设和各地的风情，以图文并茂的形式完成了《纵观中国》（Looking at China）一书，作为他访问中国的记录。

荷加斯成为一个不知疲倦的旅行家，他的作家朋友们进一步拓展了他的游历。他的伙伴包括在南非旅行时的多丽丝·莱辛，在爱尔兰和纽约时的布伦丹·贝安，在美国时的斯蒂芬·斯彭德，在科孚岛旅行时的劳伦斯·杜雷尔。

荷加斯与格雷厄姆·格林的合作也许是不可避免的，这位创造性的艺术家甚至比荷加斯更渴望旅行。荷加斯在他1997年出版的自传《描绘生活》中描述了他伦敦和纽约遇到的许多作家，特别是他回忆起格林那“冰蓝色的眼睛和苦恼的脸”。荷加斯为约翰·本杰明的《教会礼赞》（1996年）所画的插图反映了他对建筑的敏感和对英语的特殊癖好。荷加斯受到了德加和拉斐尔前派兄弟会插画艺术家如福特·马多克斯·布朗、约翰·米莱斯爵士和亚瑟·博伊·德霍顿的影响。从1946年到1948年，他曾担任壳牌国际插画家和平面设计师，并曾担任当时最时尚的各种期刊的美术编辑，最终他成为一名自由画家和插画家。他说他选择了做一名插画家是因为它很有趣：“我发展出了对构成和设计的强烈感觉，以及提取重要元素的能力。编辑和夸张也很重要。问题是如何使图像引人注目，甚至得以一种审美的方式，而不只是坐下来，做好记录而已。”

荷加斯的许多插图书籍范围很广，包括从夏洛特·勃朗特的《简爱》（1954年）和马尔科姆·马格里奇的《伦敦模式》（1966年）到齐格弗里德·沙宣的《一个猎狐人的回忆录》（1978年），以及大量他自己写的书。荷加斯也一如既往地用水彩和蜡笔作画或是进行版画创作。1984年，荷加斯成为了皇家艺术学院院士，一个商业艺术家能成为皇家院士这是不寻常的事情。他也是英国皇家画家版画家学会会员。

从外表看，荷加斯中等身材，长得结实，秃头，胡子拉碴。他性格开朗、乐观，对自己的工作充满信心。荷加斯的艺术风格鲜明，你一眼就能辨认出来：强有力的线条、水彩的广泛运用和龙飞凤舞的签名。他最著名的作品可能是他为格雷厄

