

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 现代心灵描绘大师

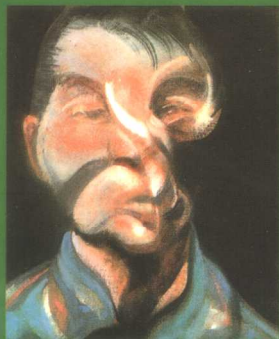
Francis Bacon

培根

何政广 / 主编 黄舒屏等 / 撰文
河北教育出版社

培根是英国现代画家，
是一位对20世纪绘画有重要改革的代表性人物。
观赏其绘画，
宛如直视“人”的原始本貌，既真实又陌生。
画家褪去了文明世界的雅致，
直指人类本质中的欲望、惊恐、焦虑、蛮暴、怪谬等特质，
并且冲撞、纠葛人们最不愿意面对的内心深处的不安。

于是：呐喊的齿嘴、狰狞的面容、扭曲的肢体、
重叠的影像或透过镜面的反射，
全成了培根的绘画物语。
培根35岁时才投入绘画，
一生没有受过正统美术教育与训练，
之后40多年的绘画生涯里，
他受过毕加索的影响，
也心仪过委拉斯开兹，
模仿过凡·高等大师。
但终能发展出自己与众不同的独特的极端个人的绘画风格。

ISBN 7-5434-5906-X

ISBN 7-5434-5906-X/J·548

定价：全套580元(共10册)

世 界 名 画 家 全 集

现代心灵描绘大师

培 根

BACON

何政广◎主编
黄舒屏等◎撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

培根 / 黄舒屏等著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2005.9

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 培... II. 黄... III. ①培根, F.(1910~1993)
— 生平事迹②油画—作品集—英国—现代
IV. K835.615.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057821 号

世界名画家全集

培 根

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 徐芸芸

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

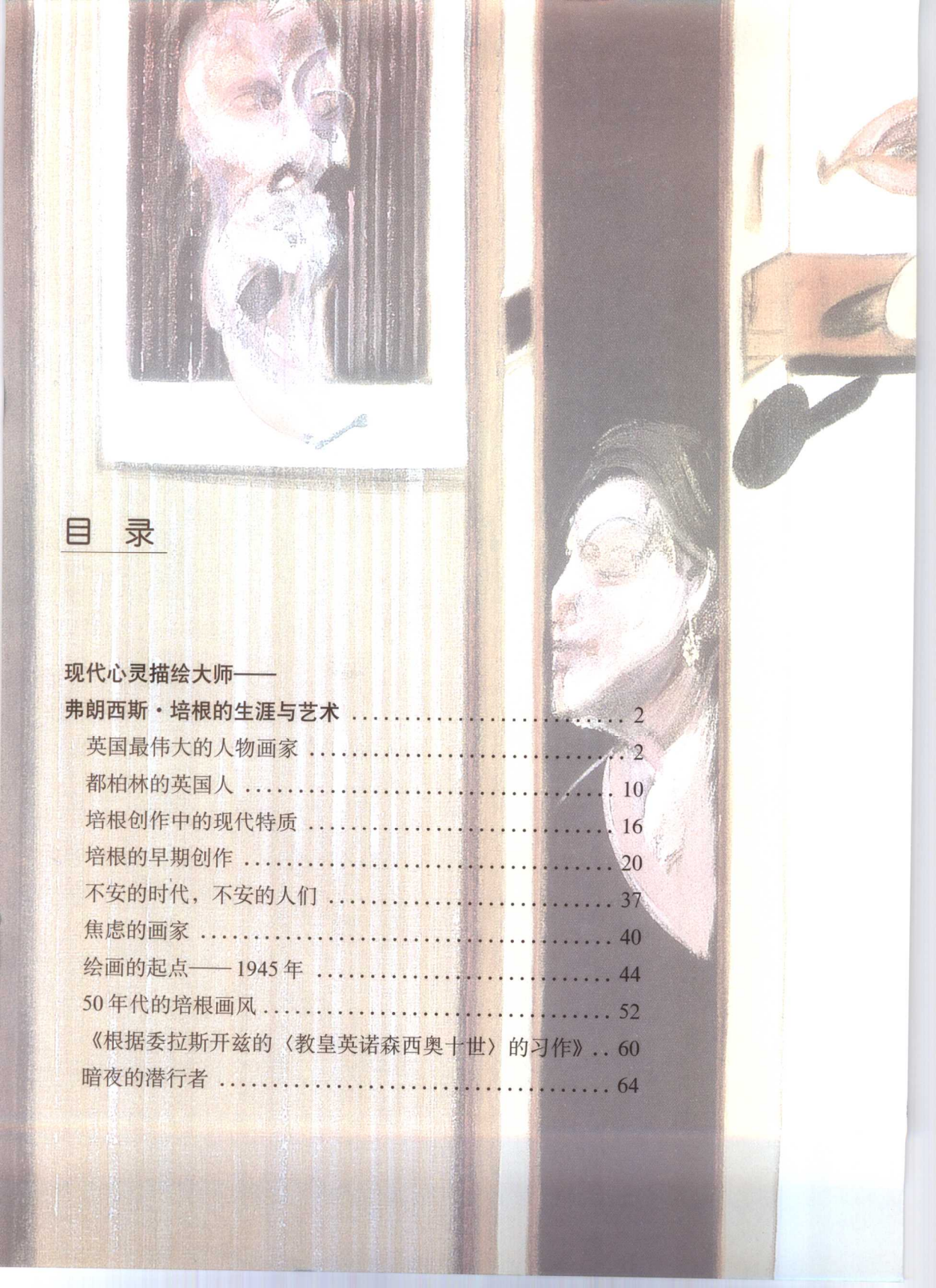
本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

