

Andrew Langer

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

怀斯

素描

张成义◎编著

怀斯是美国20世纪著名的新写实主义画家。先后被三届美国总统授予“总统自由勋章”“金质总统勋章”和“国会金质章”。在美国“抽象表现主义”绘画的鼎盛时期，他也不为美国“主流”艺术潮流和观念所动，仍然坚守着独特的写实画风，并开创了富有争议的“现实主义”题材。20世纪80年代，怀斯还在中国掀起一股“怀斯风潮”，影响了中国一代青年画家。

素描

画坛巨匠

怀斯

PAINTING MASTERS

Andrew Langford

荆成义 © 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

画坛巨匠·怀斯素描 / 荆成义编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5314-7718-1

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—美国—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第226485号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 10

字 数: 80千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 金 明

技术编辑: 霍 磊

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7718-1

定 价: 65.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目
录

118

农舍 / 007

俯瞰大地 / 008

习作 / 009

猫头鹰 / 010

乌鸦 / 011

老人肖像 / 012

秋天的玉米 / 013

克里斯蒂娜肖像 / 014

门 / 015

坐着的克里斯蒂娜 / 016

克里斯蒂娜肖像 / 017

为《克里斯蒂娜的世界》所作的草图 / 018

克里斯蒂娜动势素描 / 019

手 / 020

手 / 020

克里斯蒂娜的背部 / 021

行走时的靴子 / 022

室内 / 023

两块大圆石 / 024

男子肖像 / 025

绳子和链子 / 026

床 / 027

习作 / 028

窗 / 029

老人肖像 / 030

窗和狗 / 031

农舍 / 032

农舍（局部） / 033

鞋 / 034

房间 / 035

农场的四轮马车 / 036

男子肖像 / 037

沙发上的男人 / 038

牧场的石头 / 039

我的妹妹 / 040

克里斯蒂娜肖像 / 041

抱猫的女孩 / 042

风景 / 043

蓄水池 / 044

克里斯蒂娜的渴望 / 045

乔治·埃里克森 / 046

赫尔嘉的肖像 / 047

肖像 / 048

风景 / 049

男人肖像 / 050

库尔曼肖像 / 051

男子肖像 / 052

赫尔嘉的肖像 / 053

坐在门口的赫尔嘉 / 054

窗口旁的赫尔嘉 / 055

人体习作 / 056

习作 / 057

人体习作 / 058

坐着的赫尔嘉 / 059

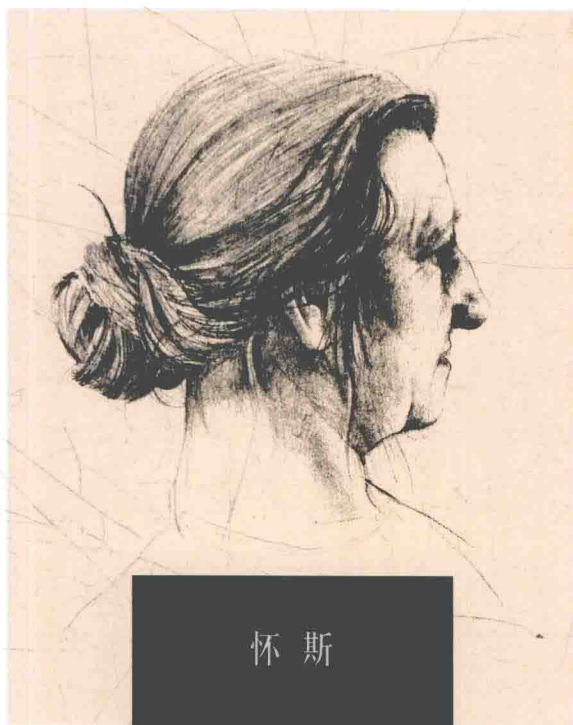
人体习作 / 060

人体习作 / 060

肖像 / 061

苹果树下 / 062

肖像 / 063	带手的肖像 / 091
肖像 / 064	习作 / 092
有羊的风景 / 065	肖像习作 / 093
女子肖像 / 066	熟睡的赫尔嘉 / 094
熟睡的赫尔嘉 / 067	光影 / 095
肖像 / 068	树旁的赫尔嘉 / 096
睡觉的赫尔嘉 / 069	人体习作 / 097
睡觉的赫尔嘉 / 070	肖像习作 / 098
习作 / 071	人体习作 / 099
肖像习作 / 071	人体习作 / 100
燧石 / 072	人体习作 / 101
松果 / 073	肖像习作 / 102
习作 / 074	草图 / 103
裸睡的赫尔嘉 / 075	赫尔嘉的肖像 / 104
人体习作 / 076	风景 / 105
人体习作 / 077	新月 / 106
肖像 / 078	门 / 107
室内的肖像 / 079	白石车站 / 108
