

今日美术馆书展

世界名画家全集

描绘现代生活画家

Hopper

霍珀

何政广 / 主编 李家祺 / 撰文
河北教育出版社

世界名画家全集

描绘现代生活的画家

霍珀

HOPPER

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

霍珀 / 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. 霍... II. 李... III. ①霍珀(1882~1967) - 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 057808 号

世界名画家全集

霍珀

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 邓馨

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

爱德华·霍珀 (Edward Hopper, 1882~1967) 的绘画艺术, 数十年来被定位在美国现实主义的最佳典范, 或是美国风景更具哲理的诠释。

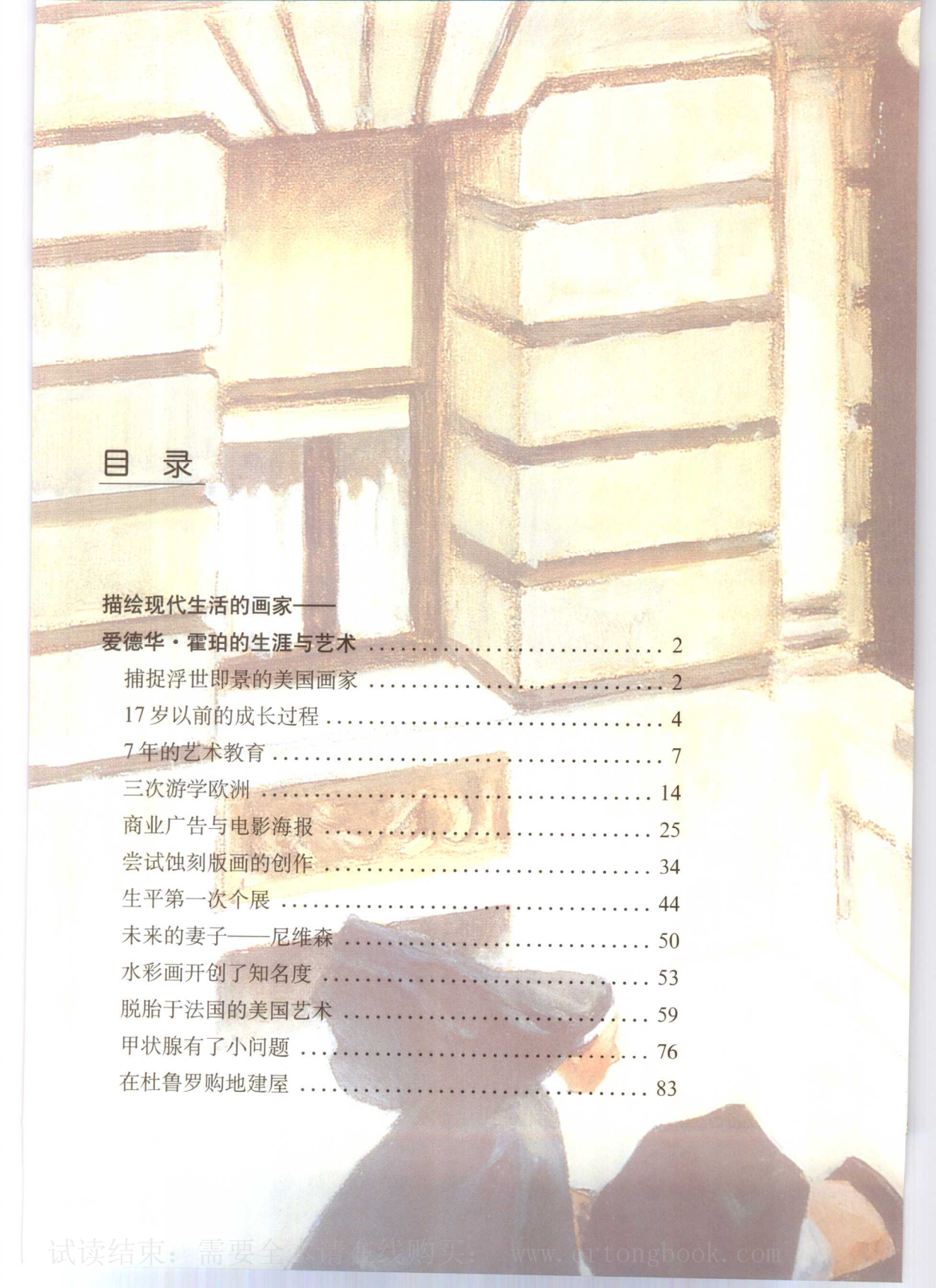
纽约惠特尼美术馆展览主任苏珊·劳逊, 在1990年该馆举行盛大的霍珀回顾展时, 对霍珀的绘画做了上述的论定。霍珀一生多达千余件精彩绘画作品, 现今主要都收藏在惠特尼美术馆。在他生前, 惠特尼举办过两次霍珀作品的回顾展, 奠定了他成为一位美国绘画大师的地位。他的艺术造诣现已深为几代艺术评家们所了解, 亦同时为美国一般大众所喜爱。

