

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 美国写实人像大师

EAKINS

伊肯斯

何政广 / 主编 李家祺 / 著
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

美国写实人像大师

伊 肯 斯

THOMAS EAKINS

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

伊肯斯 / 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. 伊... II. 李... III. ①伊肯斯(1844~1916) —
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 057811 号

世界名画家全集

伊 肯 斯

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

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 11.5 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

托马斯·伊肯斯(Thomas Eakins, 1844~1916)是美国第一位写实主义画家,他因对艺术的独特性的理解而常被人与温士洛·荷马相提并论。但是对于解剖学、远近法等专门知识,与写实技法的成熟运用,使伊肯斯的画面深具坚牢性,造就他成为罕见的人物画家,被公认为美国最伟大的画家之一。

伊肯斯出生于宾夕法尼亚州的费城。两岁时,他们全家迁入费城佛蒙街高级住宅区的大房子,后来一生居住于此。童年时,伊肯斯即在绘画和科学上显露天才。13岁时进入费城中央高中,名列前茅,绘画成绩优异。1861年,伊肯斯进入全美历史最久的费城宾州美术学校,因为对人体极感兴趣,同时进入一家医学院听课,学习解剖。

年轻的伊肯斯身材高大健壮,明亮的暗棕色眼睛及满头黑发,思维敏捷,具有独立精神。他在费城宾州美术学校读了五年,深觉应去欧洲完成绘画训练。1866年9月,他乘船赴法国,进入巴黎美术学校,随名画家杰罗姆学人体画。1869年他在巴黎自认学习完成时,前往西班牙,参观普拉多美术馆,对委拉斯凯支的用色与人体绘画大为激赏。伊肯斯写信给父亲也提到对委拉斯凯支作品的看法:“在他的画上,你可以看到时序的流变,早晨还是下午,热还是冷,冬天还是夏天,有些什么人,他们正在做什么,以及为什么要这么做。”这一信念成为他日后绘画的基础。

伊肯斯于1870年7月4日回到美国,当时美国国力迅速发展,他画了很多人物肖像,都是在画室中完成,浓暗构图,笔力雄浑明净。31岁时,他创作最重要作品《格罗斯临床手术》,描绘费城首席医师格罗斯为病人施行手术的情形:格罗斯站在中央,助手在他四周,背景是一排学生注视手术进行的情况,一缕强光照在格罗斯头部及血污的双手,以及病人身体的一部分,是一幅杰出的写实绘画。

1879年,伊肯斯被聘为宾州美术学校绘画教授,在他的建议下,学校开设研究人体班,聘名医肯恩执教。伊肯斯上课时,聘用模特儿,并且教人体解剖课,由于教学方法进步,很多学生慕名进入该校。1882年,伊肯斯升任为宾州美术学院院长。但当他坚持以裸体模特儿教授学生描绘人体时,若干学校董事反对他的做法,最后大多数董事要求他改变教学方法或自动离校,他选择后者,结束教学生涯年纪已过四十,开始绘画肖像。有一次他为好友大诗人惠特曼画肖像,惠特曼说:“伊肯斯不是一位画家,而是一股感人的力量。”他的人物画,栩栩如生,非常能掌握对象的特质。

1880年,宾州大学医学院阿格纽即将离开教职前,学生们以750美元请伊肯斯为他们的老师画一幅全身像。不过,伊肯斯画了一幅像《格罗斯临床手术》的景象,这幅《阿格纽临床手术》较前一幅画更为生动有力,对阿格纽的头部及身形,伊肯斯刻画得极为用心。1916年夏初伊肯斯与世长辞,一年后,纽约大都会美术馆举行他的回顾展,肯定了他的艺术成就。

目 录

美国写实人像大师——

托马斯·伊肯斯的生涯与艺术	2
伊肯斯与美国艺术	2
在巴黎与西班牙习画	3
人物画像的特色	7
划船与打猎的专题	12
临床手术的杰作	24
画家与学生结婚	28
照相机艺术家	41
师生裸泳于和平湖	50
学院主任被迫辞职	60
画室中的裸体模特儿	63

为大诗人惠特曼画像	68
医学院毕业班纪念画	70
制作铜版浮雕	74
物理学家人像的画框	85
拳赛的精彩场面	91
为首都枢机主教画像	100
宾州艺术学院的金牌奖	107
第一张全裸的女性人像	115
托马斯·伊肯斯摄影作品欣赏	122
托马斯·伊肯斯素描作品欣赏	148
托马斯·伊肯斯年谱	160