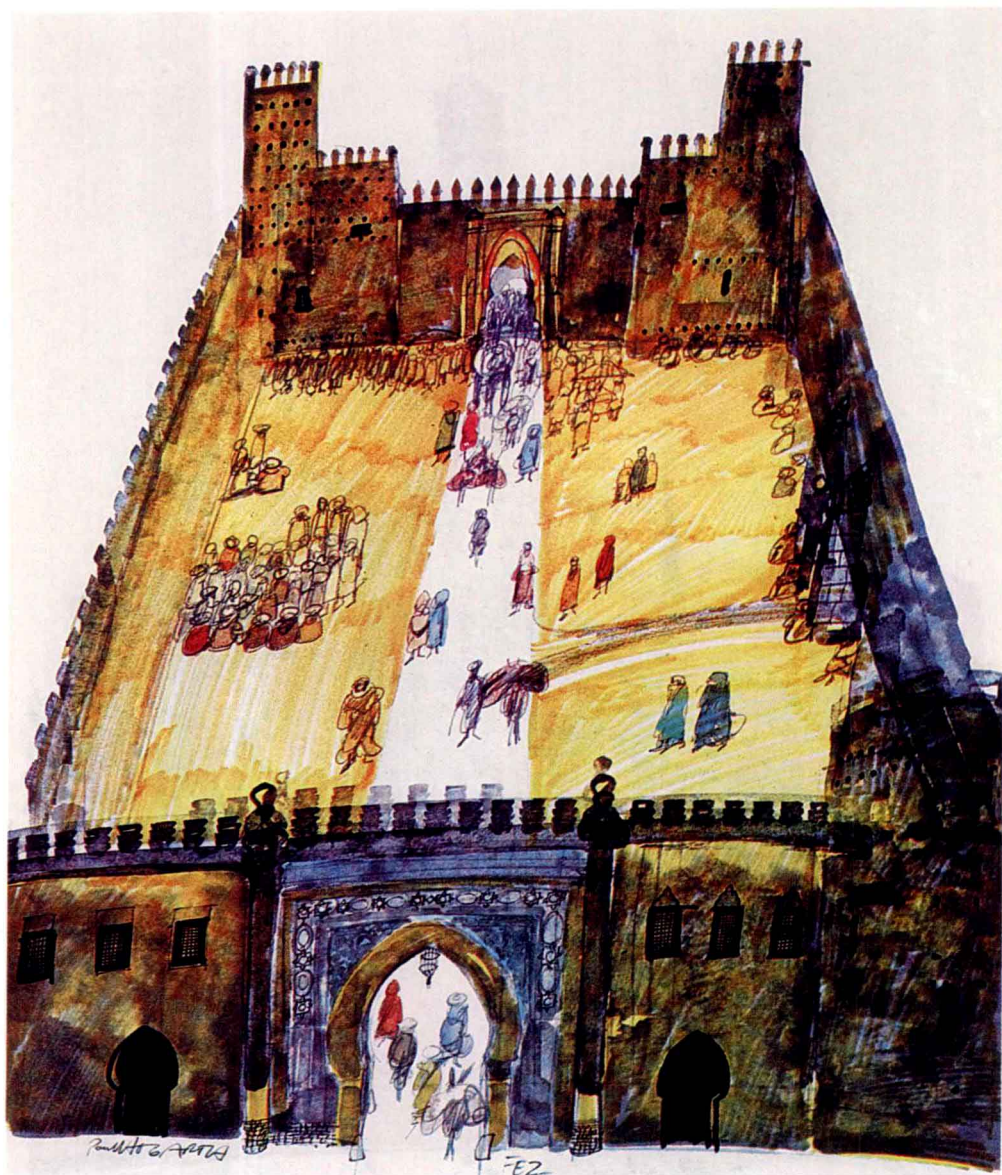
姆·格林在20世纪80年代由企鹅出版社出版的小说所设计的系列书籍封面。其典型特征是总是用单色画的形式捕捉情绪，并且总是将这些情绪，无论是危险还是焦虑或者无精打采，安置在异国情调的背景中。他是一位热爱和平的战士，他说：“我的艺术以人为它的唯一内容，以人为它的唯一目的，人对于使自己和别人陷于永久的毁灭性冲突中那些势力所作的斗争，对于妨碍他发挥自己的创造力那些势力所作的斗争，就是我许多年来所从事的主题，为了这个主题，我曾经到过许多地方，到过人们受压迫的地方，到过人们过着自由生活的地方。”他的画正是如此表现的。

闫爱华

目 录

苏丹宫 (摩洛哥)	1	摩洛哥	41
马拉喀什 (摩洛哥)	2	先锋村	42
马可波罗大街 (摩洛哥)	3	圣殿 (摩洛哥)	43
《马嘴》的书封	4	罗马路	44
夏洛特 400: 在赛车比赛的车库区	5	希尔城的车库	45
斯普林菲尔德	6	老迪尔菲尔德	46
玉米宫	7	康尼岛的冬天 (纽约)	47
西迪·布塞	8	电报线	48
街道上	9	白马酒店 (纽约市)	49
街边行人	10	新艺术风格的墓碑	50
内森	11	南街的曼哈顿大桥	51
蓝狮	12	百老汇的招牌 (纽约市)	52
纽约街角	13	里巴特 (突尼斯)	53
长街	14	街景 (摩洛哥)	54
章首插图	15	宠物托儿所 (纽约)	55
马略卡岛素描之一	16	普瑞纳宠物食品工厂	56
马略卡岛素描之二	17	煤仓	57
萨拉托加	18	横渡 (利物浦)	58
范德比尔特的房子	19	书封	59
圣索菲亚大教堂 (土耳其)	20	书封	60
比肯渡口 (纽约)	21	《用俄语》封面的插图	61
房地产经纪入	22	《用俄语》内页的插图	62
书封	23	为《布兰登·贝汉的纽约》的书封画的素描	63
银铁酒吧 (纽约市)	24	侦察兵的休息	64
圣卡特利娜托·马斯广场	25	费加洛咖啡馆 (纽约)	65
帕尔马附近的风车	26	富尔顿街	66
圣奥古斯丁	27	速写研究	67
帕尔马的标志	28	在小剧院 (苏联)	68
埃米特纪念馆 (纽约市)	29	卡纳比街 (伦敦)	69
公理会教堂	30	风景 (西班牙)	70
鹰笼 (纽约市)	31	秋景	71
建造中的新罗马天主教大教堂 (英国)	32	山脉 (纽约)	72
白河交界处的锯木厂	33	摄政运河 (伦敦)	73
索列尔街道	34	P. L. 克拉克府邸 (纽约市)	74
波威里街的早晨 (纽约市)	35	索勒的新艺术运动风格的楼房	75
马略卡岛的墓地 (西班牙)	36	木结构教堂 (苏联)	76
药店 (纽约市)	37	圣玛丽教堂 (土耳其)	77
116 街 (纽约市)	38	阿尔库迪亚的老电影院	78
麦克索利的酒吧 (纽约市)	39	街景 (纽约)	79
科迪堡	40	哈特福德	80