纽约电话公司在1971年向1000万人口的订户, 调查他们最喜欢的一幅画来印制封面, 结果获选的是霍珀1930年时的名画《星期天的早晨》。这幅画的前景为街道与二层楼旧建筑物, 构成水平的并行线, 门与窗户正好与并行线形成垂直的对比, 造成移动与静止两种对立概念, 画面上空无人影, 充满着寂寥感。霍珀的很多绘画都具有这种特征, 超越了他个人的孤独, 而刻画出生活在现代的人的孤独与忧愁感。

对于“光”的描绘, 也是霍珀的一种执著与偏爱。无论户外或室内的景物, 他都巧妙利用阳光与灯光所造成的明暗对比, 暗示人物在环境中的心理状态。

“我在绘画上的目标, 始终是希望将我对自然(天性)的最底层印象(面貌)做最精确的描绘。如果这个目标难以达到, 那么, 或许可以说, 它是任何人类活动或任何理想绘画的极致。”霍珀的这段自述, 说明他是一位不疾不徐的哲学家, 了解和刻画市井平民日常生活中的超卓时刻, 拥有探索人类心灵深层情感的能力, 探索美国式生活中的反讽和宁静之美。

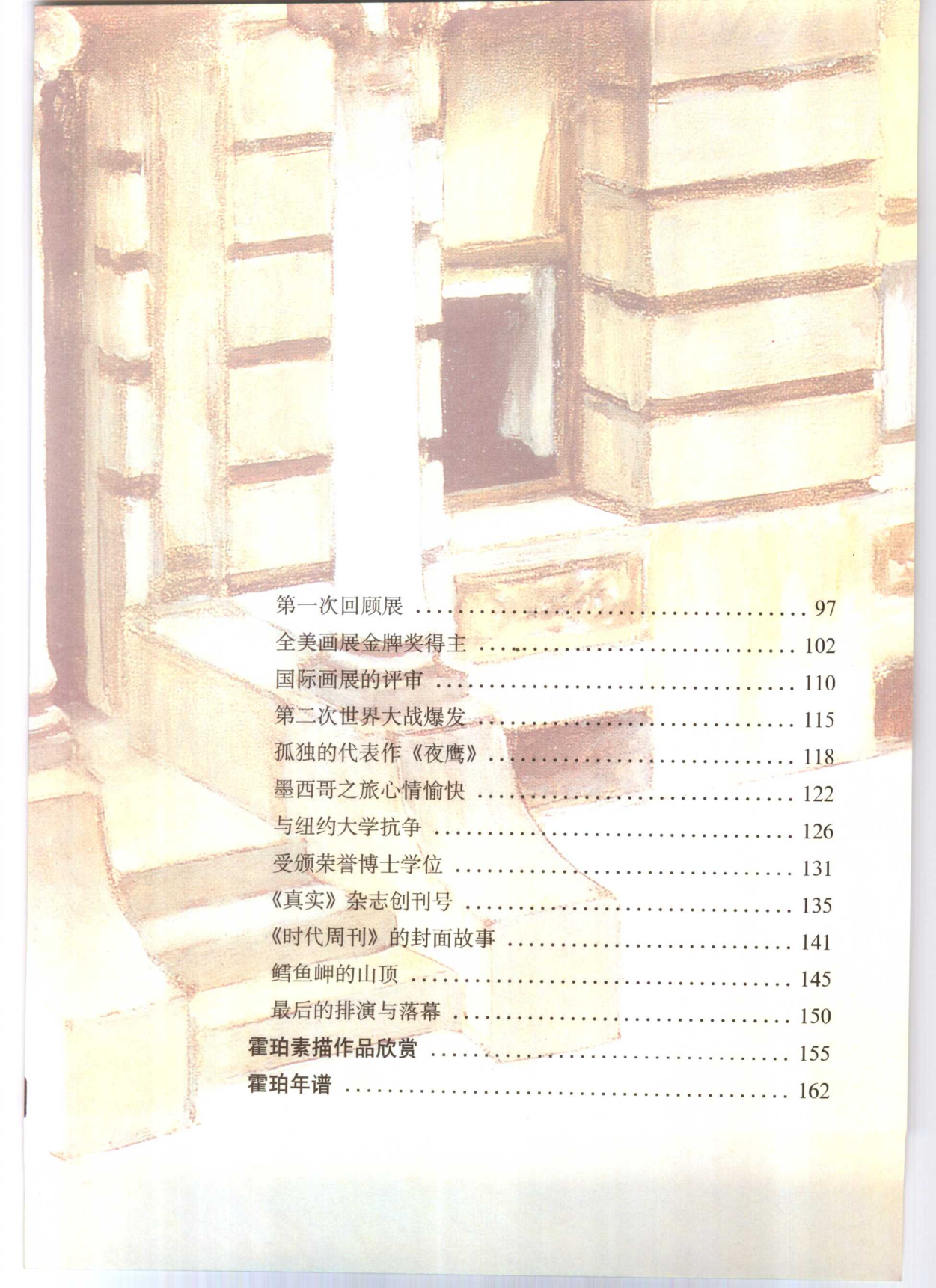
霍珀曾于1952年应邀代表美国参加威尼斯双年展。他说:“艺术上国家性格价值的问题, 或许是不可解的。总的来说, 一个国家的艺术若能极致地反映其人民性格, 它即可说是最伟大的艺术。法国艺术似乎就证明了这一点。”关于这一问题, 苏珊·劳逊对霍珀做了极为中肯的评述, 笔者特予引述作为本文的结语——霍珀以一种不寻常的敏感和反讽的疏远, 处理美国的商业景致, 如加油站、商店、广告和公共空间, 我们开始了解他对美国生活的反感伤观点, 并存着溺爱和无情的坦白。