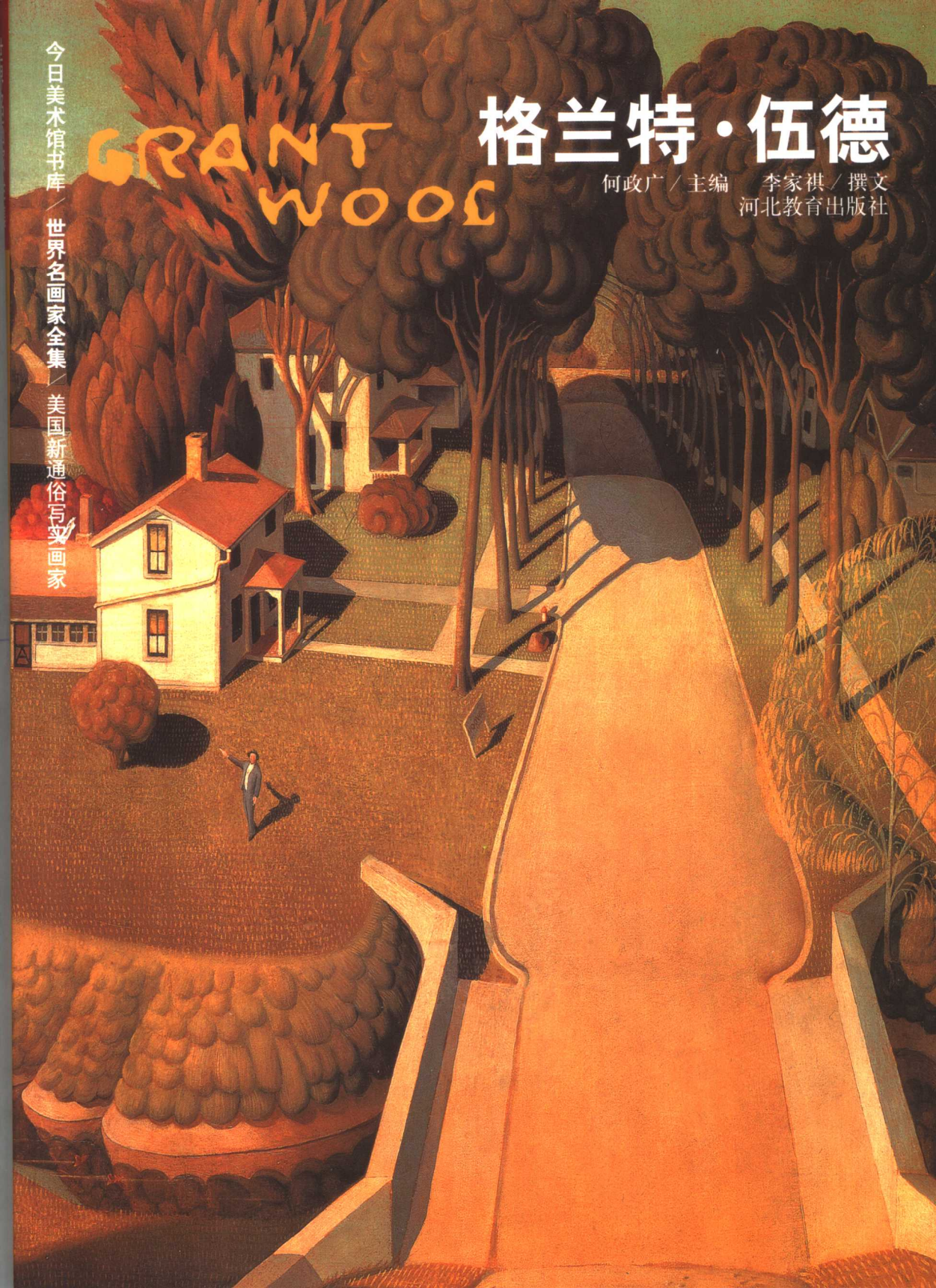

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 美国新通俗写实画家

GRANT
WOOD

格兰特·伍德

何政广 / 主编 李家祺 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

美国新通俗写实画家

格兰特·伍德

GRANT WOOD

何政广 ● 主编

李家祺 ● 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

格兰特·伍德 / 李家祺著. — 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. 格... II. 李... III. ①伍德(1891~1942) — 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 美国 — 现代

IV. K837.125.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057892 号

世界名画家全集

格兰特·伍德

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 11 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