弗朗西斯·培根（Francis Bacon, 1909~1992）是20世纪最重要的画家之一。他生于爱尔兰的都柏林，父亲是驯马师，童年和父亲疏离。16岁离家浪迹英、德、法等国，到处打工。从小心灵受创，加上孤独流浪的生活，使他后来成为一位同性恋者。他开始绘画靠自学，艺术创作来自他深刻的生存感受和出自生命的激情，35岁后全心投入绘画。1945年36岁时，以《三幅十字受刑架上的人像习作》油画参加英国伦敦拉斐尔画廊联展，一举成名。他画中激昂、扭曲、愤怒、痛苦的人体，真正触动战后英国人受战争残害、死亡的阴影笼罩的心灵。此后他的声誉随着大量创作的出现而高涨，美术馆争相购藏他的画作，多项国际大展专室展出其作品。培根在1992年旅行马德里去世后，巴黎蓬皮杜艺术中心隆重举行他的大型回顾展，肯定他在20世纪现代绘画史上的崇高地位。

培根的绘画，大多根据照片、电影或世界名画（如委拉斯开兹、凡·高的作品），加以变形转化为自己的绘画形式。运用强烈油画色彩刻画孤独的人物形象，并充分利用油彩的流动性和魅力，表达愤怒、恐怖和兴奋的状态。他画的人类肉体，充满光灿与色泽，暗示人类生命如朝露的特性。

“真实的东西给人感受较深”。培根不喜欢抽象画，而重视真实与感觉合而为一。他的具象绘画，深透对象内在的方式，摧毁物体平庸无趣的外在形象，揭示感性的肌理。空间樊笼成为环绕人物孤寂的一种光圈，画中人物被他的自我觉醒神圣化。培根说：“我们几乎永远在重重帷幕中生活。”他画中的世界彼此缠斗而非和谐相待，生命不过是没有理性的游戏。生命的痛楚、无声的嘶喊、扭曲的血肉之躯，这就是培根所言：在创造时刻中的狂暴之美产生的绝对绘画。培根生活在西方人失落的年代，他将这种失落裸露袒呈，反映了20世纪西方文化的一种荒谬。因此，培根被称为存在主义艺术家。