美国写实人像大师—— 托马斯·伊肯斯的生涯与艺术

伊肯斯与美国艺术

托马斯·伊肯斯(Thomas Eakins, 1844~1916)曾在巴黎于裸体画名师门下习画。四年后回国,任教于费城艺术学院。他是美国第一位在课堂启用全裸模特儿的教师,旨在让学生真正看到人体肌肉与骨骼的结构,同时他也教解剖学。

尽管那个时代的社会大众都予指摘,媒体报道亦多不利于他,尤其是女生家长的投书反对,使得画家难于厘清艺术与色情的界限。他要扭转世人的观念,只好自己充当裸身的模特儿。今日证明,伊肯斯的牺牲与奉献,为美国艺术界提早跻身于国际行列,贡献颇大。

参观巴黎的罗浮宫与马德里的普拉多(Prado)博物馆,是他另一种学习的方式;大师的作品、古典的优美、光线的重视、群像的处理,对以后一生的绘画生涯受益无穷。伊肯斯不从俗,自然与真实就是美。“是什么!画什么!”他的人像画作就是现场的反映,他不美化,也不修饰,伊肯斯不只画外貌,也捕捉内心的深度。

他是第一个以照相机为绘画媒介,捕捉题材的艺术家,跟随名

(前页图)

自画像(局部)

1902年 油彩画布

76cm × 63.5cm

摄影师学习特殊技巧，留下人类连续动作的画面，将科学的视觉艺术融入绘画中，照片是教材，也成了一幅幅摄影的佳作。

伊肯斯的人像画对象包括大诗人、枢机主教、大主教、医学教授、物理学家、外科医生、专科校长、学院主任等，凡是高级知识分子都很满意他所画的画像。他对老人特别有耐心与爱心，爸爸与岳父的画像流露了人间至情。

伊肯斯爱好运动，划船、扬帆、棒球、拳击、摔跤、打猎，都有精彩的画面，留下很多杰作。动画的题材是他的专长。

他同时喜欢音乐，参加演唱会、音乐会；观赏歌剧与戏剧，为音乐家、演唱者画现场，表演艺术使绘画更有韵律与和谐。

艺术界重视伊肯斯的成就，聘他为画展的评审。当时最重要的两项公开全国艺术展，一是卡内基学院国际画展的评审，一是宾州艺术学院的年展评审。

他的作品参展国内外，1878年曾经得过波士顿画展的银牌奖，1900年获巴黎画展优胜奖，1901年获泛美博览会金牌奖，1904年获宾州学院金牌奖，次年获纽约国家设计学院奖牌，1907年分别又获得卡内基学院银牌奖以及美国艺术协会金牌奖。

他也是最关心学生的老师，认真教学，处处为学生着想，培养与建设最好的艺术环境与设备。他先后任教于宾州艺术学院十年，费城艺术学生联盟六年，费城德莱赛学院（Drexel Institute）、纽约女子艺术学校七年，纽约国家设计学院、纽约艺术学生联盟两年，对整个美国美术教育具有承先启后之功。

在巴黎与西班牙习画

托马斯·伊肯斯（Thomas Eakins）1844年7月25日出生于美国费城。他的祖父来自北爱尔兰，母亲方面的血统则来自英国和荷兰。

他的父亲本杰明·伊肯斯（Benjamin Eakins）大约是在1830年间才搬到费城，当过工匠、技工，也会编织，手艺极巧，最后选定

“代书”作为职业。这项工作可以改善他的专业技巧与社会关系，业务也相当广泛，所有与文书有关的都包括在内，像是代为写信和文件、资料的公证。收入很不错，买了一栋四层楼的大房子。

伊肯斯是家中惟一的男孩，他有三个妹妹，分别是弗朗西丝 (Frances, 小4岁)、玛格丽特 (Margaret, 小9岁)、卡罗琳 (Caroline, 小21岁)。

本杰明书写工整，且擅长各种艺术字体的写法，小孩们也受他影响。伊肯斯6岁时长得很清秀，最早的照片，一张是站姿，一张是坐姿。在9岁时进入文法学校，13岁进入中央高中，当时学制与今日不同，是一所四年制的专科学校。

他对数学与科学最有兴趣，尤其喜欢念法文。17岁那年的夏天毕业，获有学位，名列第五，而绘图课程都是满分，不过多为机械设计或是工程设计的制图。

伊肯斯想当医生，1862年在杰佛逊医药学院 (Jefferson Medical College) 进修解剖学，他对人体极有兴趣。而对绘画也不放弃，1863年，参加了宾州学院的人体写生课程。其余时间帮助父亲整理资料及文件。