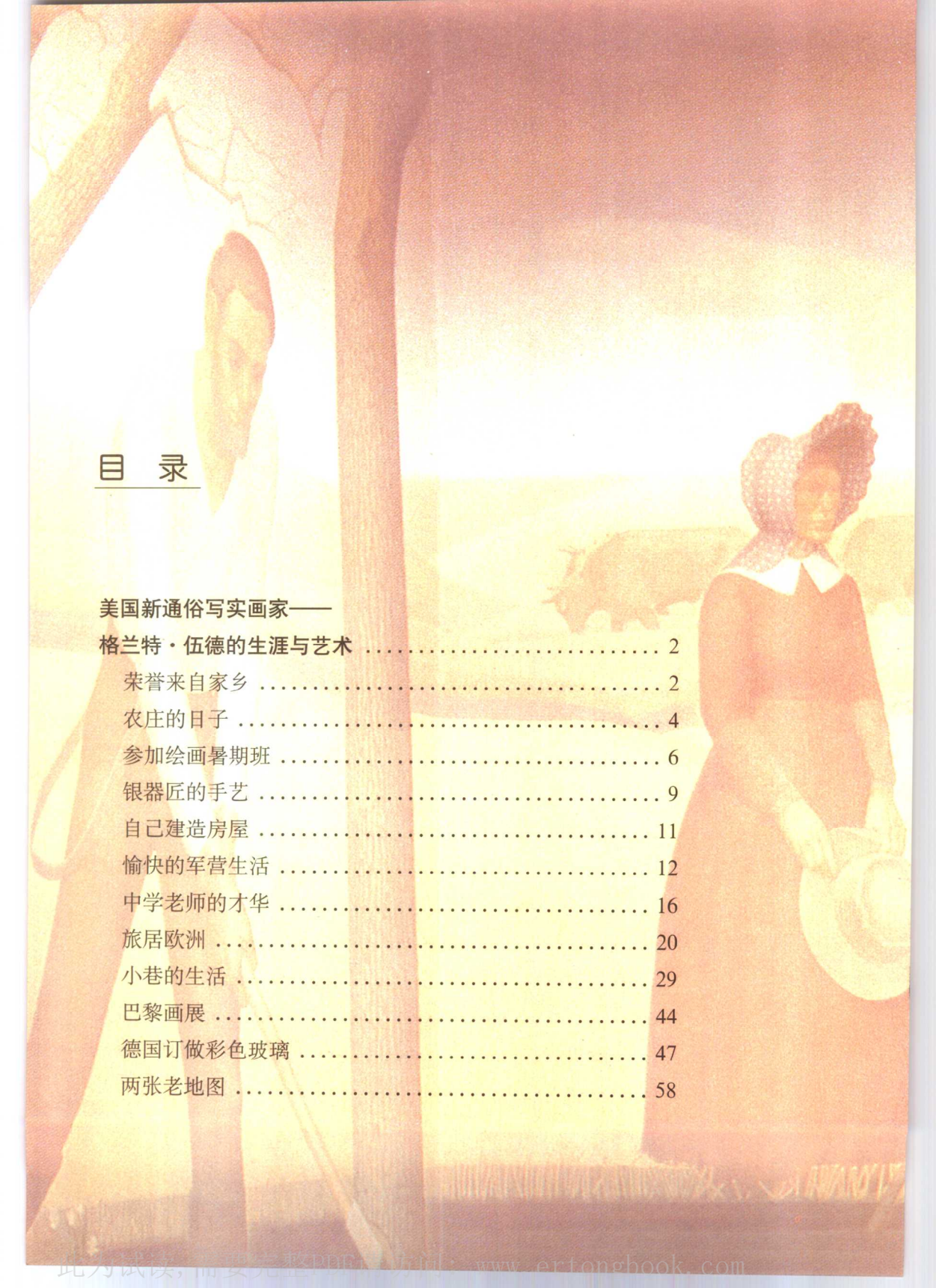
定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

20世纪30年代的美国绘画，出现了一种区域主义的趋势，摆脱欧洲学院派写实绘画的束缚，从美国民俗艺术与地域文化出发，孕育出乡土观念的绘画，描绘出艺术家自己所看到的新世界。格兰特·伍德（Grant Wood, 1891~1942）即为此一美国20世纪前期绘画主流的领导者之一。

格兰特·伍德出生于美国衣阿华州，1910年进入明尼阿波利斯设计与手工艺学校暑期班学设计，1912年在衣阿华大学选修人体写生。1920年29岁时到巴黎学画。1923年又入巴黎朱丽安学院习画，一年后在巴黎和其他城市写生作画。1932年与朋友创设艺术学校，并担任艺术教师。1934年任衣阿华州公共艺术计划的主任，并担任衣阿华大学艺术系副教授，为该校图书馆设计壁画。美国的绘画在此时受地方主义风格支配，加上富兰克林·罗斯福总统的“新政”与开明的公共艺术计划，鼓舞了壁画装饰艺术的发展，绘画主题关注社会问题，并出现一种新的艺术自觉。伍德的壁画因此而创造出一种新的通俗写实主义的地区风格，亦称为美国中西部的乡土画派，被批评家称为是美国民族精神的体现。