最主要的, 我们欣赏他艺术的广阔野心, 从未针对细小或完全个人的主题, 而是毫不厌倦地专注于最宽广和现代生活中最共通的经验。

目 录

描绘现代生活的画家——

爱德华·霍珀的生涯与艺术	2
捕捉浮世即景的美国画家	2
17岁以前的成长过程	4
7年的艺术教育	7
三次游学欧洲	14
商业广告与电影海报	25
尝试蚀刻版画的创作	34
生平第一次个展	44
未来的妻子——尼维森	50
水彩画开创了知名度	53
脱胎于法国的美国艺术	59
甲状腺有了小问题	76
在杜鲁罗购地建屋	83

第一次回顾展	97
全美画展金牌奖得主	102
国际画展的评审	110
第二次世界大战爆发	115
孤独的代表作《夜鹰》	118
墨西哥之旅心情愉快	122
与纽约大学抗争	126
受颁荣誉博士学位	131
《真实》杂志创刊号	135
《时代周刊》的封面故事	141
鳕鱼岬的山顶	145
最后的排演与落幕	150
霍珀素描作品欣赏	155
霍珀年谱	162

描绘现代生活的画家—— 爱德华·霍珀的生涯与艺术

捕捉浮世即景的美国画家

近百年来，要选出能够代表美国的画家，相信很多美国人要考虑的人物，将是爱德华·霍珀（Edward Hopper，1882~1967），他在美国画坛的地位是较不令人怀疑或有争论的。不只美国艺术界推崇霍珀的实力，连欧洲画家也佩服其创造力。他的作品不只是美国化，并且是现代化。怎样在画中显示美国的生活化，这就是霍珀的功力了！

