

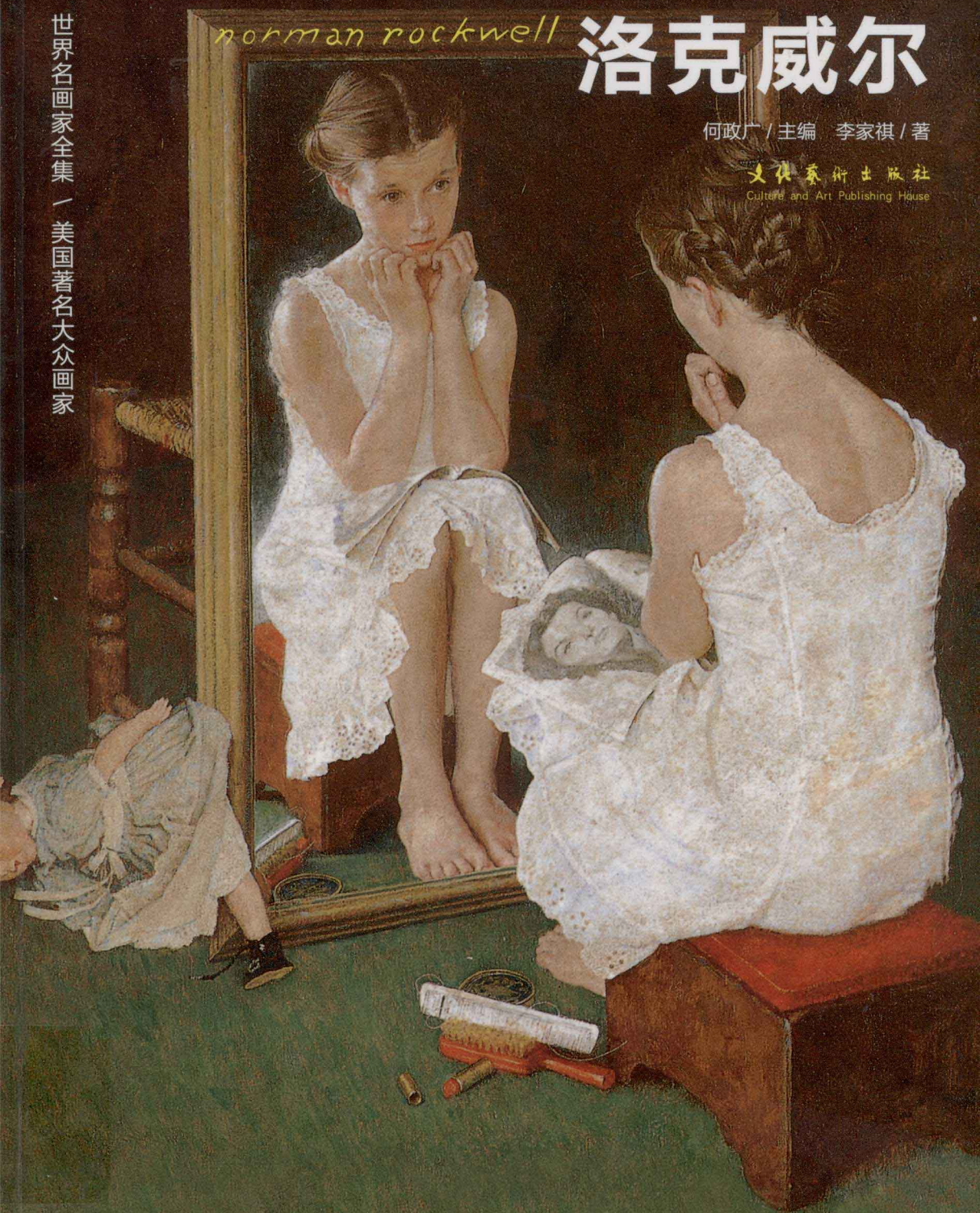
世界名画家全集 / 美国著名大众画家

norman rockwell

洛克威尔

何政广 / 主编 李家祺 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

美国著名大众画家——洛克威尔 / 李家祺著. — 北京 :