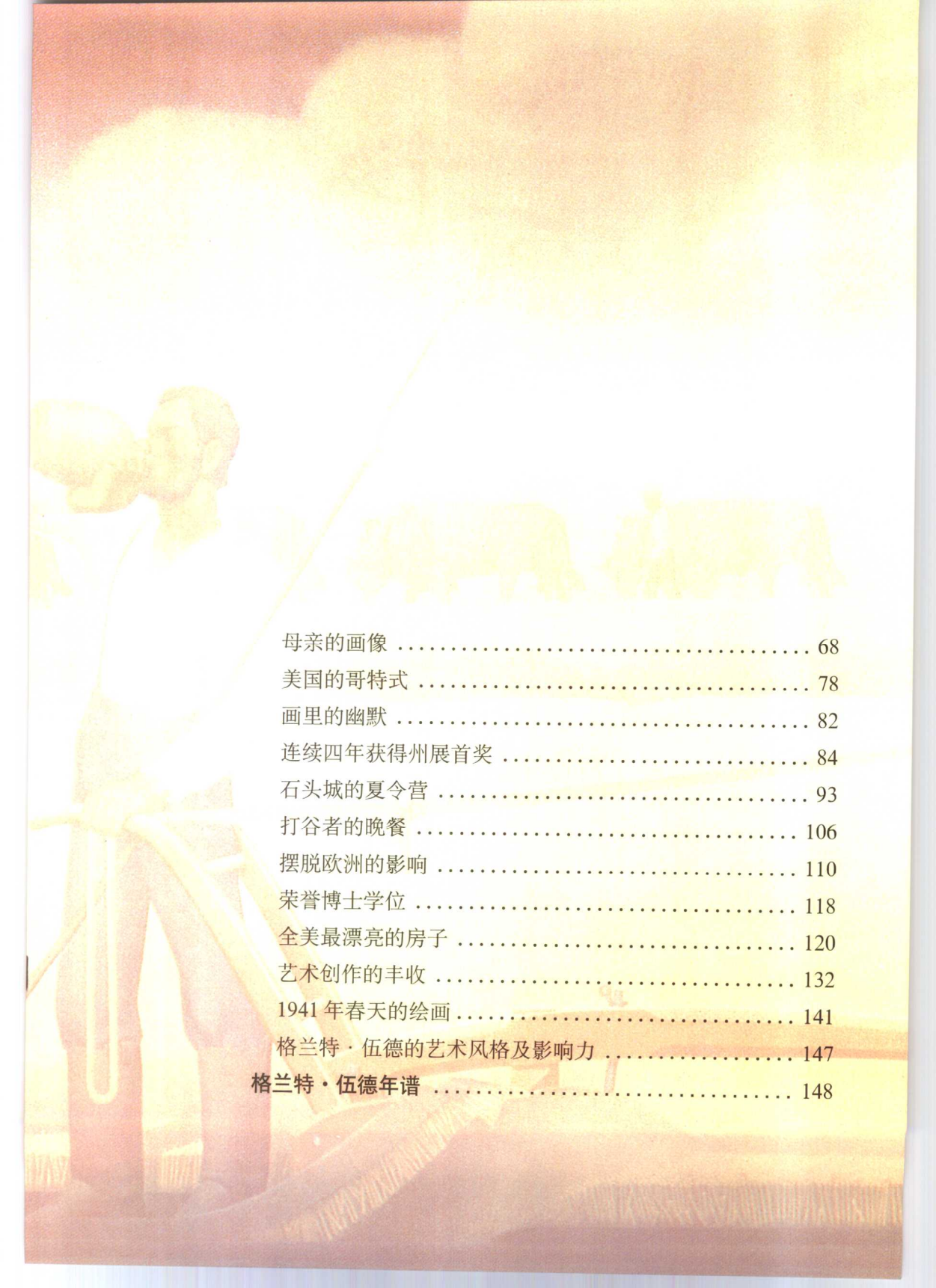
格兰特·伍德最著名的代表作为《美国的哥特式》，主题是他故乡衣阿华州一个小农场的一对老夫妇，站在哥特式窗户和尖顶房屋前，表情严肃地望着周围世界。农场主人手握干草叉，站在那里似乎宣示要保卫他的这块小天地。伍德运用细腻的自然主义手法，描绘衣饰纽扣和人物脸上的皱纹，刻画出朴素的庄重感，强调了固执、因循守旧的生活方式。正是企图表达这种观念，作者于是给画幅定下这样古怪而又庄重的画题。伍德的绘画，有意以引人注目的态度，描绘现实生活情节、社会性主题和人物心理特征，得到十足的写实主义的准确风格，从早期受欧洲传统绘画影响，迈向独创的美国乡土写实笔调，表现美国中西部生活形象。