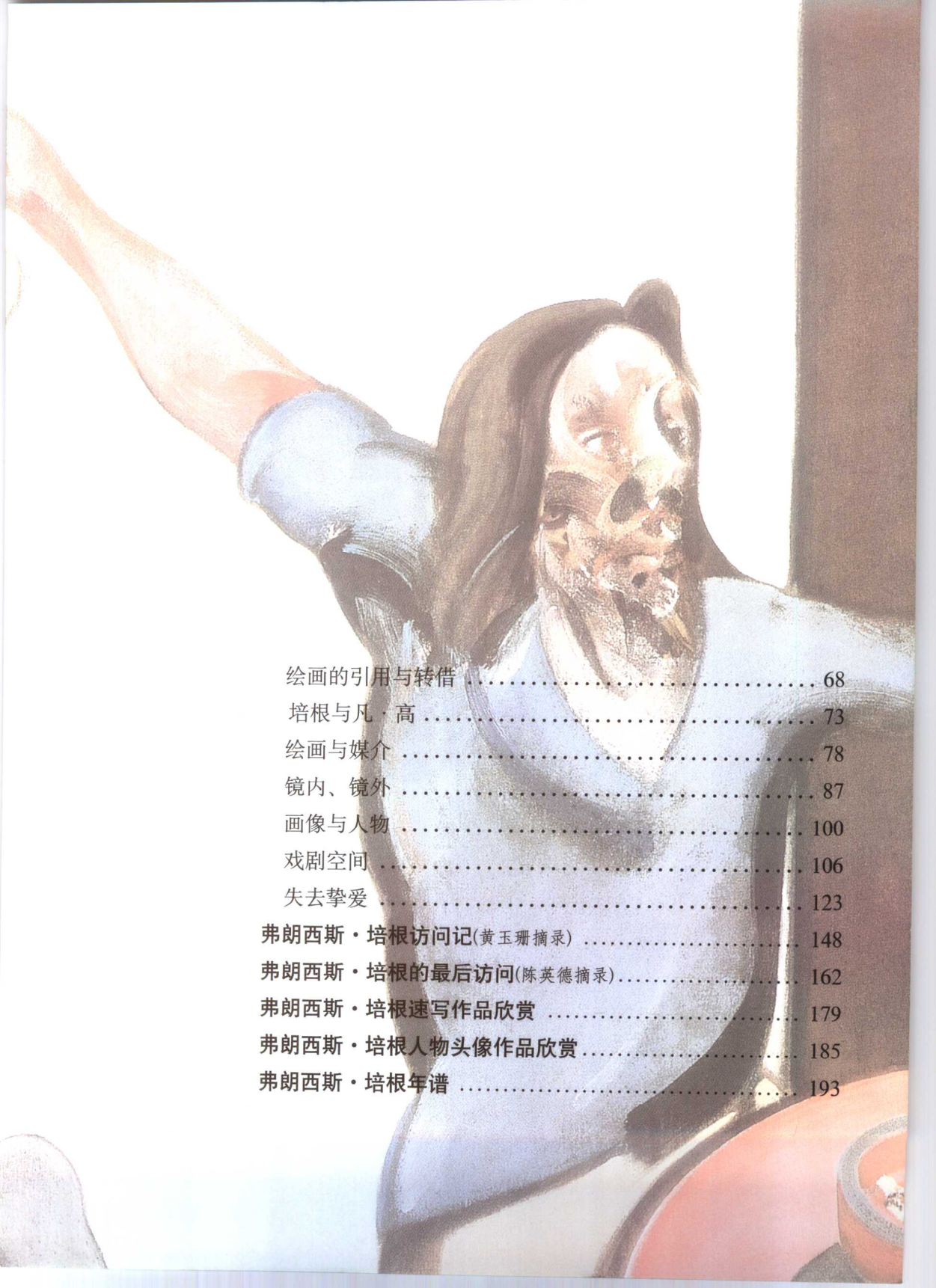
培根绘画作品的独创性，评论家认为是无法传授的。这正是培根自己的观点，因为他一直主张技巧不可能教会。“我不相信人们能教会你技巧，绘画完全来自于你自己的神经系统。”这是培根留下的名言。