文化艺术出版社, 2010.12

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 978-7-5039-4901-2

I. ①美 … II. ①李 … III. ①油画 - 作品集 - 美国 -
现代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250535号

世界名画家全集

美国著名大众画家

洛克威尔 Norman Rockwell

主 编 何政广

著 者 李家祺

责任编辑 蔡宛若

装帧设计 刘玲子

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次 2011 年 5 月第 1 版

印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 720 × 960 毫米 1/16

印 张 14

字 数 100千字

书 号 ISBN 978-7-5039-4901-2

定 价 58.00 元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

世界名画家全集

美国著名大众画家

洛克威尔

Norman Rockwell

何政广 ● 主编

李家祺 ● 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目录

前言·····	5
美国著名“大众画家”—— 诺曼·洛克威尔的生涯与艺术·····	8
诺曼·洛克威尔生平简介·····	9
艺术传播者·····	21
童子军先生·····	40
与众不同的广告画·····	54
运动生活的重要·····	67
城市生活的景致·····	84
孩子们的天地·····	92
星期六晚间邮报封面图·····	105
画中人物成为二次大战的勇士·····	112
各行各业的人物·····	129
从小人物到总统的画像·····	146
最大的节庆：圣诞节·····	164
艺术生涯的最后历程·····	175
诺曼·洛克威尔美术馆与网站·····	185
洛克威尔美术馆参观记·····	197
诺曼·洛克威尔年谱·····	216

前言

诺曼·洛克威尔（Norman Rockwell 1894—1978）在美国是一位家喻户晓的艺术大师，他的大名可以与米老鼠的创始人华德·迪士尼相提并论。洛克威尔从20世纪20年代开始，就为美国人最喜欢的期刊《星期六晚邮报》、《展望》、《哈泼》周刊等杂志作封面设计和插画，一直到20世纪70年代每星期都可以看到他的通俗易懂的绘画，这成为美国通俗文化生活里不可缺少的主要因素。从1942年哥伦布发现新大陆以来，没有任何一位画家能像他一样受到这么多数的民众欣赏喜爱。

洛克威尔的“商业美术”，在美国艺术史上往往是一笔带过，被视为技巧高超的插画家。在洛克威尔过世二十多年后，美国艺术界重新肯定他在艺术史上的地位。美国文化研究专家丹尼尔·贝格格拉德教授在2000年4月撰文指出洛克威尔的艺术作品具有三个特色：一为他的艺术采用民众喜闻乐见的写实风格，并在其中糅入现代艺术的元素，这种自然渐变的转化，使他通过自己的作品在美国中产阶级中逐步造成一个对于新艺术风格接受的可能性，也促成他的作品能够得到大众广泛的喜爱。洛克威尔为美国大企业所画的广告绘画，都体现了这种新旧交替时期的复杂情感。二为他把正面和负面的感受同时呈现，在一件作品中，有非常传统的正面道德观，亦有很个人化或与传统背叛观点的流露，其实这正是现代社会的特征之一，洛克威尔常用这种把传统和现代对立的手法作画，他采用充满幽默、趣味和诙谐的比喻，通过艺术反映社会问题。三为他把传统的文化观和生活观，朝向新时代的引导性转化，通过自己的作品显示这个转变，整整两代美国人在文化上从传统观转化到现代观，与洛克威尔是分不开的。对洛克威尔艺术评论转变的观点现象，同时也揭示了艺术对于生活和文化问题的影响作用。

如果要亲自观赏诺曼·洛克威尔的油画作品，最好前往美国马萨诸塞州史塔克桥镇的诺曼·洛克威尔美术馆（Norman Rockwell Museum）。我曾经在2006年7月与画家林莎去参观过这个美术馆和他的画室，以及附近著名的波士顿交响乐团夏季演奏地点，一片绿草山坡林木间的檀格坞（Tanglewood）欣赏晚间音乐会，还有创作华盛顿林肯纪念雕像的美国大雕刻家法兰西的工作