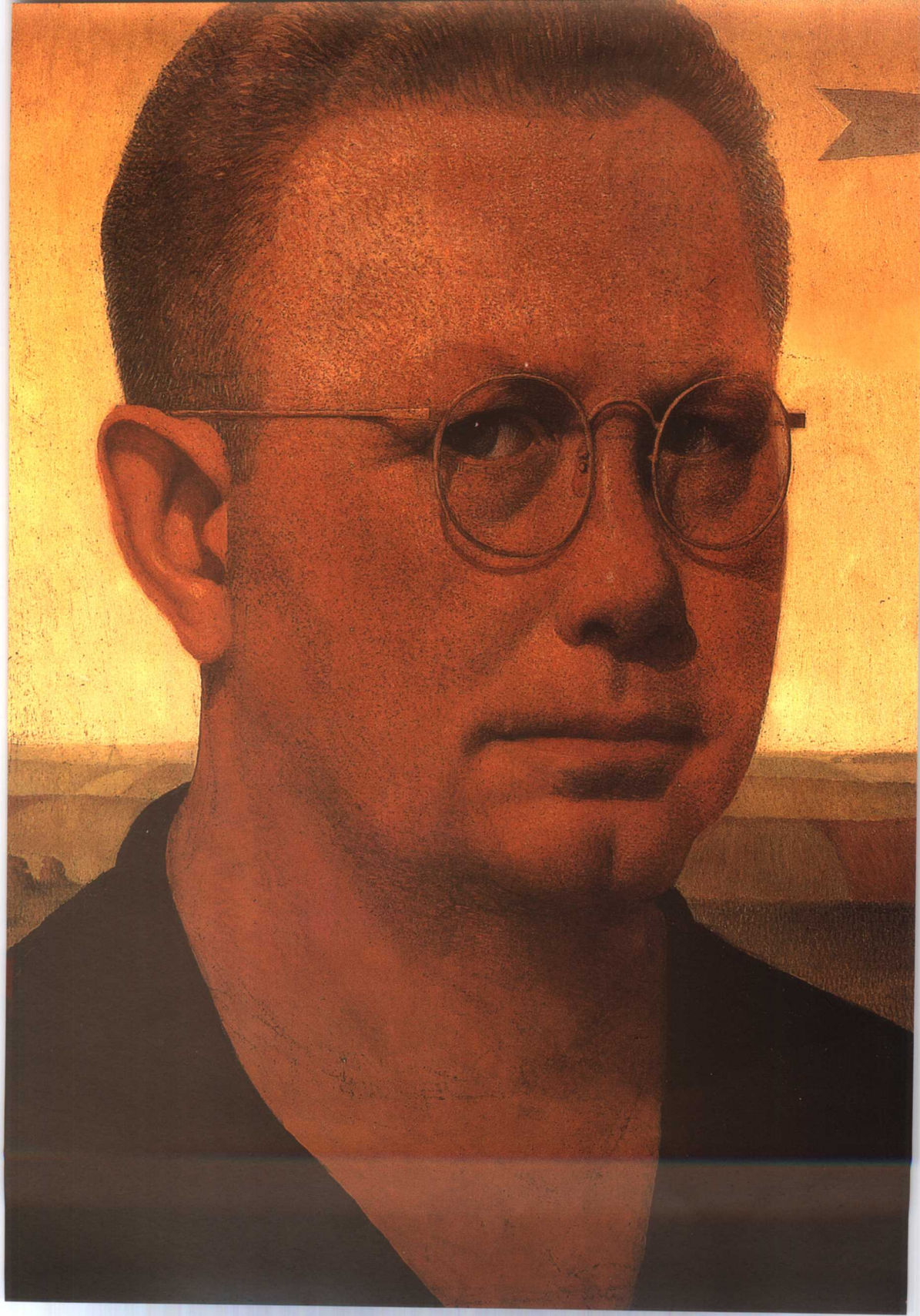
目 录

美国新通俗写实画家——

格兰特·伍德的生涯与艺术	2
荣誉来自家乡	2
农庄的日子	4
参加绘画暑期班	6
银器匠的手艺	9
自己建造房屋	11
愉快的军营生活	12
中学老师的才华	16
旅居欧洲	20
小巷的生活	29
巴黎画展	44
德国订做彩色玻璃	47
两张老地图	58