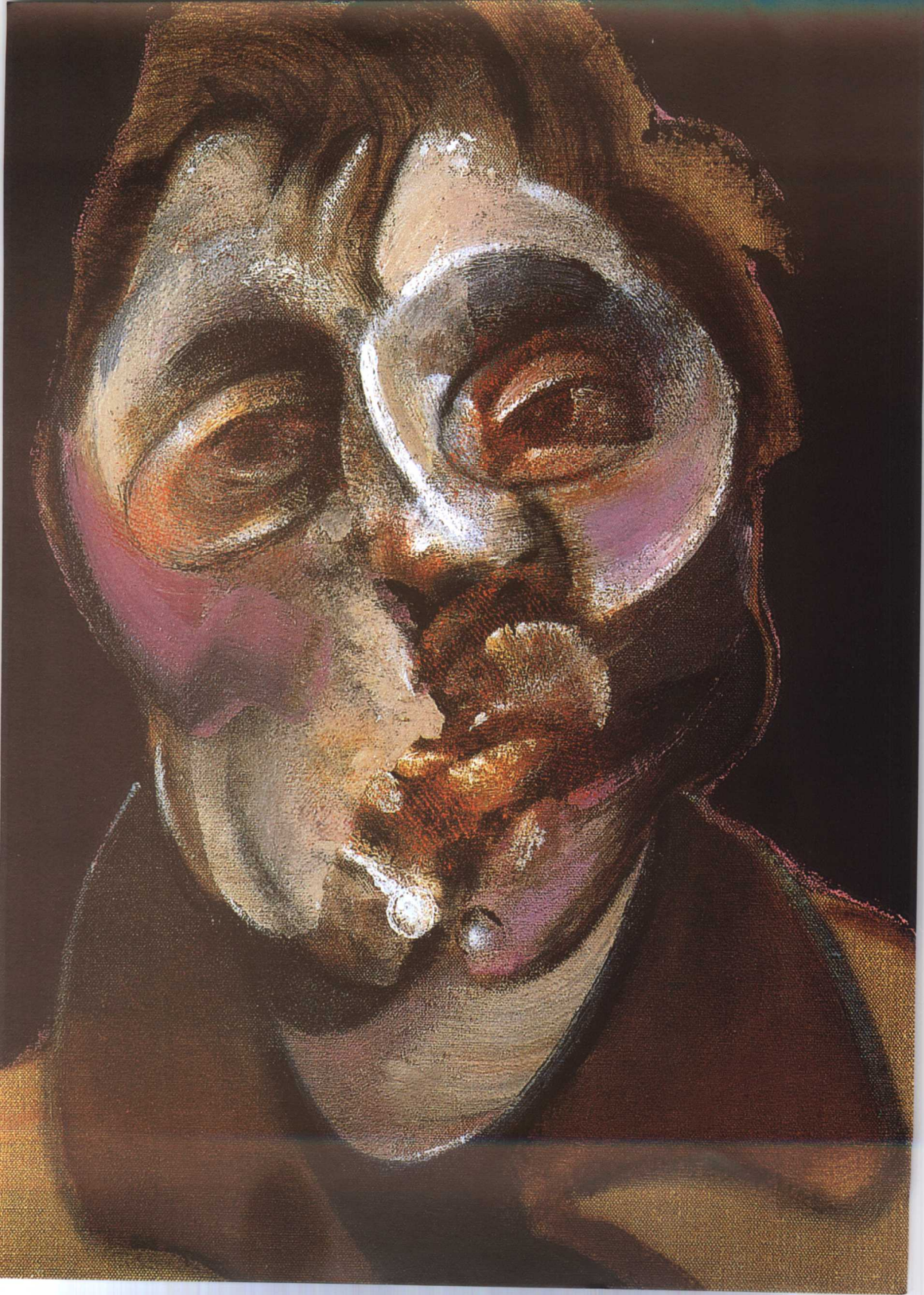
目 录

现代心灵描绘大师——

弗朗西斯·培根的生涯与艺术	2
英国最伟大的人物画家	2
都柏林的英国人	10
培根创作中的现代特质	16
培根的早期创作	20
不安的时代，不安的人们	37
焦虑的画家	40
绘画的起点——1945年	44
50年代的培根画风	52
《根据委拉斯开兹的〈教皇英诺森西奥十世〉的习作》 ..	60
暗夜的潜行者	64

绘画的引用与转借	68
培根与凡·高	73
绘画与媒介	78
镜内、镜外	87
画像与人物	100
戏剧空间	106
失去挚爱	123
弗朗西斯·培根访问记(黄玉珊摘录)	148
弗朗西斯·培根的最后访问(陈英德摘录)	162
弗朗西斯·培根速写作品欣赏	179
弗朗西斯·培根人物头像作品欣赏	185
弗朗西斯·培根年谱	193