美国南北战争爆发后，他是家中惟一的儿子，父亲不希望他加入联邦的军队，缴费24美元，暂时使他免于征兵之列。而为了安全起见，最好是出国避一避。

伊肯斯既喜欢艺术，法文也不错，因而在1866年决定去巴黎。9月22日从纽约搭轮船出发，10月3日到了巴黎，正是22岁的英年。

1866年的秋天，注册了泽隆·杰罗姆 (Jean-Léon Gérôme, 1824~1904) 的课程，他是艺术学院 (École des Beaux Arts) 最受尊敬的大师。在以后的岁月中，他们的私交相当不错，当时39岁的杰罗姆不只是出色的画家，也是一位颇有成就的雕塑家。

更重要的是这师生两人对艺术的目标与意义，竟然有相同的看法。学画的过程完全要靠学生自己的努力，不断地练习相当重要。另外，如果说最大的收获，那就是杰罗姆让伊肯斯发现了委拉斯凯支 (Velazquez)。

杰罗姆不只在法国艺坛拥有崇高的地位,也是当年世界上享有盛名的画家。他的作品分别流传到欧美各国,不论是技巧、透视与智慧都高人一等。尤其具有独特的感觉呈现,他的想像力,从选择的题材来看,比较接近于异国风味。

杰罗姆对整个画面的构图与掌控,非一般画家可比。22岁时的油画就已有大师风范。晚期的作品《艺术家与他的模特儿》仍然拥有一贯的作风。中年时期的代表作《罗马的奴隶市场》,使其成为研究古代希腊和罗马艺术的名家。对于裸体画的处理与表现手法,只见美丽高雅,不会引发任何淫念。

1867年11月,伊肯斯写给费城父亲的家书中,明确表示他要遵照杰罗姆的方法与指点。裸体的模特儿在巴黎的艺术学院受到重视,也是强调的课程之一。

杰罗姆曾说:“你不要老是在想手在画什么,而是应该画脑子里早已存在的构图。”任何强烈的个人感受,杰罗姆都鼓励学生画下来。伊肯斯出国前的裸画,今日仍存的可能不多,我们只见到《蒙面女裸坐姿》的练习画。