母亲的画像	68
美国的哥特式	78
画里的幽默	82
连续四年获得州展首奖	84
石头城的夏令营	93
打谷者的晚餐	106
摆脱欧洲的影响	110
荣誉博士学位	118
全美最漂亮的房子	120
艺术创作的丰收	132
1941 年春天的绘画	141
格兰特·伍德的艺术风格及影响力	147
格兰特·伍德年谱	148

美国新通俗写实画家—— 格兰特·伍德的生涯与艺术

荣誉来自家乡

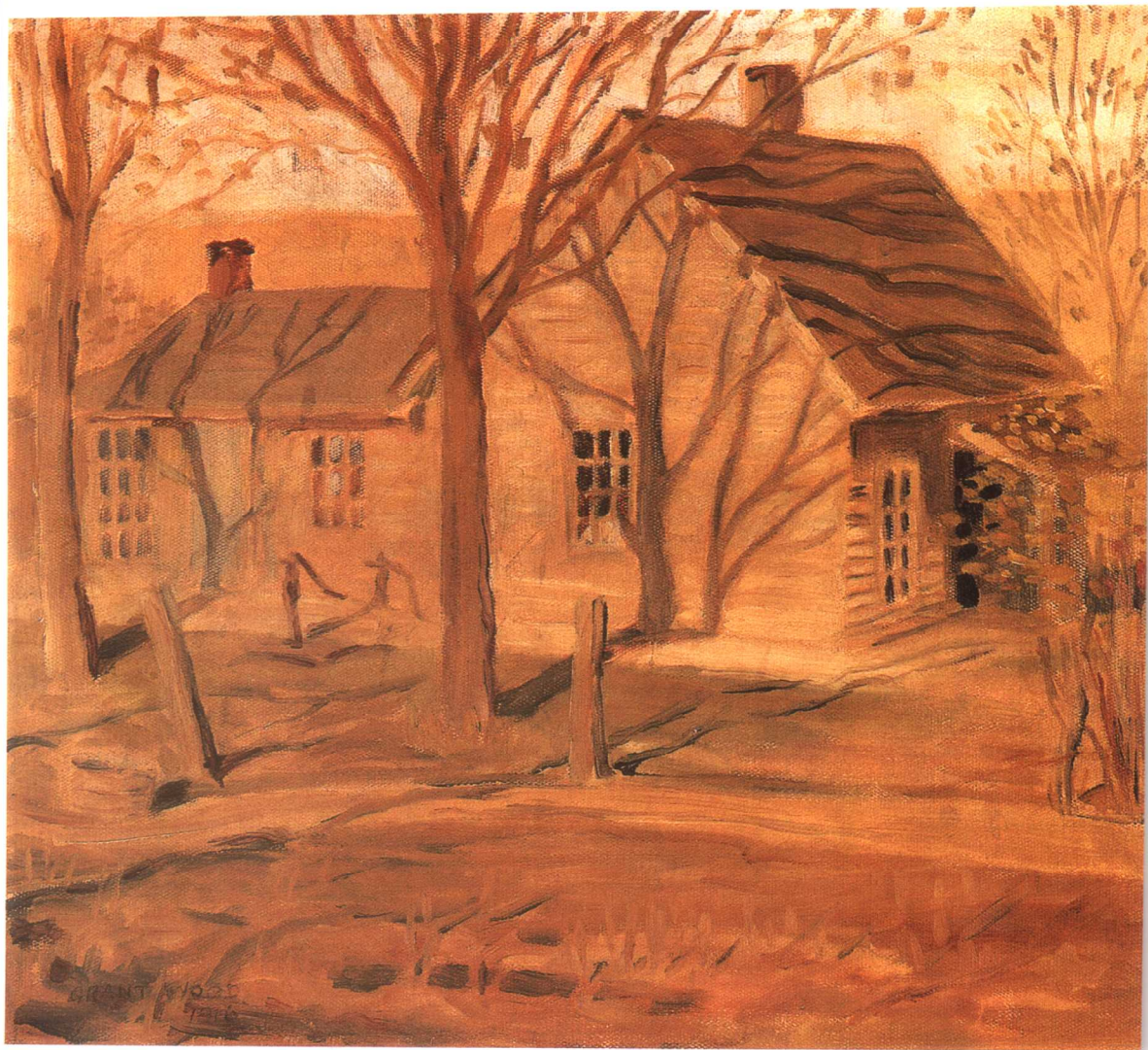
当格兰特·伍德（Grant Wood）来到衣阿华州的锡达拉皮兹（Cedar Rapids）时，还是一个10岁大的方脸男孩。由于父亲去世，他的母亲成了4个孩子的寡母，把农场卖了，用大部分的钱买了一栋两层楼的房子。3个男孩分别是法兰克、格兰特、杰克与最小的女儿兰茵。

