

艺术家笔下的父亲

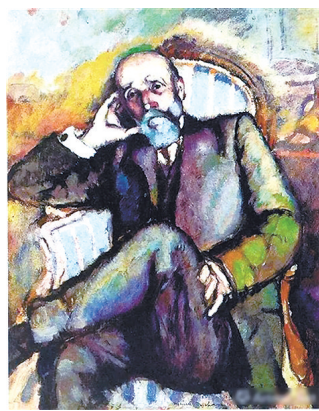
高尔基说:“父爱是一部震撼心灵的巨著,读懂了它,你就读懂了整个人生!”每年6月第三个星期日是父亲节,虽然各个国家庆祝方式不一样,但是对父亲挚爱的那颗心都是一样的。而对于艺术家来说,父亲往往扮演着多重角色,也许是他的艺术启蒙者,也许是赞助者,甚至还可能是反对者。但不可否认的是,在他们丰富而复杂的艺术生涯中,父亲是一个非常关键且独特的存在。从艺术家塑造的“父亲”形象中,也许我们能发掘出影响其艺术风格的重要因素。

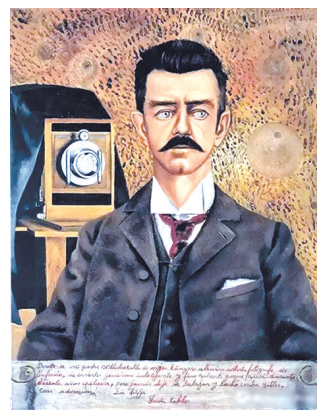
《父亲》 罗中立1980年

《父亲的画像》 塞尚1866年

《父亲》 杜尚1910年

《父亲》 弗里达·卡罗

《蹒跚学步》 梵·高1890年

父爱: 一部震撼心灵的 巨著

父爱同母爱一样伟大,但它更多地表现为一种严肃、刚强、博大精深的感情。

人这一辈子,谁会永远默默守着你?始终不愿你离开他的视线?是父亲。

父爱如山,他是生活中的榜样,要挑起家里的重担。从小到大,父亲的一言一行时刻影响着我们的生活。父亲的爱深沉而又不轻易表露,他们似乎总喜欢将自己温暖而柔软的心包裹起来……等到长大了,回想起父亲曾经的严厉,总会感慨少年无知,不懂得父亲的“责之切”。父亲会老吗?那个在朱自清笔下的父亲,似乎不会老。他的形象从小到大都深深刻在人们的脑中:戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂、深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,十分费力地穿过月台只为给远行的儿子递上几个橘子。梵·高1890年创作了《蹒跚学步》:一块农村的耕地,背面是农民的房屋,画的右方一位农妇扶着小女儿帮助她学步,女儿的农民父亲蹲在地上张开双手鼓励她向前走,看到这里,你的嘴角是否微微上扬?因为,人生的第一步,是为了迈向父亲。他永远像一束光,每一次深情的目光都为你的安然无恙。

艺术家们也常将父亲的沧桑描绘在画中,细腻的笔法、平实的语言,如同油画家李自健为八旬高龄的父亲绘制的那幅普通的油画写生。一位坚忍正直、淳朴善良的中国老人;一位饱经创伤、委曲求全的老父亲。艺术形象中也不仅仅只有这样深沉的父亲形象,在油画《父与子》中,尽显机智幽默的父子关系,充满了人性的温情。在饱受人情冷暖的社会大背景下,父亲和儿子善良乐观的本性始终没有改变,平凡而快乐、温馨又奇妙。

作品: 艺术大师心中的父亲

在世界艺术史中,很多艺术大家都会描绘自己的父亲,从而留下很多脍炙人口的经典作品。

17世纪荷兰最伟大的画家伦勃朗为自己的父亲创作过很多肖像画。伦勃朗生于荷兰莱顿,父亲是磨坊主。伦勃朗是一家九个孩子中最小也是最聪明的一个。父亲让他上大学,并希望他成为法官或律师。但由于天性喜好绘画,伦勃朗只上了六个月大学就休学了,随后进入一家画室学习绘画。功成名就之后,伦勃朗的第一批作品是画他父亲和家人的肖像。丢勒1490年创作了《父亲像》,这件油画作品是丢勒为他的首饰匠父亲所作的肖像画。这是一幅父亲的侧面肖像,令人叹服的是其描绘的细腻程度,除了面部,双手的描绘也相当细腻,画面的整体色彩很协调,衬托衣服的棕色和皮肤、帽子的阴影,以及眼睫毛、头发的描绘等等,都做到最细微的刻画。这幅画中,丢勒父亲敏锐的目光透出威严,可见他在儿子心中具有洞察一切的智慧,略显凌乱的头发和平日操劳的双手也没逃出儿子善于观察的双眼。