现代心灵描绘大师—— 弗朗西斯·培根的生涯与艺术

英国最伟大的人物画家

1945年，当弗朗西斯·培根（Francis Bacon，1909~1992）的《三幅十字受刑架上的人物习作》，在伦敦的拉斐尔画廊首次公开展览，距第二次世界大战结束仅仅一个月，整个世界弥漫着不安的氛围，在所有背离原本信仰，夹杂人性与兽性的情节之后，人们急于为这一切扭曲的景象寻找合理解释。墨索里尼被送上断头台、希特勒自杀、日本投降之后，所有的结局并没有带给人们满意的解答，最终，苦难的十字架与代表惩罚的刑台，没有承诺任何救赎。人们笃信的“真实”顿时成为荒腔走板的超现实。但培根的人物画，正好诠释了这样一个“毫无现实感”世界的存在。

图见3~5页

《三幅十字受刑架上的人物习作》是培根一连串“十字架受难图”（Crucifixion）系列画作中的首幅，也是象征培根绘画中“空间哲学”与“人物形象”的重要作品。整个画面呈现有如地狱般的场景，其中，在展览当初，最让观众吃惊的是那无从具名的生物。这个著名的人物形象主导了培根绘画中的精神，也是画家首次尝试以传统宗教三联屏画（triptych）的形式描绘苦难失落的现代灵魂。