虽然这时候的格兰特·伍德画得不错，在走廊和屋外的墙上画些可爱的图案，一般大人并不重视，因为他长得不太可爱。一直到伍德成年，大家才晓得他原是一位艺术家，家乡的人民为他骄傲，同时当地的望族也开始请他装潢室内及美化家居。

格兰特·伍德的朋友大卫（David Turner）经营殡仪馆，提供一间房子让他免费居住与绘画，同时将他的作品展示于殡仪馆内。大卫说服人们买画，同时把这些艺术品有秩序地保存与收藏。

格兰特·伍德个子很矮，体宽而强壮，喜欢穿一套咖啡色的厚绒西服。他的头很大，发质带有棕色色泽，眼镜度数很深，颧骨很高，尤其在低头时，好像斜眼看人。下巴外伸，中间有道深沟。尤

自画像（局部）
1932年 油彩美耐板
37.5cm × 32.5cm
达文波特美术馆藏
（前页图）

老屋与树影 1916年 油彩画板 33cm × 38cm 锡达拉皮兹美术馆藏

其特殊的是，当他站立的时候总是左右摇晃，将身体的重心从一只脚换到另一只脚。

大卫却是个高大而好动的人，对于各种复杂情况应付自如，反应又灵活。对格兰特·伍德很好，他相信这位有才华的年轻人，总有一天会出人头地。大卫通常雇用格兰特·伍德做些事，也在他手头紧的时候接济他。

伍德讲话慢条斯理，即使碰到紧急情况也是如此。他的吐字好像小学生在昏暗的灯光下念书，听的人要有点耐心，才能把那些单字串联成句子。

画家渐渐有名了，在镇上被称为天才，大部分人对他的艺术并非真正了解，所以他的作品几乎没有艺评人加以介绍。

全镇至少有400幅以上他的画挂在不同的墙上，而大部分购画的人，都是在画家扬名之前买的。在家乡他享有盛名，当地人视他为宝，因为他是全美国知名的画家。

回想起来，伍德算是家族中的传奇。当他2岁的时候，是4个小孩子中最缠着母亲的一个，一天到晚扯着妈妈的衣服，尤其是在餐桌上还要人抱着，伍德的妈妈少有机会好好吃顿饭。母亲的表妹柯罗拉与这家人同住，实在看不惯，就把小家伙抱开，他又哭又闹，还要踢人，直到有一次柯罗拉将他抱进自己的房里，才发现小家伙安静下来，原来他看到了墙上的一幅画，这是柯罗拉平日消遣画的，所以她猜想小家伙长大，将会是个画家。

第二年伍德3岁了，母亲发现他用铅笔画了一大堆小的弧形，开口在同一方向，又像是很多半月，或是剪下来的指甲，原来他是在画小鸡。伍德太太在未婚前，曾是小学老师，她知道怎样鼓励小孩，就称赞伍德画得很好。

格兰特·伍德画小鸡，因为他喜欢它们，在8岁的时候曾把自己名字涂写在离锡达拉皮兹25英里以外的老农场的地窖内，今天在老的农场，已经竖立了一块石碑，上面写着“格兰特·伍德出生于此，1891年2月13日”。

农庄的日子

格兰特·伍德的爸爸弗朗西斯·马里维尔·伍德（Francis Maryville Wood）长得也是方脸和金发。他读过两年制的专科学校，主要兴趣是在历史方面，离开学校后，马里维尔在他父亲经营的农

场工作5年。1879年花了1000多元，购得80英亩土地，在以后的7年，同时经营自己的农场与父亲的土地。

哈蒂·韦弗（Hattie Weaver）是从小的邻居，虽然伍德家是共和党，韦弗家是民主党，二者却都属于同一个教会，祖坟相邻。

1886年马里维尔与哈蒂结婚，男方30岁，新娘28岁。马里维尔在农场添建小屋两间，又买了附近40英亩的森林，家用木材燃料的来源已没问题。哈蒂在小学教书，也省下不少钱，她买了大部分的家具，包括12人的大餐桌，当两家人相聚的时候，还不够坐。

农场生活相当惬意，生活上的必需品全都具备，是个中等水准的家庭。夫妇二人在13年中，先后育有三子一女。

母亲张罗4个小孩的三餐，炉里烧着松枝，火势又快又旺，她总会挑选几枝烧成的松枝细棒，让小伍德当炭笔在地上画图。

一旁的餐桌上用红色的布盖着，桌布一直垂到地面，支撑桌面的拱形木架造成的空间，就变成伍德生平的第一个画室。他可以躲在里面用炭棒涂一整天。

有时候，爬过山坡，走一段路来到石灰岩的采矿地——石头城。在他学校期间的报告，曾经作了“鸟类及其习惯”的调查，把这份专题送到当地的周刊发表。1901年4月15日，编者介绍“格兰特·伍德非常了不起，只有10岁，他的报告中找到了邻近地区55种不同的鸟类，显示了他是一个善于观察、思考与具有广泛知识的男孩”。