人体习作 / 080	风景 / 109
裸睡的赫尔嘉 / 081	屋顶 / 110
人体习作 / 082	摩托车 / 111
裸睡的赫尔嘉 / 083	傍晚的保姆 / 112
赫尔嘉的背影 / 084	门外 / 113
梦 / 085	树 / 114
女人体 / 086	峭壁的边缘 / 115
海边 / 087	邻居 / 116
农舍 / 088	女子肖像 / 117
赫尔嘉的头发 / 089	
肖像 / 090	

怀斯

PAINTING MASTERS

1917—
2009

Andrew Longfellow

素描

画坛巨匠

怀斯

PAINTING MASTERS

Andrew Langford

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·怀斯素描 / 荆成义编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5314-7718-1

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—美国—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第226485号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 10

字 数: 80千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 金 明

技术编辑: 霍 磊

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7718-1

定 价: 65.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

安德鲁·怀斯(1917—2009)是美国20世纪著名的新写实主义画家。他15岁开始学画,20岁举办个人画展,先后被三届美国总统肯尼迪、里根、布什授予“总统自由勋章”“金质总统勋章”和“国会金质章”。

怀斯出生于美国缅因州的一个画家家庭,很早便对水彩画抱有浓厚兴趣,但他并没有在专业美术院校学习,而是从小在父亲的工作室接受系统的绘画训练。1936年,怀斯在纽约举办个展并一举成名,他以精致逼真的写实手法描绘美国乡间的自然风土、人物,以敏锐的感触、精致的技巧捕捉视觉瞬间,同时以丰富的记忆和联想将生活中的细节化作令人感动的画面。怀斯的艺术启发了此后出现于20世纪七八十年代的美国“照相写实主义”绘画,他也成为美国20世纪最伟大的画家之一。怀斯用细腻而精练的写实手法描绘自然界的一草一木,透过自然的表面深入其中,并在作品中融入个人的主观理想和愿望,将客观现实与主观感受融合在一起,形成具有深刻内涵的思考性艺术。怀斯在很多作品中表现美国田园生活,并取材于身边的景致和人物,其作品色彩柔和、笔触细腻、刻画精细入微而又带有感伤、凄凉和悲冷的情调。同时,他没有像大多数艺术家一样移居到大城市,而是终生住在故乡,从不外出旅行,这与他力图在最简单、最平凡、最直接的事物中寻找灵感的意图相符。在怀斯的作品中,有着令人神往的力量,以唤起人们对故乡的怀恋,以及对逝去时光的回忆。创作中,怀斯沉迷在自己所认知的世界中。他的作品宁静、简练和纯粹,但背后却隐含着一种失衡心态,令人感受到深藏不露的紧张、威胁和不安。文艺复兴初期的绘画和波堤切利的作品,给予怀斯的影响不仅在画风方面,还在于人物形象所具备的属性和意义。即使在美国“抽象表现主义”绘画的鼎盛时期,他也不为美国“主流”艺术潮流和观念所动,仍然坚守着独特的写实画风,并开创了富有争议的“现实主义”题材。20世纪80年代,怀斯还在中国掀起一股“怀斯风潮”,影响了中国一代青年画家。

许多人叹服怀斯高超的造型能力、逼真的写实技巧、浓郁的美国情调,但怀斯认为他的画里有另一种内核——一种可以称为“提炼出的抽象”。同时,怀斯被誉为美国“怀乡写实主义”绘画大师,因为他以写实手法描绘他熟悉的乡土景物,将视觉经验加以想象和组织,有浓厚的乡土色彩,创造出了独特的怀乡写实风格。

怀斯创作的大量作品中杰出的是干笔水彩画。与历来流动的即兴的水彩画不同,干笔水彩画是为获得具体细节的丰富感而把笔中的水绞干作画。用干笔将各种颜料重叠涂抹上去,那酷似织物的过程,随着水彩厚度的增加,其内部就呈现出干刷的层次。怀斯注意到丢勒在《仔兔》这幅作品中把精力放在小动物的头部来精雕细刻,我们也不难看出怀斯本身的精力所在。从怀斯的一些作品中可看到与《仔兔》相似的自然感和稳重感得到淋漓尽致的表现。