霍珀个性沉默寡言，不善交际，喜爱清静，远离人群。他一生的绘画题材主要来源于他的三项嗜好：其一，霍珀喜欢旅行，无论坐火车、自己开车或坐轮船到欧洲，他对火车与铁轨天生有好感，凡是铁路边的东西都很注意。其二，他喜欢看电影，有很多电影广告、电影情节或电影镜头，被他灵活运用在创作之中。其三，他还喜欢读思考性的书籍，偏好爱默森、柏拉图、莎士比亚的诗集或著作，因而霍珀也就创造了不少充满哲思、发人思考的画面。

霍珀的艺术创作大致可分为四个阶段：插画→版画→水彩→油画。因个性使然，霍珀创作时都有周详的计划，如打底稿、素描、试绘、拟用颜色、何时有此构想、动笔时间、何时完成、售价多少、何人购买，都留有记录。

自画像

1925~1930年

油彩画布

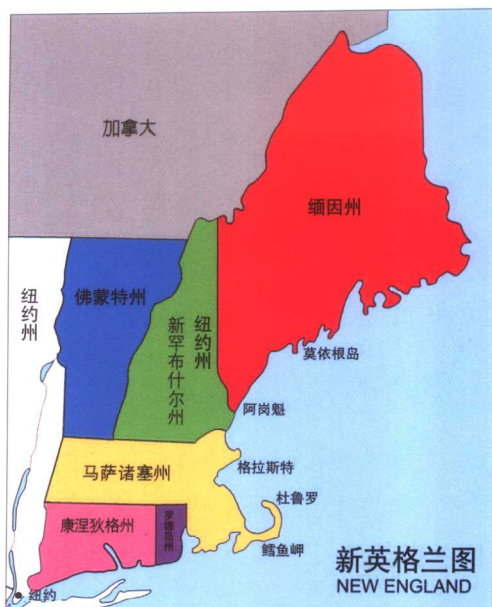
76.2cm × 63.5cm

纽约惠特尼美术馆藏

(前页图)

美国新英格兰(纽英伦)简图，
霍珀一生均在此活动作画。

霍珀的画作特色之一是强调光线。他喜爱太阳，这是白天的光源，不论是拂晓、朝阳、正午、黄昏、落日，太阳都照到屋内。电灯则成为夜晚的光源，霍珀画中常见电线杆，或许这暗示出画家心理上的光源吧！

由于霍珀的画很有特色，也容易辨认，他因此拥有不少头衔。包括：

一、住宅画家。这是因为他喜欢画房子，凡是美丽的、独特的、复杂的结构建筑都可入画；画房子的地点不论市区、丘陵、海边、马路旁、铁道边都有。

二、孤独画家。霍珀的画作中充满冷清、寂寞、孤零的气氛，即使画夫妻、情人、朋友，双方也都不注视对方；甚至连画一些群集的场所，每个人似乎也没有眼神交流，极少沟通。

三、新英格兰画家。这是因为他绘画的范围喜欢围绕这个地区；新英格兰涵盖缅因州、佛蒙特州、新罕布什尔州、马萨诸塞州、康涅狄格州、罗德岛州六个州。霍珀住在纽约市，每个夏天几乎都往新英格兰地区跑，最后甚至购地建画室在那里。

霍珀长寿，身经两次世界大战与美国经济萧条期，深知日子不

好过，于是节俭度日。不论外界情况如何变化，他始终默默耕耘，按部就班，成名后一样努力不懈。艺术创造是维系他坚强生命力的源泉。直到去世后，他的所有作品全部捐赠给惠特尼美术馆，包括了大量的油画与水彩作品。这不只是霍珀留给世人的宝贵遗产，也是赢得后人对他尊敬的原因之一。

17岁以前的成长过程

爱德华·霍珀祖来自荷兰，他出生的年代正好适逢商用电灯初燃纽约的时期。不到一年，电话也接通了纽约与芝加哥。

1882年7月22日，霍珀出生于一个四千人的大镇，纽约州的奈耶克(Nyack)正是霍珀的出生地。奈耶克沿着哈得逊河，与纽约市相邻，也有火车可通往纽约，与大都市的关系十分密切。哈得逊河上来回的汽艇，使得当地的造船业一枝独秀，而镇上的男孩更是没有不会驾艇的。霍珀5岁就在湖里练习泛舟了，深海潜泳亦为他一生最大的享受。