1900年秋天，马里维尔生病了，呼吸急促，好像是哮喘，整个冬天卧病在床。农场工作由14岁的长子法兰克一肩挑起，伍德也帮忙挤牛奶、喂猪、替水槽内破冰，甚至兄弟两人穿着牛皮大袍，坐着雪橇，滑行到林场去找枯木当燃料，用马拖回家。

父亲马里维尔的情况一度好转，有一天起床觉得很自在，决定进城，没料到离开房子不到几步路却晕倒在地，几小时后去世。只活了45岁。

马里维尔的早逝，打乱了这家人的生活与计划，孩子的命运也跟着转变，之后没有一人成为农夫。伍德太太只得带着孩子们到西南25英里外的锡达拉皮兹居住，因为她自己的爸爸迪俄森先生退休后住在那里；而她哥哥佛朗克是在城里当律师，帮她完成了搬家买卖过户手续。

以后的14年，伍德太太待在家里专心照顾孩子们，节俭度日，将财产的一半买了二层楼的房子，剩下的钱不多，还有长远的路要走。

让母亲欣慰的是，格兰特·伍德喜欢弄些小东西，东涂西画，上色，用颜料。他参加了图画课，报名全国蜡笔八年级的图画比赛，得到第一名。

参加绘画暑期班

格兰特·伍德进了华盛顿高中，他有一位很要好的朋友马文(Marvin)。两个人就像是艺术家，凡是学校的舞台布置、各种庆典活动的会场安排，都由他们包办；当然学校的杂志与年刊均由他俩绘图，几乎没有别人表现的机会。同时加入当地的艺术协会，他们的作品在图书馆的画廊举行小型展览。没有画框，画贴在每一扇的玻璃窗上。

第一次赚到钱，是卖一张画给邻居，为的是在伯利太太儿子隔街开的五金行里买8块钱的材料。接着又为一位老先生制作书架的藏书标志，得到15元报酬。

伍德买了《手艺人》杂志(Craftsman)，其中每期有一篇内容连载，由哈佛大学设计学院的暑期班教授伯切德(Ernest Batchelder)执笔。伍德遵照书中一切指示，买了画报、透明的颜色纸、水彩、大小不同的画笔与印第安墨水，并期待下一期杂志的出版。

1910年高中毕业，典礼会场的布置由他与马文负责。当夜，伍德坐火车到明尼阿波利斯，其实他不认识那里任何一个人，而是冲

秋景 1919年 油彩画板 33.5cm × 38cm 锡达拉皮兹美术馆藏

着伯切德教授于当地工艺设计学校的暑期讲课。他决定前往好好钻研。

他带的钱不多，便请求在学校的店铺内打工，为了省钱就在当地教堂的停尸间过夜，实在受不了其中的气味，只好睡到公园去。而在公共场所过夜是违法的，所以他就在半夜前先睡，车辆的嘈杂声

红醋栗

1907年 水彩

达文波特美术馆藏

也渐渐习惯了，碰到下雨，只好到整夜开的咖啡店暂避。

最主要的，他达到了目的。在伯切德教授的指导下，能够把自己的作品，让这位名满全国的教授给予指示与订正。伍德带去高中时画的水彩画，伯切德看了非常喜欢，并给予更多的关心。在以后的回忆中，伍德认为这是一生中最重要的学习阶段。

图见148页

图见150页

目前能见到他最早的作品是1905年的《鸢尾花》、1907年的《红醋栗》和1908年的《冬天的树》，都是水彩画。高中的毕业纪念册里也登有伍德的墨笔画。

在明尼阿波利斯，他第一次真正感受到哥特式建筑的美，这项知识先是在课堂得知，然后仔细观察当地的教堂，就是这种结构。

他觉得别人的称赞与欣赏，远胜于金钱的报酬。格兰特·伍德想出了一种新花样——石膏花，先以模子制作再涂上颜料，不过，成品他都送给了朋友。另外一种尝试，把鸡蛋的蛋白混合果汁、蜂蜜与颜料，希望找出古代的绘画大师们制作那些半透明颜料的秘密。

格兰特·伍德的脑子总是在转，突然间想做一个插图家，把这主意告诉好朋友保罗。保罗的爸爸在镇上与人合伙开了一家书店，保罗自己则租了间办公室，职业是摄影师。保罗建议可与伍德合用办公室。所以1911年春天，在办公室门外打出一是摄影师、一是插图师的招牌。可惜根本没生意，保罗只好回到父亲书店工作，而格兰特·伍德再去明尼阿波利斯，参加第二次的暑期班。