乌达尔尼克电影院 (莫斯科)	81	乡村里的收获	116
哈德森市 (纽约)	82	鱼鹰	117
希恩酒吧 (纽约市)	83	城郊	118
仓库 (利物浦)	84	北京景山	119
瑞威拉酒吧 (纽约市)	85	大型轧钢厂	119
康尼岛景色 (纽约)	86	天津码头	120
老普拉特-里德工厂	87	洪山宝塔	121
菲斯克橡胶厂	88	汉口	122
木材厂	89	午门	123
埃斯蒂簧风琴工厂	90	鞍山	123
老安德伍德工厂	91	史坦利·昂温爵士	124
重建的教堂	92	吃龙虾前后的布伦丹·贝安	125
街道	93	男子侧面速写	126
一个模范工作组	94	男子正面像	127
官厅水库	95	工人肖像	128
收割高粱	96	半身带手写生之一	129
一部中国制的车床正在装箱	97	半身带手写生之二	130
无缝钢管厂	97	半身带手写生之三	131
地毯工人	98	半身带手写生之四	132
老人	99	工厂里	133
建筑中的汉水铁桥	100	休息	134
薄板厂	101	开车的工人	135
广州茶馆	102	渔民	136
扬子江上	103	农妇肖像	137
在水稻田里	104	“宝宝”桑德拉	138
播种	105	一个业务主管的肖像	139
一个农业生产合作社的社员们在清除菠菜地的杂草	106	亚美尼亚农夫	140
一个机车修理厂	107	阿尔伯特·卢图黎	141
扩建一个工厂	108	抚顺煤矿工人	142
工厂里	109	鼓风炉工人	143
鼓风炉	109	托米·凯利 酒吧的男服务员	144
建筑中的旅馆	110	抚顺石油工人	145
建筑中的北京农业机械学院	110	农民家庭	146
旧上海	111	女旋工	147
重庆朝天门	112	帮会少年之一	148
在北京颐和园度假的人们	113	帮会少年之二	149
一所新医院	114	小锡匠——康尼马拉	150
光荣的十月一日	115	北京渔市	151
西南行政委员会大礼堂	115		
旧广州	116		



苏丹宫（摩洛哥） 1966年

每天，在苏丹宫的外门和内门之间的开放空间里，那些记者、玩杂耍的、说书的、耍蛇的、算命的、玩魔术的和卖药的，吸引着成群的好奇的人们。正在参观的艺术家可以被视为这些展示的一部分。为了保持在这一分隔的区域所获得的好奇感，我起得很早，雇了一个说话尖酸的向导，趁着学校在上课的时间工作。但是我作这幅画这一天，学校提前放学了。我迅速被孩子们所吞没了，根本看不到我画的对象。我放弃了欣赏吹笛人，跟着好奇的孩子们，到另一个表演周围来回观看，最后完成了这幅绘画。这幅画是用几支法贝马马克笔、一支6B的素描铅笔、几支日本黑貂画笔、百利金泉印度墨水和格兰毕契水彩颜料在三小时内完成的。在此，要感谢伦敦《周末电讯报》。



马拉喀什（摩洛哥） 1966年

此画用几支法贝尔马克笔和柔性石墨铅笔画成，并用稀释过的印度墨水刷过。我先用铅笔画轮廓线，然后用黄色、橙色、绿色和棕色的马克笔作画。为了画出城墙的纯色，我用橙色的马克笔盖过黄色。为了画出坑坑洼洼的肌理，我是事先涂上稀释过的印度墨水，并用软性石墨铅笔加以强化。奇特的效果通过软性石墨铅笔得以传达。这幅画绘制在质量上乘的鸡皮纸上，规格为16 cm×20 cm。