少年时代，霍珀很多时间都是在码头与船上度过，曾和同伴成立“快艇俱乐部”。15岁那年，父亲帮他买了木料与工具当做礼物，于是他在朋友的帮助下，建造了一艘独木舟，当时他立志要做一个造船师，没想到最后却成为了美国家喻户晓的大画家。

霍珀出生在一个中产阶级的家庭，他是家中第一个也是惟一的儿子，有一个姊姊玛丽恩(Marrion Louise)，父母亲生他们姐弟时都相当年轻。由于良好的家庭环境，使得姊弟两人都有能力进入不错的私立学校就读。霍珀长得人高腿长，好胜心也强，任何游戏不赢不停，每门功课成绩也相当优秀。不过，进入奈耶克高中后，霍珀成绩没能继续维持过去的高标准，只有绘图与平面几何得到纽约州会考的荣誉。

霍珀的父母是虔诚的基督教徒，所以霍珀从小要上主日学，礼拜天下午还要接受特别的课程，包括行为指导与道德规范，这对他的一生影响甚大，始终做个遵守法规的君子。霍珀一家人常到纽约

父亲肖像 1899年 水彩 34.3cm × 25.4cm

市欣赏各种表演，观赏好的歌剧与戏剧，且把剪报留存下来，以后霍珀保存自己绘画档案的记录，多少受到剪报这件事的影响。

12岁那年，霍珀的身高一下子冲过1.8米高，同学们喊他“蚱蜢”。而他对绘画的天分与潜力也逐渐显露出来。他父亲拥有不少图书，主要分两大类，一是古典英文作品，一是翻译的法文与俄文著作。霍珀对文学的喜爱无形中受到父亲藏书的熏陶，享有盛名的美国作家爱默森对霍珀的影响最大，而爱默森最欣赏的三大文人：柏拉图、莎士比亚、哥德，也正是霍珀一生中最主要的读物作者。

如果说霍珀父亲的爱好文学，对他有所启发，那么他母亲对艺术的偏好，对霍珀的影响就益发重要了。她母亲在小时候曾有当一位画家的念头，长大还保留了一些画过的图画，因而两个小孩在母亲的指导下，很早就开始练习画图了。

霍珀5岁启蒙，7岁那年的圣诞礼物得到一块黑板，成了他的第一个画板架。他画过的图画与纸张都存放在一个纸箱内，外面的盒盖，贴上剪来的士兵图案。到了10岁，他从书本与杂志里学到很多绘画要领与作画步骤。过去只会着色的霍珀，现在开始注意到线条与形状，并且懂得用炭棒写生，以白粉笔在黑板上练习图案。

他的母亲也适时提供了一些画册与杂志，去启发这个敏感孩子的想像力。可喜的是，1889年11月发行的《巴克》(Puck)杂志，竟然采用了霍珀的一幅绘图。

从10岁开始，凡是画得好的作品霍珀都签上名字，注明日期。除了单色图案，他已经有了很好的水彩画经验。帆船与快艇是霍珀一生从不厌倦的画题。1899年，他为父亲画像，用的是树胶水彩画法，父亲面貌颇为严肃。到了高中，画油画的机会增多，各式各样的海景开始层出不穷地出现在霍珀的画面上。慢慢地杂志上采用了他更多的墨笔画，这时他追求的是做一位商业插画家的生涯。

图见5页

除此之外，霍珀喜欢把穿不同制服的士兵玩具，很仔细地画在纸上，并且还对这些做了考证，这使他对美国战史发生兴趣，尤其是美国内战的图片，也是他搜集的对象。

由于重男轻女的观念流行在当时美国的一般家庭，霍珀家里也是如此，儿子受教育的机会比女儿优先，因此，身为家中惟一男孩的霍珀有三次到法国短期习画的机会，全部花费都是由家里供给。