室，这个地区清一色是美国白种人，社区和谐，环境优美，文化气氛浓厚。洛克威尔于1894年出生，1978年去世，他的一生大半都在这个小城镇度过，街景与自然景物常出现在他的画中。

诺曼·洛克威尔美术馆是拥有最多诺曼·洛克威尔作品的公共艺术机构，除了保存与研究作品之外，美术馆致力于向全世界的参观者介绍诺曼·洛克威尔在插图创作领域中的生命、艺术与精神，同时也着重诠释诺曼·洛克威尔在插图创作中（包括美国通俗文化与社会）的多元主题，让参观者觉得这里是能探索、享受与研究艺术家作品的可亲之处。1973年，诺曼·洛克威尔委托美术馆管理他的作品，确保藏品在未来的展出与维护，这些由“诺曼·洛克威尔艺术典藏信托”管理的藏品，成为诺曼·洛克威尔美术馆基本的典藏，拥有3500多张的作品及图片。1993年，诺曼·洛克威尔美术馆迁至由建筑师罗伯·史登（Robert A.M. Stern）所设计新的建筑里，这座新的展馆位于往昔史塔克桥镇林伍德（Linwood）的遗址上，整体占地36英亩，每年有超过25万的参观者。每年的5月至10月对外开放，美丽的草地与景观视野邀请你来漫步与野餐。美术馆藏品包括《史塔克桥镇缅街的圣诞节》、《四大自由》、《三面自画像》等作品，美术馆的展期十分灵活，兼有常态性展品与交错展出其他插画家的作品展。伯克夏（Berkshire）美丽而分明的四季，以及丰富的人文，都使参观诺曼·洛克威尔美术馆成为终生难忘的经验。

何政廣

2008年8月写于艺术家杂志社

美国著名“大众画家”—— 诺曼·洛克威尔的生涯与艺术

“有些人实在太客气，称呼我为伟大的艺术家，我常自称为插画者，我也不知道两者的差异，我只知道不管做哪类的工作，就是要全力以赴，艺术也就是我的生命。”

——诺曼·洛克威尔

诺曼·洛克威尔（Norman Rockwell）是美国社会中最为人知晓的画家，专攻人物，他的画像包括了美国所有的阶层，上自总统、议员，下到贩夫走卒，全是画中的主角，从婴儿到老年，都有不同的造形与特征，他的绘画题材就是人们周遭所发生的事物。洛克威尔没有专用、特定或职业的模特儿，邻居、朋友、亲人，甚而他认为的“画中人”全是他的模特儿，所以绘画的作品显示出真实、自然与亲切，一般人都称他为“大众画家”。

当他二十二岁时，全美最畅销的读物《星期六晚间邮报》刊出了他第一张的封面插图。四年后，他变成了首席画师，每期出版二十五万份，双方的合作延续了四十七年，总共刊出三百三十二张，可想而知，其作品为人所见数量的惊人程度了。

四十八岁那年夏天，又画《四大自由》，美国财政部配合销售战争债券，让一百二十万购买的老百姓拥有这四张画，为政府募得一万三千三百万元。国防部又精印四百万套分送总统、阁员、两院

洛克威尔 三面自画像
1960年 油彩画布
113.03×88.26cm
洛克威尔美术馆（《洛克威尔自传》的封面图）
（前页图）

洛克威尔
《汤姆历险记》插画
1936 年

议员、四万民间领袖与驻外单位，在历史上从无任何艺术作品能有这么广远的流传。

诺曼·洛克威尔生平简介

1894年诺曼·洛克威尔出生于纽约市。一心想当艺术家。十四岁参加了“纽约艺术学校”（New York School of Art）的绘画班。两年后，就在1910年，离开了高中，进入“国家设计学院”（National

