

風 畫 斯 特 金 薩 魏

重慶出版社

風書畫藝術

黃茂蓉 王林 章環編

重慶出版社

(川) 新登字 010 号

《外国绘画大师画风系》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 康建邦 水 工 魏 庚
编 委 王 林 李 一 林 木
黄茂蓉 田 军 王 剑
董继平 唐丹虹
责任编辑 江 东
装帧设计 江 东
译 文 施 洋

黄茂蓉 王 林 章 环 编
魏斯、萨金特画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新 华 书 店 经 销 四川新华彩印厂印刷

*

开本 787 × 1092 1/20 印张 16 插页 4

1992 年 1 月第一版 1993 年 4 月第一版第二次印刷

印数: 6,001 — 11,000

*

ISBN7 — 5366 — 1926 — X/J. 228

定价: 60.00 元

安德鲁·魏斯

关于写实绘画

王林

写实，是一种技巧，也是一种观念。它的古典含义在于：以静观的视觉经验为起点，尽可能还原物象，起码在结构上不违背物象的自然属性，即使有变形、夸张或统一色调等主观处理，也始终保持视觉经验和外部世界的可信联系——这种联系像通用语言一样，是群体化的、约定俗成的。

19世纪以来，由于动观的视觉经验和内在的个体精神更多地进入艺术，艺术形态分离为结构主义、表现主义和功能主义三种基本倾向。在此倾向中，写实绘画也发生了相应的变化：其一是写实绘画的边界变得模糊，物象的几何化、符号化和极端具体化（现存品）都有可能在写实和抽象之间形成渐变系统。其二，写实绘画作为对自身的肯定，产生了追求绘画对象逼真真实的照相写实主义。这样，在表达个人情绪和排除个人情绪两极分化之中，写实绘画得到新的发展，产生了心理写实主义（如比利时画家德尔沃）、地方写实主义（如美国画家霍珀）、社会写实主义（如墨西哥画家西盖罗斯）、照相写实主义（如美国画家克洛斯）等等流派。当然这些不同流派的区别是相对的，如本画册选入的魏斯，就应视为既是心理写实主义的，也是地方写实主义的。

除此之外，写实绘画的现代变化还体现在艺术社会学方面，艺术世界一个重要的变化是纯粹艺术和通俗艺术的分途展开。这种变化由艺术市场引发但并不必然以艺术进入市场为转移。纯粹艺术在艺术语言上的强大生命活力和在精神追求上的严肃性，决定了它进入交际、流通领域时乃是以艺术家独立的审美价值展现于社会，不管市场和公众是接受还是拒绝。而通俗艺术则以艺术趣味上的适应性和精神感受上的娱悦性为基本目的，因而其价值给定取决于接受者和流通价格，即习惯和时尚，艺术家的作用在于使历史性的艺术成就（过去的艺术精华）

得到普及，满足公众或在公众满足中引动更高的审美需求（诚如马斯洛心理学所证明）。这两种不同价值的创作取向都可以包括在康定斯基所描绘的精神三角形的运动之中，互相对立又互为补充。我们既不宜以商品化的追求取消前者，也不必以贵族化的心态鄙薄后者。从这个角度讲，这本画册把萨金特和魏斯合编一处，不仅因为他们都是美国写实画家而且因为他们各自不同的创作倾向是可以并存的。

安德鲁·魏斯1917年生于美国，19岁起始渐成名，其创作持续至今。他一生经历过美国现代艺术的种种变化，但画风始终如一。特别是在美国抽象表现主义盛行并袭击欧洲大陆的50年代，他延续了曾以霍珀为代表的美国地方主义绘画传统，并启发了后来出现于70、80年代的美国照相写实主义绘画。

读魏斯的作品，首先抓住你的是伤感、孤独和深沉体验的抒情性，这种情调是作为移民的美国人根深蒂固的东西。索罗散文对沃尔登湖的陶醉，霍珀绘画对美国城镇的注视和美国现代诗人弗洛斯特对乡村生活留连忘返的追述，都是这一传统的证明。由此，美国艺术在欧洲文化中发展出一种属于自己的民族主义的审美意识。正是在此一意义上，魏斯对霍珀充满敬意，认为他是“唯一的真正认为美国能够自立的人”。

魏斯作品的宁静、简练和纯粹是易于感知的，因为他常常在单纯的背景下画出孤寂的人。但透过表面的宁静，你可以从一种失衡的姿态、一个突然的表情、一道凝固的光线，或者从裂开的墙缝、脱落的壁纸、损坏的竹篮、废弃的马车中逐渐感受到深藏不露的紧张、威胁和不安。这一切是由画家对事物的特殊关注所引起的，这种关注把个人的记忆、激动和隐私变成一种不可解说又不可解脱的情绪，变成一种隐喻和象征，仿佛要在转瞬即逝中抓住永恒之物，要在寻常对象中究出神秘莫测的世界本质。

魏斯的画决不是以温柔之乡来满足我们的感官，因此和牧歌式的田园诗有根本的区别，他的作品饱含深度的个体意识和超现实的抽象性，呈现的是现代人的精神特征，即个人被抛向世界时依靠自己而不是依靠群体来面对世界的精神矛盾。