给怀斯以重要影响的另一位画家是波堤切利。这位巨匠给了怀斯以绘画的主题和技巧的灵

感。在现代画家中使用蛋彩的，还没有超出怀斯的人，所以当怀斯运用这一古老的技法时，把目光指向文艺复兴时期的绘画是很自然的，于是波堤切利的技法引起了他的注意。当看到《花冠》的雄辩感、端庄感时，立刻联想到《维纳斯的诞生》《春》是很自然的。倒不是怀斯有意识地仿效波堤切利并赋予他的裸体画以神话的、哲学的意义。在海尔格系列作品中，即使她不是女神，但也确实具有自然人格化的某种暗示。这里有寓言一样的力量，就是怀斯把平凡的事物化为伟大的写照。

怀斯的风景画和风俗画的视点和背景地形以及表现素材的选择方法，继承了美国美术界两位出类拔萃的前辈霍默和埃金斯的风格。霍默与埃金斯都精于素描和水彩。怀斯喜欢霍默的作品，尤其偏爱他的水彩画。水彩画不仅表现力丰富，而且其亲切感、直率感，可以产生出意想不到的力度和情感。霍默在大约 35 岁时绘制了《正午》《牧场的人们》等我们熟知的名作。而怀斯在 35 岁时，在《远送》中重现了这些情境。此后，从两者单纯化了的风景画，即霍默的《东北风》和怀斯的《风雪》中，也可以看出他们的对应。在近景与远景对置构图的功夫上，二人的相似之处可以在霍默的《月的接吻》和怀斯的《月的疯狂》中隐约出现的满月上看到。两者皆以画家丰富的想象力产生出大胆的构图。如果说着装的海尔格能够在霍默 1870 年以后创作的表现室内、外年轻女性的系列作品中找到关联点的话，那么完全脱去服装、无遮掩、无一丝隐讳的裸体的海尔格，可以在埃金斯的作品中找到对应物。埃金斯的创作是毫无掩饰的、率直的，几乎没有矫揉造作和理想化、美化的意图。这种诚实的观察和描绘成为怀斯和其后的现实主义画家一贯遵循的要素。然而与埃金斯有所不同，怀斯不是直接把肉体形象表现在画中。怀斯向埃金斯学习的是排除了作为性的特征的伤感去率直地表现人生，着眼于把个体作为更大的真实去体现。

怀斯认为人不仅存在于风景之中，而且能与风景融合在一起。怀斯在表现这种融合时依靠的是特定场所的一般化画法上的抽象化和在人物的姿势与凝视中表现出来的思考的纯化来完成的。怀斯在主要的轮廓线上、纯化了的质感和表现力上，以其丰富的笔触，把焦点置于洗练的构图感觉上。作品的内在抽象化，在某种意义上可以说是超越日常观察的美的意识的发现。与此同时，作品也表现了画家向独特思维的集中，这种融合是怀斯画风的特征。正因为如此，我们很难给怀斯的“克里斯蒂娜”和“海尔格”等系列产品划定某种范畴和定义。

怀斯的作品宁静、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，或者从裂开的墙缝中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，仿佛要在转瞬间抓住永恒之物，要在寻常对象中研读神秘莫测的世界本质。

怀斯的画中虽然是写实景物，但却充满隐喻。正是这种隐喻和象征，给观者的幻想注入了活力，感动了观者的心灵。观者必须透视他的艺术，才能从表面现象中看出深沉的象征意义，才能捕捉画面所呈现的奇异特质和根本思想。