法国印象派代表画家、现代艺术之父保罗·塞尚1866年创作了《读报的父亲像》,塞尚的父亲办有银行,理财有术,但对艺术一窍不通,因此坚决反对从小就喜爱绘画的儿子在这方面发展。塞尚按照父亲的希望考入埃克斯大学法律系,据他自己说“这并非自己所愿,乃是出于父亲的强求”,他的内心向往还是到巴黎学习绘画。其实,塞尚父亲早已觉察到儿子的心思,所以最终还是选择了放手。父亲永远都希望孩子可以过得好,只是他们有的时候太希望尽自己的能力让孩子们少吃点苦。塞尚为父亲画过多幅肖像,其中1866年所作的《读报的父亲像》是他转变风格的代表作品,画中的父亲低头看报,表情安详,显示出了凝重厚实和恒定持久的感觉,父亲的严肃、理智、刻板都被描绘在他的画中。

作为墨西哥最著名的现代派女画家,弗里达·卡罗创作的《父亲》画像充分展示了自己对于父亲的独特理解。这位女艺术家在才情和审美上受到父亲潜移默化的影响,弗里达·卡罗的父亲是拥有匈牙利犹太血统的德国移民,也是墨西哥城当地颇为有名的摄影师。父亲职业也在一定程度上影响了她的审美,使得她的画作总是能够呈现出一种直透心灵的质感,有一种神秘忧郁的气息。

作为超现实主义流派的代表人物,杜尚1887年生于德国一个和美而有文化教养的中产家庭,父亲是一位公证人,这位通情达理、心平气和的长辈从不干涉子女的决定,并在经济上给予帮助。杜尚在《父亲》这幅作品里,真实描绘了自己父亲文雅、风趣、温和的形象,画面洋溢着亲情、随意和温馨。据此可以推测,杜尚保持一生的文雅气质和绅士风度可能就源自他父亲的影响。在美术史上,超现实主义画派的代表画家达利也画有《父亲的肖像》,达利出生在西班牙小镇上,并在那里度过了自己的童年时光。父亲作为有社会地位的律师和公证员,家底殷实,曾经在海边小渔村替达利建立了他的第一个艺术工作室。但是,叛逆的达利爱上了大他十岁且当时处于已婚状态的女人加拉,并加入了超现实主义画家的群体,这两点都导致了他和父亲的激烈矛盾。他的艺术呈现出荒诞怪异冲突的激烈风格,或许与这有着深刻的关系。

父亲: 艺术家们钟爱的主题

父亲和父子关系也是艺术家们钟爱的一个主题,许多作品并不直接以艺术家自己的父亲为对象进行创作,而是通过其他题材和形式进行描绘,在这样一个平凡的场景和形象中,我们同样能感受到伟大而深沉的父子亲情。

《木匠圣约瑟》是拉图尔艺术成熟期的代表作之一,称得上是17世纪的绘画杰作。此幅油画描绘的是一位借着儿子手中的烛光在夜间做活的木匠。从画作的名称可知,这位木匠即是耶稣的养父,约瑟与幼年耶稣的眼神交流是整幅画作的核心。他温柔的眼神,流露出对孩子的无限关爱;布满额头的皱纹传达出他为儿子未来命运的担忧。虽然这是一幅宗教作品,但画中描述的场景旨在唤起一种普世的情怀,作品的简洁及其对人物的刻画深深地打动着观众。荷兰画家伦勃朗1669年创作了《浪子回家》的油画作品:画面表现的是老人的小儿子索求家产,远走他乡,放浪形骸,后迷途知返,最终回到家中的情景。画中的老人已是风烛残年,疲弱的视力已不能帮助他更好地辨认面前的情景,他伸出双手接受失而复得的儿子,那双颤抖的手在儿子的背上抚摸着,衣衫褴褛的浪子身上留下了流浪的印记,父子相遇这一幕令观者动容。

20世纪80年代初,罗中立以一幅《父亲》震惊中国画坛,该作品以纪念碑式的宏伟构图,饱含深情地刻画出中国农民的典型形象。画中的老农不是罗中立的父亲,却深深打动了又一代又一代的人。画家塑造了一幅感情真挚、纯朴憨厚的父亲画面,即使没有斑斓夺目的华丽色彩,也没有激越荡漾的宏大场景,但依然严谨朴实,细而不腻,丰满润泽。颂歌般的画面色彩十分庄重,生动感人,《父亲》中的这位淳朴的农人是画家对最普通的农民父亲的默默感恩。

20世纪90年代初刘小东创作了《脆弱小绳》,表现了一派渔村码头的宁静景象,画中人物被置于前景并刻意拉近,凸显出一对平凡父子犹如“平民英雄”。淳朴憨厚的中年渔民手中摆弄着烟斗,穿着一身蓝色的工作服和一双解放军胶鞋,这是过去普通劳动者的服饰标配,接近成年的儿子有着粗壮的手臂、结实的大腿。一根从画面上方垂下的纤细红绳暗示父辈与子辈之间的延续,像是分布于身体各处的血管,寓意出一种天然的、不可阻隔的血脉传承。陈逸飞1995年创作《父与子》,采用近距离镜头方式,塑造了一对平凡的藏族父子。满幅仅画父亲与儿子的半身,构图显得格外饱满。饱含激情的大笔触和大色块,凸显藏民的质朴、粗犷、空灵、神秘。画家如塑如刻的笔法,将藏族父子的面部肤色以及表情刻画得入木三分。(据《西安晚报》)