银器匠的手艺

秋天，伍德参加教师甄选，各项成绩相当悬殊，整个的成绩仍不够格当准老师，只能做一个临时老师，合同是一年。

他在离家3英里外的乡间小学当孩子头，学校里只有一间教室。伍德对学生不严厉，说话很慢，音调柔和。因常常睡过头而迟到，他

怕冷天，派值日生早点到校生火炉。伍德当小学老师时月薪是35元。他对学生很好，孩子们也喜欢他，全班只有21个学生，从6至13岁不等。他很不愿意给学生低分，更不会给不及格。总是尽量鼓励学生。

一年后离开小学。伍德与保罗再度合作，这一次是替杂志社写专题。费了好几个礼拜阅读与研究，在《手艺人》(Craftsman)杂志刊出一篇《透视木造小屋的历史》，让人读起，好像是老马识途，酬劳25元由两人均分。

曾有一段时间，他们搬到芝加哥，写了另一篇《森林中的木造小屋》，描述一位艺术家自己设计与建造一间64英尺长的木桩小屋的故事。写稿这件工作太辛苦，又不能保证发表，两人匆匆结束营业，再搬回老家锡达拉皮兹。

到了秋天，回到原来的银器手饰店工作，伍德替老板娘画了一张《有蕃红花的风景》。这是第一张签名的油画，景致是横幅，截取了森林里树根的部分，左边地方长了些黄花菖蒲类的植物，穿过树间看到背后的湖水，矮丘相互重叠。他装配了个橡木框，放在店里卖。

图见150页

1913年，芝加哥的“凯罗银器公司”雇用格兰特·伍德。10月，他正式注册成为“芝加哥艺术学院”夜校的学生，每周上三次课，一直延续了5个月。

在凯罗店里，和克力斯特别接近，克力斯是挪威移民，有很好的手艺，在存了一些钱后自己开店，而伍德不时在技术上给予支援。他们在郊区租了农场房子，一楼卧室，二楼营业。没多久，另外两位挪威的银器匠也加入，供每个人一周的吃住，只要付4元。

有时候，格兰特·伍德跟他们到挪威朋友家晚餐。通常星期六晚上，穿戴整齐，坐火车到芝加哥城里看电影。他没有女朋友，也很少跟女人讲话。24岁的年轻人似乎难度青春。

1914年偶作了小件油画《阴影》。

1915年的秋天，因为圣诞节到了，生意最好。伍德设计的一些手饰珠宝，都登录在芝加哥的公共图书馆。有些精巧的珠宝盒与项

链都在艺术学院展示。

1916年初，因为第一次世界大战的影响，生意无法维持，有些材料颇贵又无法获得，银器首饰店只好关门。很快格兰特·伍德原有的钱全部花光，临时工作也找不到，根本无法维持生活，只好返回家乡，放弃了学习。

自己建造房屋

保罗告诉自己的太太，凡是伍德制作的任何艺术品都要保留起来，将来他一定会成名。婚后两人在郊区的森林边居住，三分之一的收入付了房租，他们计划自己来盖房子。

买了圆木，盖了一间柏油纸为屋顶的小小木屋，所有的家具与设备都是小号，冬天实在太冷，就住回镇上的公寓。

保罗在朋友的帮助下，盖了第二间简陋的小屋，比前者大一点，完全由木材的尺码来决定大小。屋顶还没盖好，伍德回来了。

自从伍德的母亲搬到锡达拉皮兹，连续15个年头被经济困扰，弄得精疲力尽。购屋后的余额只够平日生活，根本没有收入，连贷款都无法付出。1916年被法院判定房屋需拍卖，因为加上利息，她已经欠了5000多元。走投无路下，伍德与母亲暂时搬进了保罗的第二间小屋。这间房子就像夏日露营用的过夜小屋，视野非常好，在山坡的顶上，开辟一条小路，通往溪边的小桥。另外一条小路，通往小溪，只要踩过大石头，就到镇上了。

保罗夫妇相信格兰特·伍德一定有前途，很高兴两家人能住在一起。伍德母亲也暂时得到休息，安静地坐在老旧的摇椅内，虽然缺了把手，可这是几代的传家宝，也舍不得丢掉。

一时很难找到工作，伍德也不着急，他顺着河流，在山坡边又是写生，又是绘画。游完泳，再画素描与油彩。下雨天，从家里的窗户往外看，景色也好，伍德仍然忙于打草稿与涂颜料。

保罗在父亲书店工作，每周赚12元，分一半给伍德。不管别人