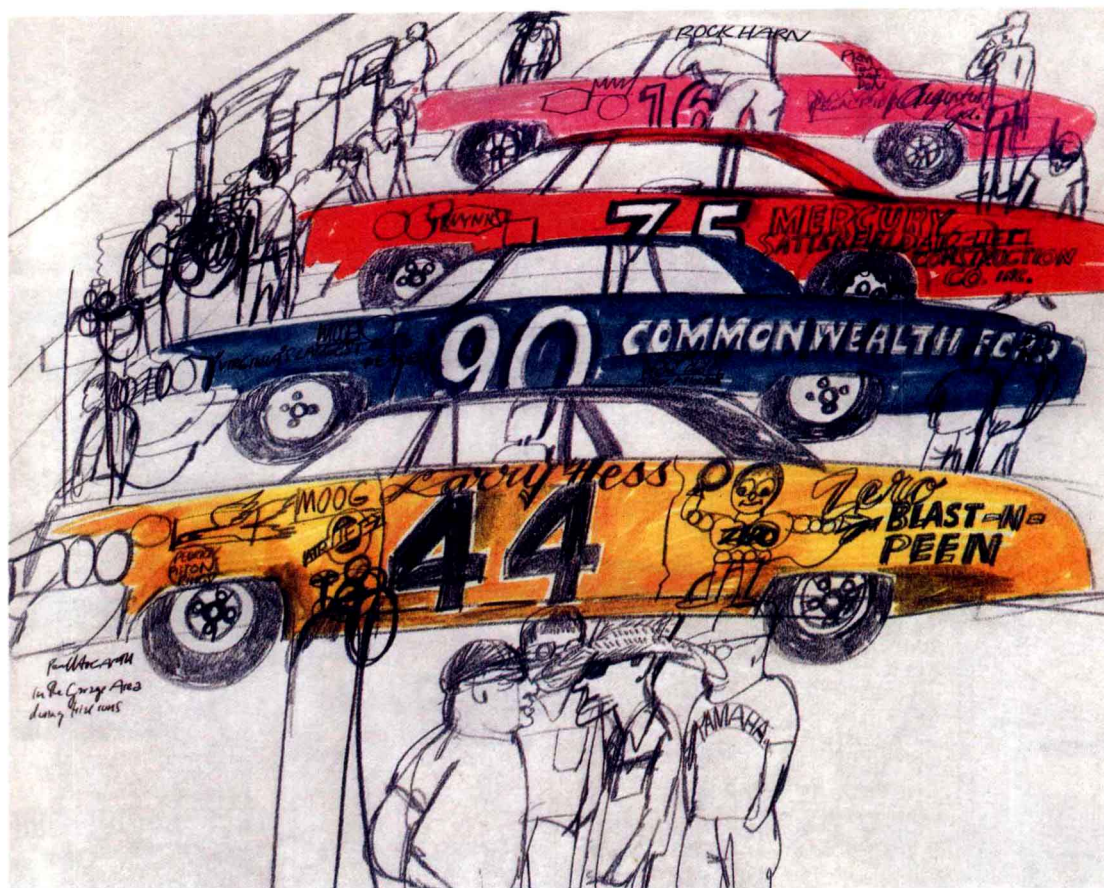


马可波罗大街（摩洛哥） 1966年



《马嘴》的书封 1965年

此画是用中国墨、一支6B法贝尔石墨铅笔和几支“奥赛罗”彩色粉笔，画在霍林沃思肯特纸厂生产的纸上，文字是用一支斯宾塞学院钢笔尖加上去的。最初由四色平版印刷复制。



夏洛特400: 在赛车比赛的车库区 1965年

这是为《体育画报》报道北卡罗莱纳州夏洛特市每年一次的汽车赛事所画的系列作品之一。此画是用几支法贝尔马克笔和一支6B法贝尔铅笔，画在11 cm × 14 cm大小的斯特拉斯莫尔·亚历克西斯素描纸制作的素描簿上。



斯普林菲尔德 1963年



玉米宫 1965年

这是一座类似俄罗斯东正教教堂的建筑，这座教堂墙壁上画满了玉米和庆丰收的壁画，这是我在美国西北部看到的最不同寻常的建筑物之一。此画是用几支法贝尔马克笔和一支6B法贝尔素描铅笔画在斯特拉思莫尔书写纸上。