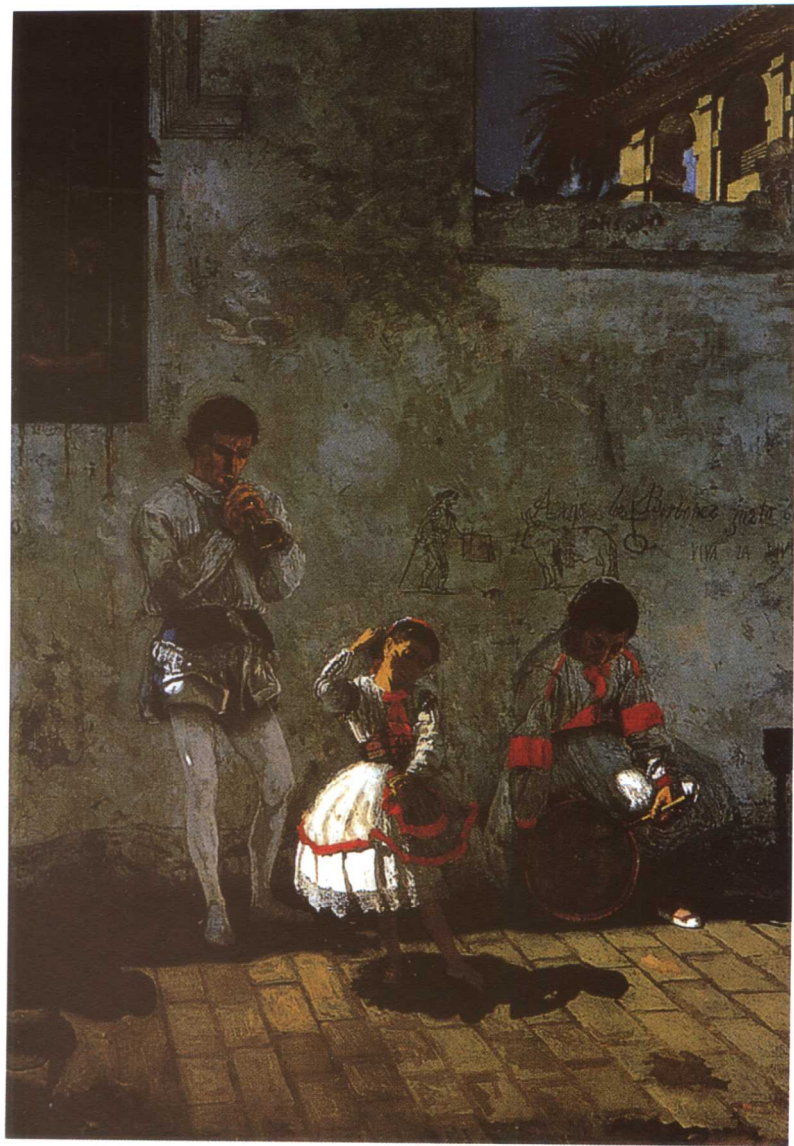
图见151页

这座巴黎艺术学院是一所男子学校,有一些怪传统,对新生百般作弄,有的学生被脱光衣服,在其身上用难洗的颜料作画,甚至被倒吊。平日课程都是自己画,每周大师只出现两次,当场作画订正。伊肯斯知道老师对学生帮助有限,不过很感谢大师的指点与教法。

伊肯斯非常努力地绘草图与设计图,整整五个月后才正式开始绘画。有空的时候,常常去罗浮宫观赏名画。自己总觉得画不好,尤其是对颜色的处理,为了不浪费时间,租了私人画室,当周末学校放假关门的时候,还是可以不停地画。

为了辅助学习,又选了杜蒙(Augustin-Alexandre Dumont, 1801~1884)的雕塑课程。伊肯斯回美国后,尝试不同媒材的雕塑,实奠基于此。

伊肯斯1869年底与1870年初都在西班牙,马德里的博物馆让他饱览了委拉斯凯支的最好作品,同时也欣赏了其他西班牙画家的

塞维尔街景

1870 年

油彩画布

184.5cm × 107cm

杰作。接着到南部的大城塞维尔（Seville）住了一段时间。

春天，他完成了第一张油画《塞维尔街景》，街头的卖艺人，一家三口，包括年轻的父母与跳舞的女儿，墙面上还出现西班牙斗牛士的涂鸦线条，从某种角度来看，纯粹是法国式样的构图，算是佳作。我们将此图与杰罗姆于1859年画的《流浪乐师》比较，有许多相近的趣味。

杰罗姆 流浪乐师
1859 年

人物画像的特色

1870 年 6 月从巴黎回美国，到了费城后，住在家里。伊肯斯留欧三年的绘画学习生涯中，知道荷兰画家伦勃朗（Rembrandt）与维梅尔（Vermeer）是人像画的一流艺术家。他先从熟悉的家人开始着手。

图见 8 页

伊肯斯画两个小的妹妹，在《在家中的景致》中，玛格丽特原来在弹钢琴，休息时间，她转身看小妹卡罗琳玩些什么，两个女生都

在家中的景致 1871年 油彩画布 53cm × 45.5cm 布鲁克林美术馆藏

伊丽莎白与狗 1873~1874年 油彩画布 35.5cm × 43.8cm 圣地亚哥美术馆藏

玛格丽特·伊肯斯画像

1871年 油彩画布

61cm × 51cm 费城美术馆藏

用手撑住，视线也都是往下看，左面的光线，使得乐谱被手所挡，每个人的脸部，只有光线照到的地方看得清楚。小妹专心在玩她的东西，姊姊的转身动作，使得画面更有生气与活力。

玛格丽特是三个姊妹中与伊肯斯最为接近的，两人一起溜冰、一起划船，个性与作风很相近。她也是个模特儿，帮助伊肯斯去实现理想，同时记录了绘画的过程。

1873年，伊肯斯画未婚妻凯瑟琳·克罗韦尔 (Katherine Crowell) 的妹妹伊丽莎白·克罗韦尔 (Elizabeth Crowell)，她正在逗狗，室内光线很暗，要不是有红带子，连狗的影子都难寻。女孩身着红衣与黑裙，好在戴了白帽子，也是光源的焦点，这是美国画家从荷兰古画中学来的技巧。

伊丽莎白弹钢琴

1875 年

油彩画布

183cm × 122cm

美国艾得森艺术
画廊

伦德教授

1874年 油彩画布

152.5cm × 122cm

1875年，伊肯斯又画伊丽莎白，这是一幅大型的全身人像，主角是在弹钢琴。他对明暗光线的处理更具戏剧化，使得画面看来更有罗曼蒂克的气氛。光线只照射到她的颈部与部分的脸庞，似乎全然陶醉于音乐之中，左手在弹，右手正扬起，她控制了整个黑暗的房间，而画家掌握了整个画面。

这时候的伊肯斯留着小胡子，颇有画家的气质。掌握了人像画的特点后，也扩大了对象与范围。

伊肯斯画生平的第一位科学家的人像。《伦德教授》中伦德教授戴了眼镜，长了大胡子，紧靠大桌子而坐。左手抚着黑猫的背脊，右