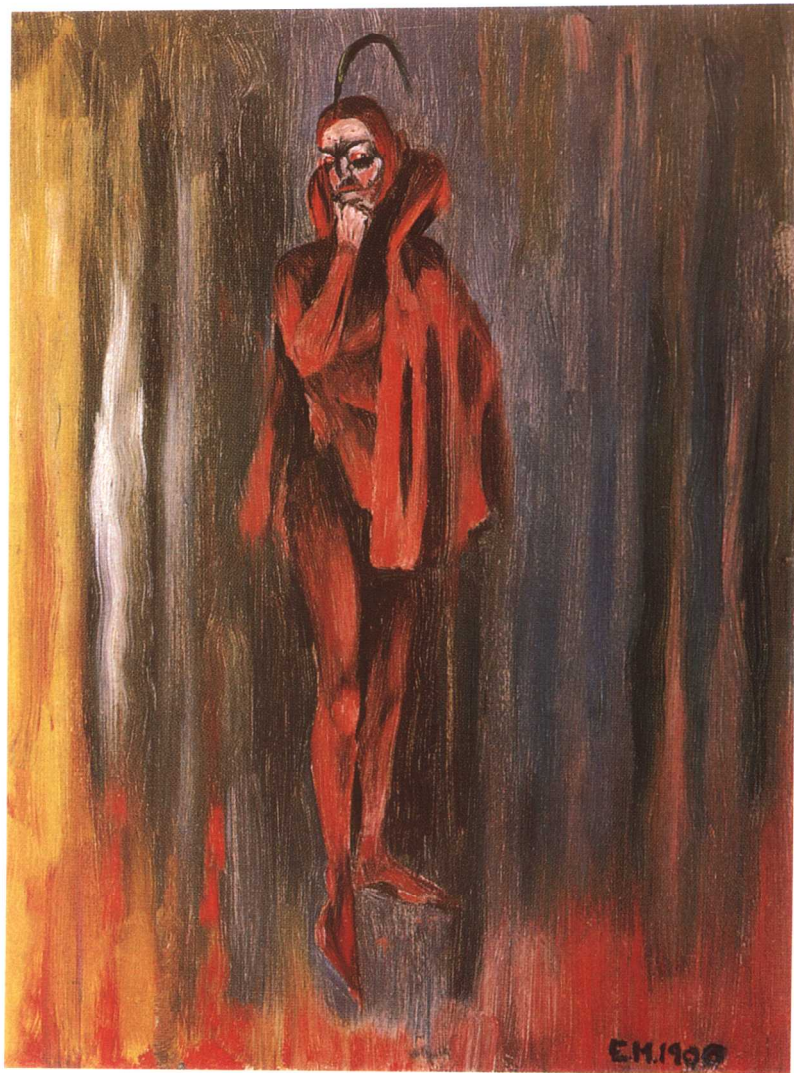
习画的人几乎很少没画过自己，霍珀的自画像多为草稿、素描。他从镜子里发现自己厚唇、耳大，肩膀不够平直；青少年时期的男孩都很爱美，在夏天都喜欢裸露上身，泳术虽好但一副排骨身材的他就不够强壮。尤其是他骑单车的模样，整个骨架掩盖车架，有些滑稽。高中毕业时，霍珀为自己画了一幅自画像留念。

霍珀的绘画天分，显然是经由家庭启发与培养的。因为当时经济危机的因素，找个稳当的职业是很必要的，因而霍珀父母亲期待

红色的撒旦

1900年 油彩木板

31.1cm × 23.5cm

他成为一位插图画家，至于要成一位大画家，一时还不敢期望。

7年的艺术教育

1899年秋季，霍珀在“纽约插图学校”接受正式专业训练。每天都是班车往返，先坐渡轮，再搭火车，相当辛苦。他临摹当时有名的插画作品作为一种学习的方法，同时也照着杂志上的插图练习，

立志当插图画家的霍珀至少画了1000张以上这样的作品。此时正是插画的黄金时代，每一本书都有插图，而报纸上插画也占有重要的版面。

白天学校习得的技巧，夜晚在家练习，霍珀花更多时间研究帆船、岩石和风景中的建筑物。他不畏艰难，不嫌麻烦，非常有耐心地反复练习，还利用放暑假时间有计划地选择当地的景致做细节描绘，像是选择一些大教堂、古老建筑、湖泊、峻岭的景色，然后用最自然的色彩呈现在画面上。