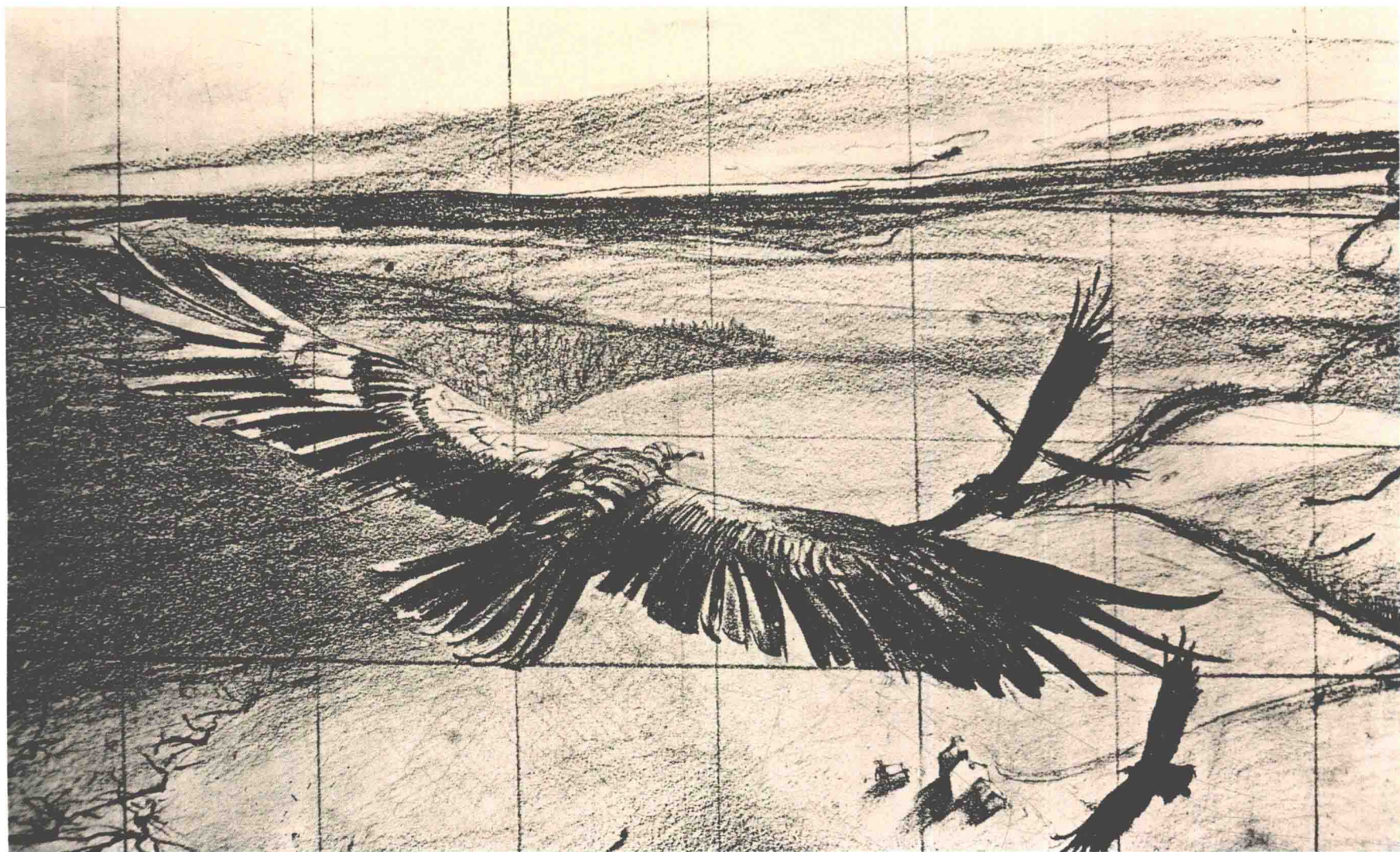
怀斯有些作品构图奇特，出人意料，你常常能看到在充满诗情画意和神话色彩的画面上隐含莫名的恐惧与忧伤。他的作品饱含深度的个体意识和超现实的抽象性，呈现的是现代人的精神特征，即个人被抛向世界时依靠自己而不是依靠群体来面对世界的精神矛盾。在怀斯的画中，始终贯穿观者深切的恻隐之心。在这里，一种对人生坎坷的解读，一种似梦非梦的现实，清晰地映照出残酷的现实与画家心里的现实。《克里斯蒂娜的世界》是怀斯的代表作，同时也是怀斯成为真正的美国风格的著名画家的一个标志。

在克里斯蒂娜的各种肖像上可以看到明显的变化，其中有的甚至不像同一个人物。在其背后总有体会不到的不可思议的但却完全自然的关系，无言的但极美好的心灵的交流。肉体是不能逆时而永存的，但怀斯在这个主题中却发掘出了永远迸发着旺盛生命力的源泉。