Academy of Design)。很快地，又转入“艺术学生联盟”(Art Student League)，在那里，他跟着汤玛斯(Thomas Fogarty)和乔治(George Bridgman)两位老师。

汤玛斯是教插画，他帮助洛克威尔得到第一件商业广告的成交。从乔治那里学得艺术性的技巧，使得未来的长期绘画生涯受益无穷。

洛克威尔发迹很早，第一件赚钱的生意是设计四张圣诞卡，这时候他将满十六岁。还未成年，他已经在《男孩生活》(Boy's Life)杂志担任艺术主任，主要是印刷与出版美国男童军的刊物。行有余力之下，接受了许多年轻人出版物的插画，变成事业成功的忙碌人。

到了二十一岁，洛克威尔随着家人搬到纽约州的新罗切尔(New Rochelle)，当地居住了许多早已成名的艺术家。他和卡通画家克里得(Clyde Forsythe)合用一间画室。洛克威尔为许多杂志工作，像是《生活》(Life)、《写论文摘》(Literary Digest)、《乡村绅士》(Country Gentleman)。

1916年，二十二岁的洛克威尔，在《星期六晚间邮报》刊出了第一张封面图，这份当时最受欢迎的杂志，号称是“美国最重要的橱窗展示”。在以后的四十七年当中，另外三百二十一张封面图陆续刊出。

同年，洛克威尔与艾琳(Irene O'connor)结婚，他们一直维持到1930年，才离婚。

洛克威尔作品内容都要有凭有据，无法凭空想象，这是1921年在室外画《小屋》的情景。

在20世纪三四十年代，可以说是洛克威尔生涯的丰收期。1930年，他与玛丽(Mary Barstow)结婚，一位小学老师，这对夫妇先后生了三个儿子，杰立(Jerry)、汤姆(Tom)、彼得(Peter)。

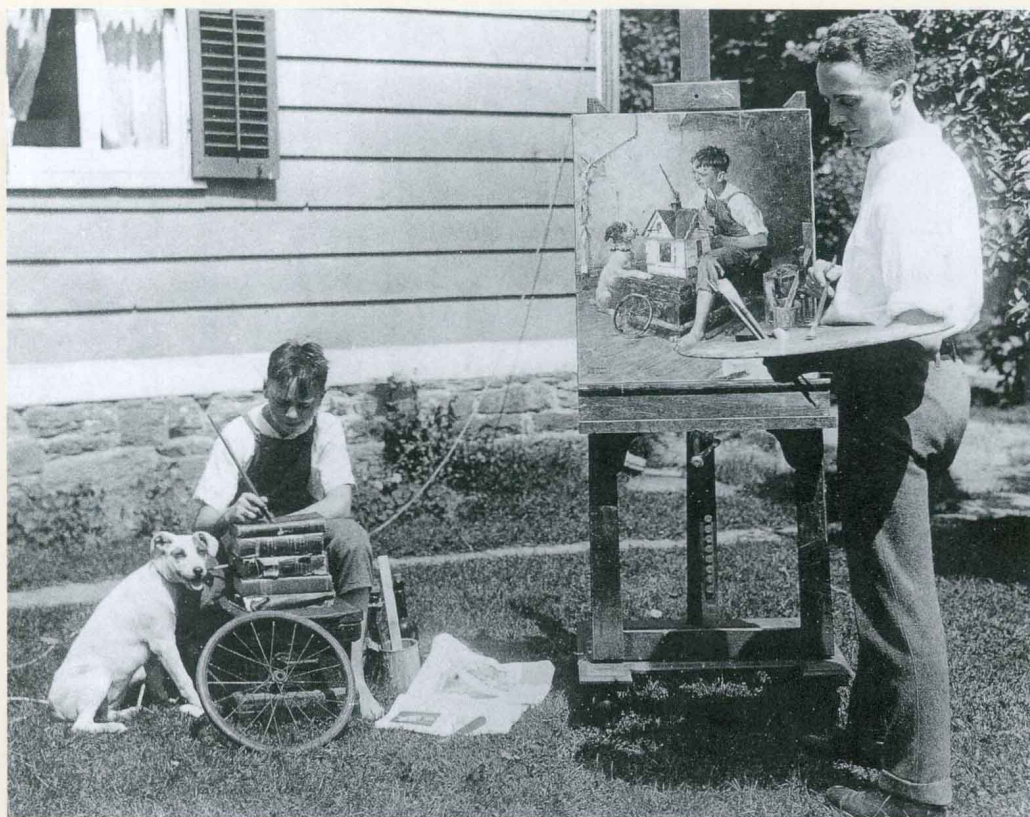
1936年，洛克威尔为美国名著《汤姆历险记》插画。1938年，再为另一名著《小妇人》插画。这些早已风行全国的小说，更增添了文字的可读性。