对其他画家的作品做深入研究，也是霍珀的功课。其中德国出生曾经住过纽约并于纽约工作过的美国画家艾伯特（Albert，1830～1902），在风景画的领域中独树一帜。至于哈得逊河的画家们，当然也是霍珀尊敬的前辈。他们的眼光、想法，对光线与气氛的强调和创造，都是绘画好教材，也是霍珀参考学习的对象。

次年的秋季，霍珀要求父母让他转入更有名的学校，为了不只能学习商业艺术，同时也能学习正式的绘画，于是，霍珀进入了“纽约艺术学校”。这所学校是由美国画家蔡斯（William Merritt Chase，1849～1916）创办，课程包括实物写生、石膏素描、线条与色彩练习等等。《红色的撒旦》就是霍珀学生时代的油画作品。

图见7页

校方每年给在校学生提供10名奖学金，男女生各半，每个月都以现金奖赏每班的最优秀者。蔡斯是霍珀的第一个绘画老师，他已经教过三百多个学生，这位创校者常常提醒学生：“尽快摆脱学校的影响，要能自我教育，依照自己的方法与目标去展示环境。”学校里最受欢迎的老师是亨利（Robert Henri），他以诗画并用的教学法教导学生。一般学生在校2至3年，而霍珀却待了6年，因为奖学金和奖金的鼓励，倒是不必忧虑学费。

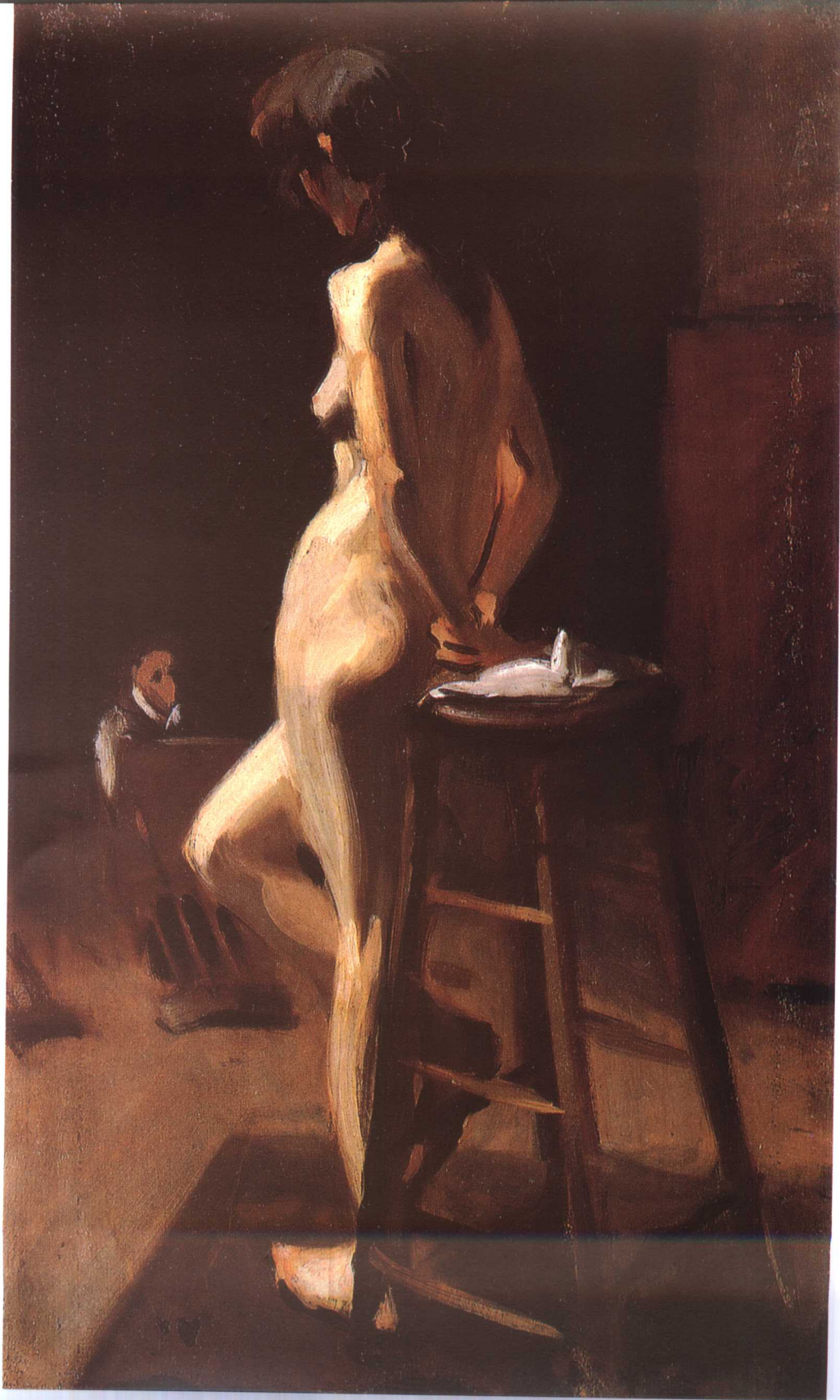
蔡斯每星期一将学生集中在大画室，公开评鉴作品，而每个月则会选一天，在全体学生面前一起描画模特儿，作为示范。霍珀遵从老师的指导，花了很多时间去描绘名画中的各个细节，他所描绘的对象都是一代宗师，像哈尔斯（Hals）、鲁本斯（Rubens）、委拉士开兹（Velazquez）、马奈（Manet）、米勒（Millet）、安格尔（Ingres）的画作。