在英国绘画史上，为风景画开辟新气象的绘画大师非著名的透纳莫属，而在人物画的领域上，足以代表一重大变革的主角人物就

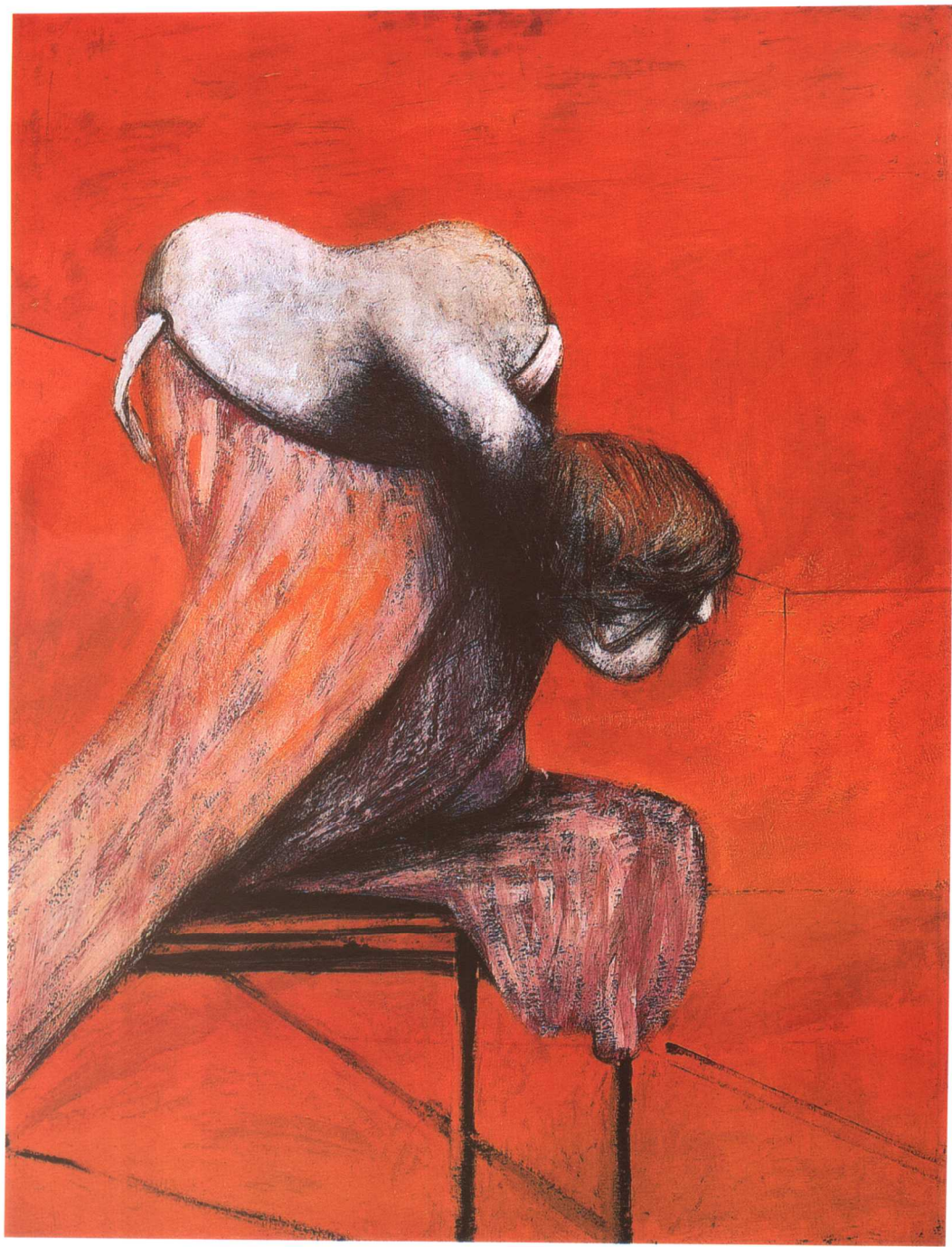
自画像

1969年

油彩、画布

35.5cm × 30.5cm

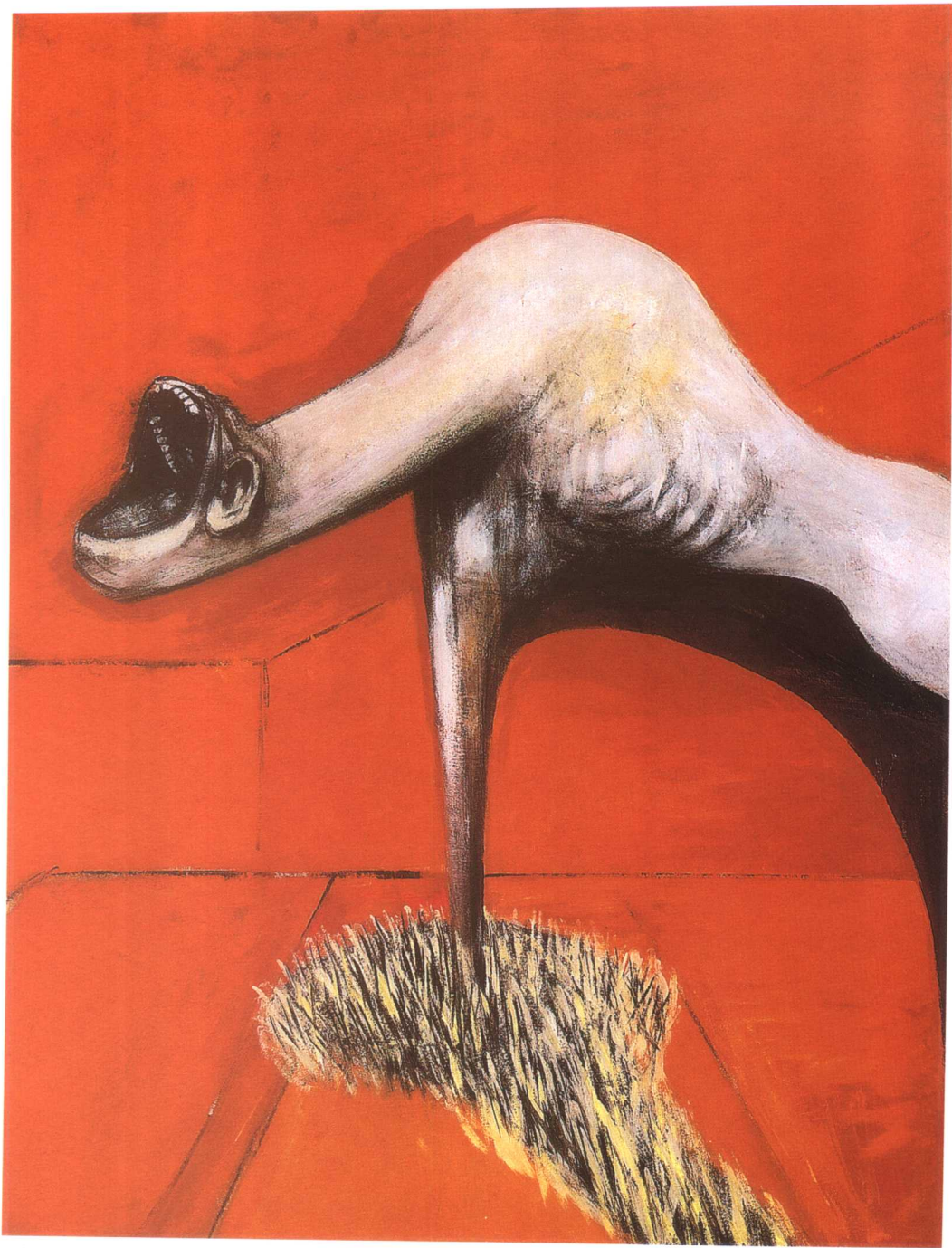
私人收藏（前页图）

三幅十字受刑架上的人物习作（三联画之一） 1944年 油彩、画布、蜡笔、木板 94cm × 74cm
伦敦泰德美术馆藏

三幅十字受刑架上的人物习作（三联画之二） 1944年 油彩、画布、蜡笔、木板 94cm × 74cm
伦敦泰德美术馆藏

三幅十字受刑架上的人物习作（三联画之三） 1944年 油彩、画布、蜡笔、木板 94cm × 74cm
伦敦泰德美术馆藏

应属培根了。他将人物画引入一个前所未有的情境表现，传统人物肖像画所强调的空间存在感、人物的社会角色与定位，在培根的画里全都消失，仿佛人类在文艺复兴时期所努力建构的视觉真实全都归零。在画面上，培根表达了原始的真实，褪去文明语言的雅致，除去社会的框架，那么“人”还剩些什么？而究竟“人”的本质又是什么？这个人议题在培根之前，从来没有被这么深刻地讨论过。在1945年《三幅十字受刑架上的人物习作》出现以后，人体的表现就开始有了另一个新面貌，一种全然陌生的形体使观者对传统的身体认同产生了质疑，也开始对那人体“不安的本貌”感到恐惧。

图见3~5页