1939年，全家搬到更北的佛蒙州的阿灵顿，洛克威尔的工作更能步调一致，去表现美国小镇的生活。

诺曼·洛克威尔在室外画《小屋》1921年
(右页上图)

洛克威尔作画认真，时间又长。1934年作画情景(右页下左图)

1930年与洛克威尔结婚的**玛丽**(Mary Barstow)
油彩画布 洛克威尔画
(右页下右图)

洛克威尔
《小妇人》插画
1938 年
油彩画布
61×48.3cm
纽约市插画协会
(左页图)

1940 年洛克威尔设计
《为儿童的战争救济募款运动》海报，罗斯福
总统召见洛克威尔

1940年，设计《为儿童的战争救济募款运动》海报，由罗斯福总统召见，右为洛克威尔长子杰立。

图见113~116页

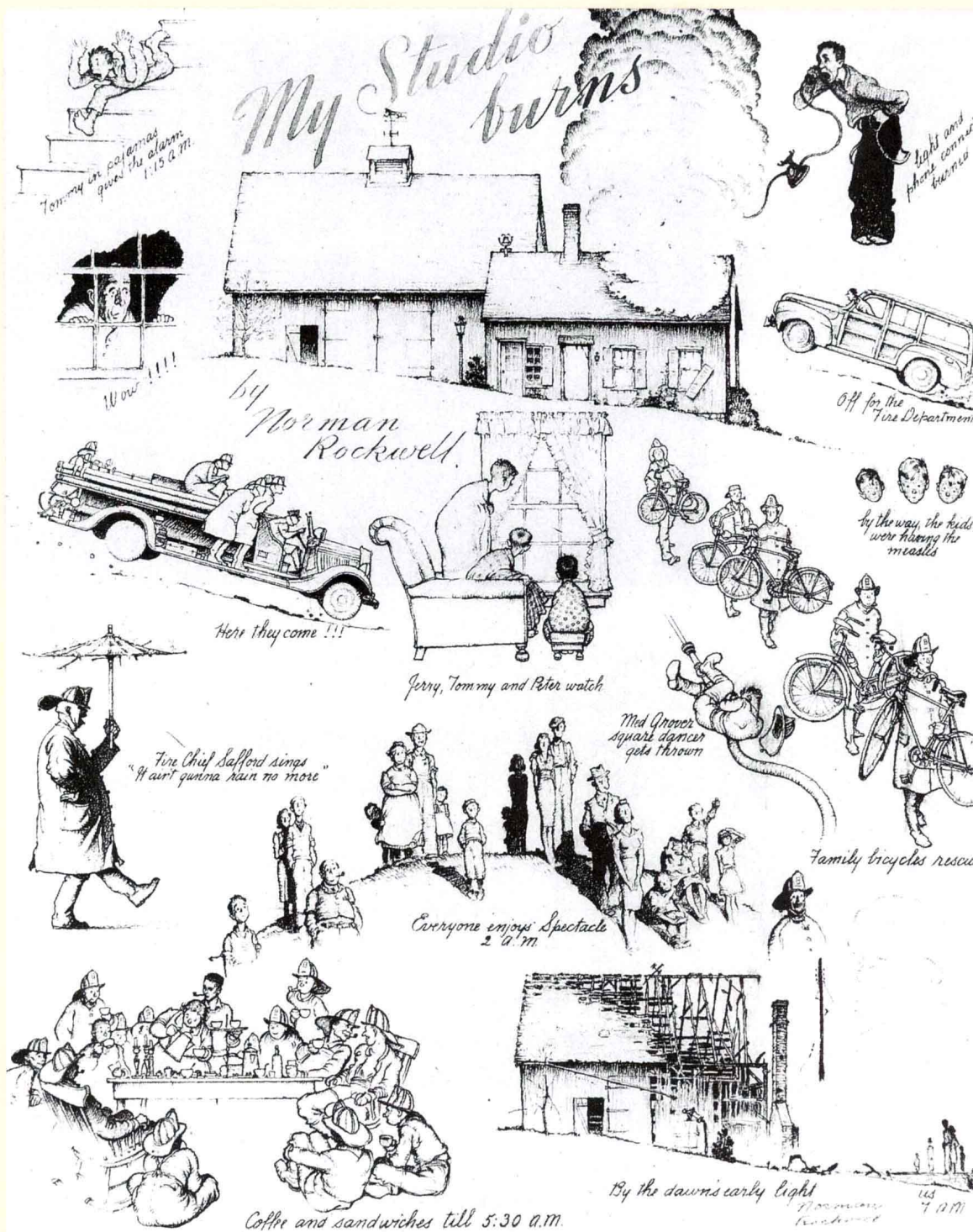
1943年，受到罗斯福总统在国会发表演说的感召，洛克威尔画了《四大自由》，连续四期在邮报发表，同时请了最好的作家撰稿，这四张绘画，产生了无穷的影响力，让言论自由、宗教自由、免于匮乏的自由、免于恐惧的自由，深植人们的心中。同时邮报与美国财税部合作，购买债券，将可以免费获得《四大自由》的复制品，共募得一亿三千三百万的款项。