画家与模特儿

1902～1904年 油彩画布

76.2cm × 45.4cm

私人收藏

学校在描绘人体画像的时候，男女生是分开的，蔡斯提醒学生：“好作品并非单靠主题，只有画家才能构成伟大艺术品的主题。”霍珀不停地画，学校也请到有名的模特儿，启发学生的创造力。霍珀用油彩画裸体人像，同时特别研究德加（Degas）在这方面的专长及处理技巧。

另外，为了满足自己的求知欲与好奇心，霍珀大量的时间用在阅读。因为亨利的课堂教材非常广泛，包括了肢体的现代戏剧，发展个人与自然融为一体，他让学生学习观察自然，走进自然，描绘自然。霍珀始终不忘亨利的主张：“艺术就是人生，它是表现人生，展示艺术家和诠释人生。”“培养艺术家的学校就是要提倡各种不同风格的创作，绝非过去的老套。”学生被他鼓舞与激励，得到对习画的振奋与信心。

1903年霍珀荣获了人体画像的奖学金，同时也得到油画的第一名。此时他的绘画内容有《白衣少女》、《喝酒的男人》、《裸女上床》、《画家与模特儿》、《师生论画》等等。次年学校发行的《写生本》刊物，霍珀的黑白画被全体教职员选为示范作品，他不但得到了奖学金的鼓励，同时也有机会在学校教画。

图见12页

图见9、14、15页

从第二年秋季开始，霍珀教星期六的课程，包括人体写生、色彩学、素描和构图。周末的学生比较轻松与活泼，有更多自由空间去发挥专长。他不限制学生，也不订规范一定要学生如何做，霍珀不喜欢强迫别人去遵从。举例来说，他喜欢运动、打拳，却不在画中出现人体的动作。同样嗜好幽默的卡通式素描，却绝不在绘画中去发展这一题材。

霍珀1905年开始在纽约的一家广告公司兼差，一方面可以多赚点钱，同时也开启对外联系求发展的机会。该公司的创办人菲力普（Coles Phillips）也在纽约艺术学校待过。霍珀的工作是设计各种印刷品的封面，包括有杂志、文件、说明书、简册等工作。

霍珀是颇勤奋工作的人，经过了几年的习艺经验，逐渐了解这个行业的前景，他发现学校里的教师蔡斯与亨利都是留欧的画家，很多同学也纷纷步其后尘，去了欧洲习画，使得霍珀原本只想做个插图画家的念头，顿时转换为一名画家，希望自己作品让后人永远欣赏。同

裸女上床

1903~1905年

油彩木板

31.7cm × 23.5cm

(右页图)