人物，一向是培根画里表达的重点，他将人物的状态回归到最原始的陌生，并将其弃置在一个犹如囚室的空间里，让这些人物去面对自己的焦虑、自己的欲望，还有自己的恐惧，然后察觉自己的陌生。培根为英国人物画标示了一个重要的分野，自此，人物画不再是刻画人物的社会地位与角色，画中人物穿戴怎样的衣帽、佩戴怎样的饰品，又或从事怎样的工作、处于怎样的社会阶级，这些都不再是画面引人关注的焦点。表达的重心转移到“人”本身，虽然画家晚期一连串头像系列的作品描写一些确切的绘画对象，但始终，在画家戏剧性的画面舞台之中，每个人物都仅仅扮演着“人”的角色。

1946年，存在主义小说家卡缪撰写小说《异乡人》(L'étranger)，同年，培根创作《绘画，1946》，这两件作品，虽然运用不同的媒材，却同样传达了20世纪中期以后“人物描写”的普遍主题——“永远的异乡人”，这种漂泊流离的形态，不可否认地分别与第二次世界大战的时代背景息息相关，所有人类至善至美的价值观被严重地挑战，培根的《绘画，1946》就是所有这些反传统、反价值的代表：在画面中央，画家把象征耶稣受难的十字圣架换上了一具被剖开的肉体，并以展示的姿态高高挂起，然而这块尸骸，除了象征精神已死，也将所有的苦难回归世俗，十字架象征的受难图像，在培根一连串以“十字架受难图”为题的系列画作中，变成了“陌生的形体”，传统绘画中试图建立的“完整的人的形象与主体”，在培根刻意地将十字架的主题去圣像化之后，旧世界的一切守则和结构变

图见45页

人物习作(一)