《四大自由》系列带来了成功。但1943年却也同时为洛克威尔带来不幸，阿灵顿的画室被焚，不只烧毁很多作品，还损失了许多多年收存的历史性服饰与道具。

画室失火后，洛克威尔搬到阿灵顿西面，常常带着狗出外散步。

1949年，洛克威尔与他画中的道具——电视合影，留作纪念，因为这时候电视刚出现。

1951年，洛克威尔在阿灵顿的画室，完成了最令人激赏的《饭前祷告》。

1943 年洛克威尔的画室被焚，洛克威尔在这幅黑白漫画中，画出他的画室起火、打电话救火、消防车救火到画室被烧掉的情景

洛克威尔带狗散步的情景，位于阿灵顿

洛克威尔与他画中的道具“电视”合影 1949年

1953年，洛克威尔从佛蒙州的阿灵顿，南迁到麻州的史塔克桥（Stock Bridge）。两年后，为了画好《艺评家》，底稿与草图堆满全屋。

1960年，出版了自传《我的奇遇是当了插画师》，他与儿子汤姆合作。邮报的出版物排行榜，连续八期都是畅销书。正好《三面自画像》第一次成了自传的封面图。

1961年，洛克威尔为了画《鉴赏家》，也采用滴彩法。同年，洛克威尔与茉莉（Molly Punderson）结婚，她是一位退休老师。

1963年，洛克威尔终止了与邮报四十七年的雇主关系。开始转向《展望》（Look）杂志，在以后的合作过程中，洛克威尔完成了许多至深关怀与感兴趣的主题。像是人权、种族问题、向贫穷挑战、太空探险，使洛克威尔绘画的世界更广泛、更深远。

1966年，洛克威尔为电影《驿马车》明星麦克（Mike Connors）画像。

七十七岁的老画家，依然工作愉快，这是1970年在麻州的画室。

1973年，洛克威尔成立委托保管委员会，将所有艺术品归于