怀斯经常被那些能够表现岁月流逝的东西所吸引，他喜欢用那些断墙、破糊墙纸、穿旧的衣服、倾斜的水桶、篮子、废弃的大车来暗示光阴易逝。这些静物都不漂亮，但却自然真实、亲切纯朴，在平凡中又令人惊奇、发人深省。怀斯笔下的风景也很平常，却有着浓郁的生活气息。他很少画春日和盛夏，而喜爱冬季及秋天的落叶。那老人、孤屋、村妇、鸟兽和草木和那神秘的缕缕斜阳的余晖，仿佛在述说着宇宙中、天地间的平凡故事。那凝固了的空气、寂静的天籁之声与丝丝缕缕的哀愁，向世人展示了大自然和艺术家融合的杰作。许多人在怀斯的画前都有一种与内心深处最原始的本能和经历过后的醒悟碰撞而产生的共鸣，这是因为画家在这片并不大的范围内用心灵和智慧“开垦了自己的宇宙”。

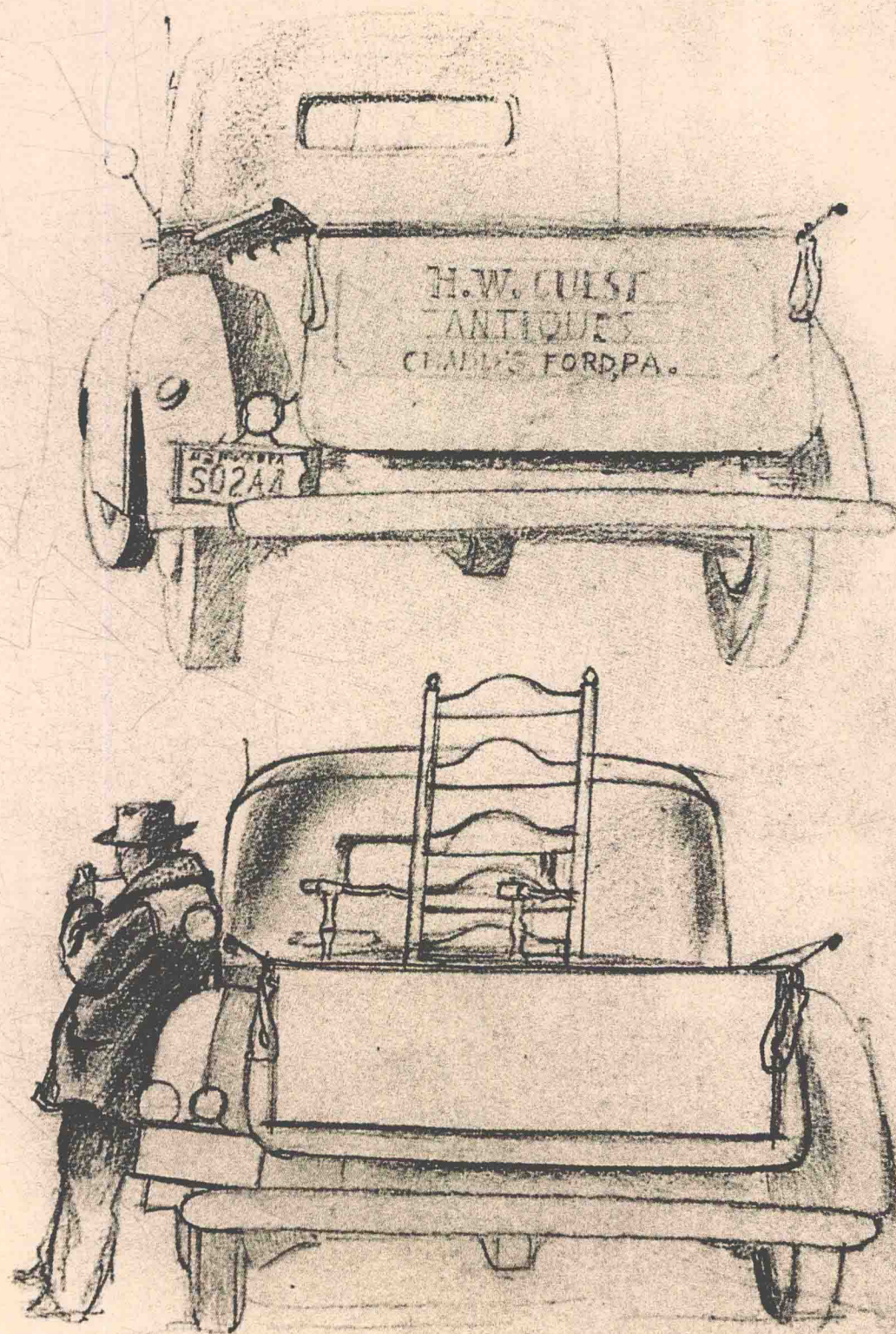
农舍
25.4cm × 38.3cm
1940 年

俯瞰大地

30.5cm × 49.5cm

1942 年

习作
33cm × 40.6cm
1943 年

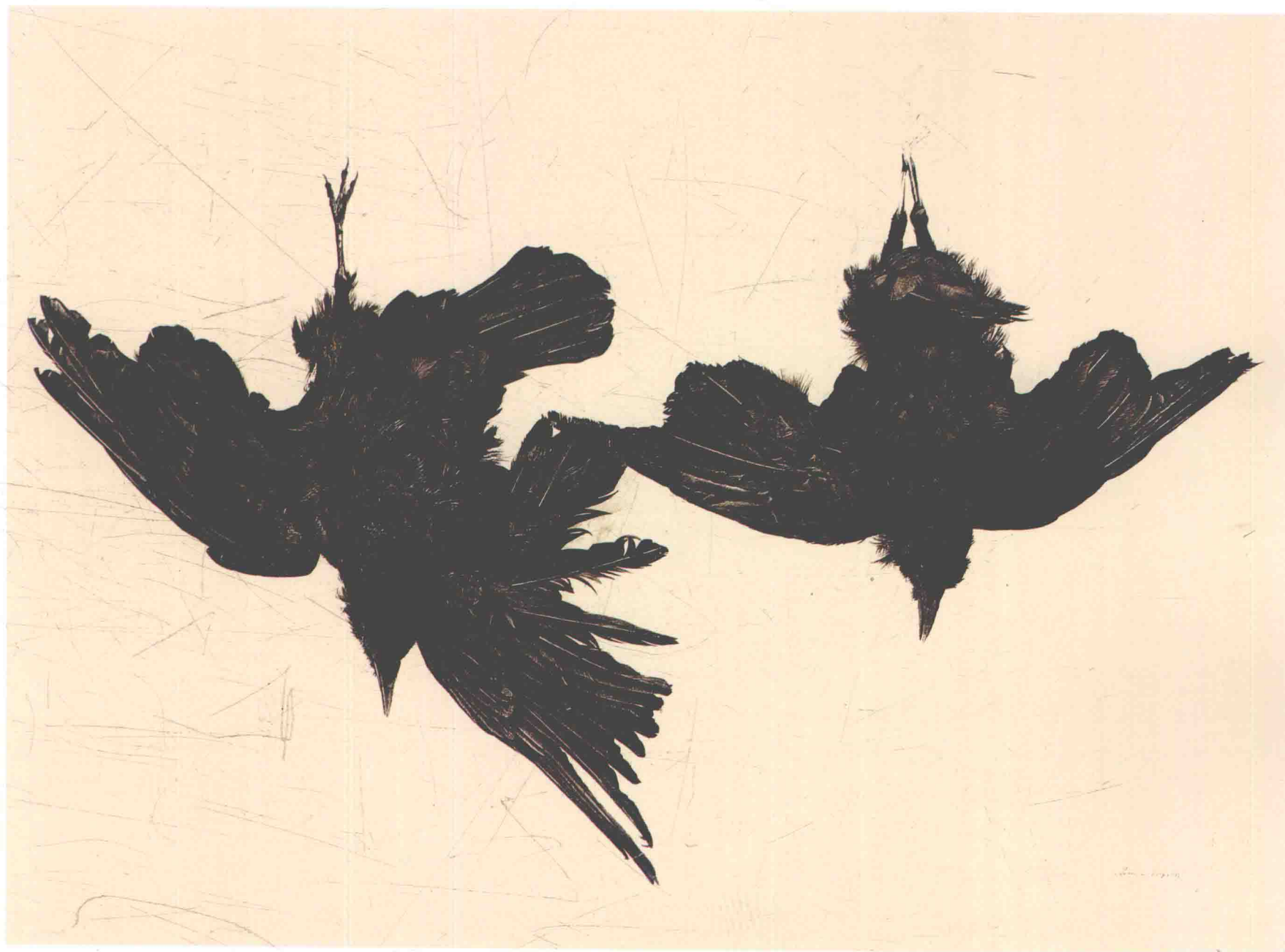
010

猫头鹰

20.3cm × 27.9cm

1944 年

乌鸦
83.8cm × 119cm
1944 年

老人肖像
尺寸不详
1946 年