1945~1946年

油彩画布

123cm × 105.5cm

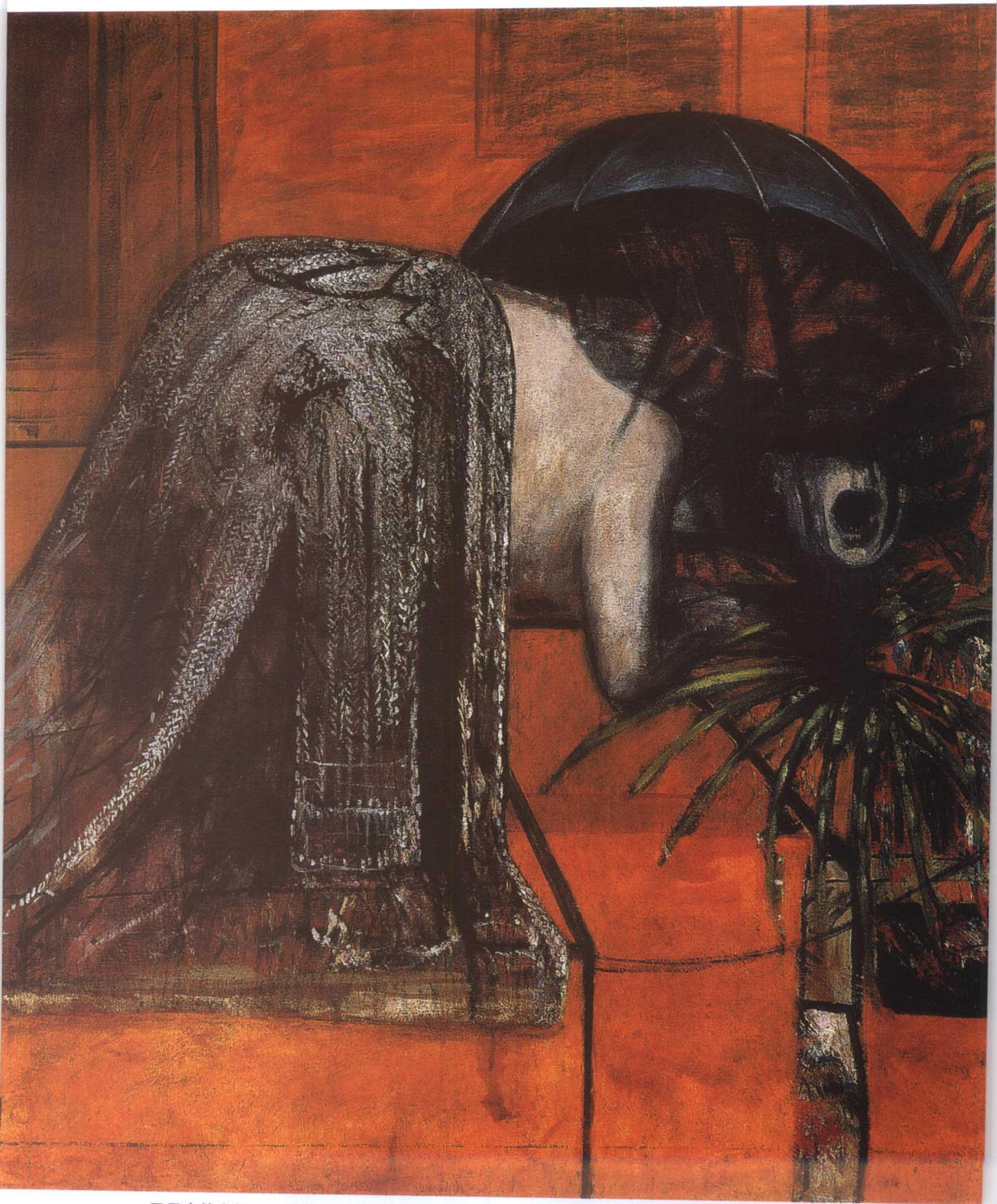
私人收藏(右页图)

风景中的人物 1945年 油彩画布 145cm × 128cm 伦敦泰德美术馆藏

得无可依靠，人们顿时成了卡缪笔下的“异乡人”、卡夫卡小说中的“变形生物”。

风景中的人物 1945年 油彩画布 145cm × 128cm 伦敦泰德美术馆藏

人体习作
1949年
油彩画布
147.5cm × 131cm
墨尔本维多利亚国家
艺廊藏

都柏林的英国人

1909年10月28日，弗朗西斯·培根出生于爱尔兰的都柏林，双亲都是英国人。父亲爱德华·培根曾在军中服役，后来成为一名驯马师及赛马教练。童年的培根因为父亲工作的缘故，经常往来都柏林与伦敦之间；第一次世界大战爆发之时，培根的父亲成为战争事务处的一员，因为这个原因，他们举家迁移到伦敦居住，然而，由于父亲需要频繁往来爱尔兰与英国之间，培根家平均每一年都会搬家一次，犹如游牧民族一般。

根据培根的记忆，他父亲性情专横严苛，喜欢吹毛求疵，又爱毫不留颜面地批评别人，是一个极度神经质又脾气暴躁的人。性格