魏斯喜欢用轻快、自由的水彩画来记录他对事物的感受，用严谨、概括和缓慢制作的蛋彩画来实现他对精神性的追求。这些古典绘画技法并没有影响他有效地汲取现代绘画的艺术成就。他谨慎地运用立体派绘画空间的变动性（如《炒栗子》一画中由近及远的背景和由远及近的前景之间的微妙关系图4，1956 蛋彩画），并经常以浮动的视线和鸟瞰的视点使观画者悬在空中，这些特殊处理无疑增强了作品的神秘感和抽象性。魏斯喜欢以同一对象（如奥尔森、库尔纳等）、同一主题（如孤独、衰亡等）反复创作，就像他本人只在宾夕法尼亚州和缅因州内数公里范围之中栖息，这和他力图在最简单最平凡最直接的事物中寻找灵感和省悟本质的欲望相符。魏斯的努力充分表达了美国人特有的现实精神，这种精神同样体现在后来的波普艺术和照相写实主义绘画之中。

约翰·辛格·萨金特（1856——1925）先于魏斯61年诞生在意大利，他的父母是客居异乡的美国人。早年在佛罗伦萨和巴黎接受学院派教育，28岁时定居伦敦，以后经常返回美国。萨金特一生创作极丰，除一些巨幅的装饰画（如美国波士顿公共图书馆和美术馆的作品）之外，他的肖像画几乎遍布英美的每一个角落。

萨金特画风继承英国画家劳伦斯传统，汲取西班牙古典绘画大师委拉斯贵支的技法。其作华丽、精巧，为上层阶级和中产阶级所喜爱，同时也拥有较多的观众。从艺术技巧上看，萨金特确实能传达

出委拉斯贵支作品的风貌：色彩瑰丽、典雅，笔触流畅、含蓄，所画对象于沉静中富有生气与活力。其后期之作，特别是水彩画，画得十分潇洒、坦率，常常能以肯定、简练的笔触和大面积的色块达到辉煌、壮丽的画面效果。现实主义画家库尔贝和印象派画家马奈都曾评论过他的作品，认为他单纯的色彩构成和肖像画的人物造型与委拉斯贵支同工。判断萨金特和判断魏斯的出发点是不尽相同的。把萨金特放到通俗艺术领域来研究，他可谓师承有路，技艺高超，加上天生艺质，画得灵动自由，应视为此一领域中的上乘。或者说，魏斯和萨金特是两种路数（创造和适应、异样和美化、精神追寻和感官愉悦），各有各的目标，各有各的价值，无怪乎魏斯在谈到萨金特时要特别表明自己是与之不同的。

这种不同也体现在当代中国的写实绘画之中。

由于中国大陆的艺术市场开始活跃，艺术的形态分化也日趋明显。创造型画家和商品型画家各就各位的状况，同时为纯粹艺术和通俗艺术的发展提出了更高的要求。在此背景之下，对比研究一下历史上不同倾向画家的艺术成就是必要的，这对推进中国当代美术和使之进入国际艺术市场都有好处。但应该提出，艺术发展的标志是精神的深层挖掘而不是市场的开拓，所以，在中国当代美术走向自为的今天，艺术始终伴随着一个精神探索和更新的过程。在这个过程中，抽象绘画和写实绘画都大有可为，只是对写实画家而言，恐怕是更需要直面生活的勇气和独立不倚的艺术探索精神。

1992年1月3日

于四川美院桃花村

魏斯作品

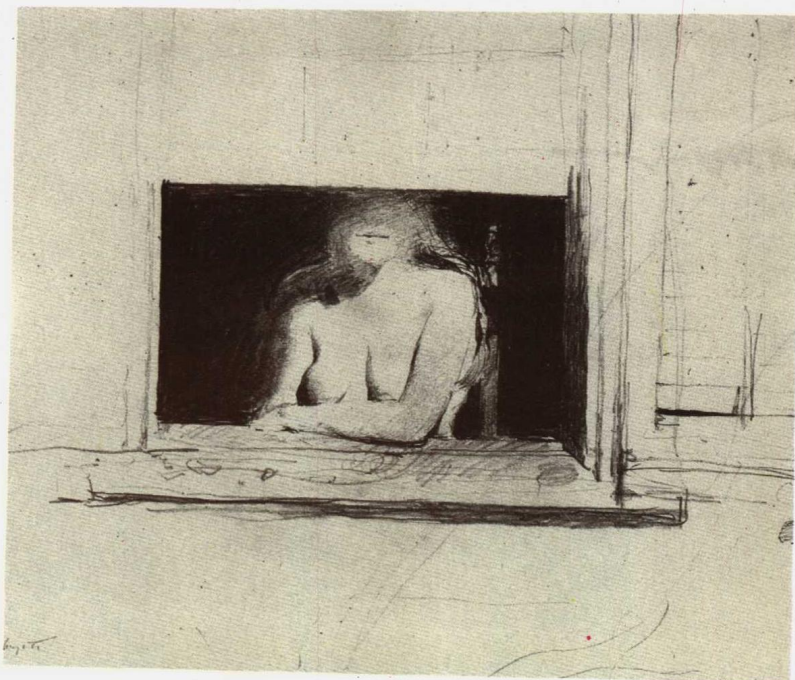
蓬车 纸上水彩干笔画 1981年 73×129.5cm

秀发飘撒
蛋彩画
1972年
63.5×71.12cm

前门 水彩画 1946年 75.5 X 53.9cm

克莉丝汀娜·奥森

蛋彩画

1947年

83.8 x 63.5cm

丘陵的牧草地 水彩画 1957年 34.3×48.9cm

前门台阶上的艾瓦洛 水彩画 1942年 54.6×74.9cm