

凝视、记忆与情感

大卫·霍克尼“父母”系列肖像

■徐芸

“为父亲母亲画肖像,有一份特殊的意义”。

——大卫·霍克尼

大卫·霍克尼是一位英国画家、素描家、版画家、舞台设计师和摄影师。作为20世纪60年代波普艺术运动的重要贡献者,他被认为是20世纪和21世纪最具影响力的英国艺术家之一。

◀大卫·霍克尼 我的父母 182.9×182.9cm

油画 1977年 英国泰特美术馆藏

▼大卫·霍克尼 我的母亲 油画 1988年

大卫·霍克尼 母亲速写 1978年

大卫·霍克尼 自画像 2012年 iPad绘画作品

伦敦国家肖像馆出版的画册《写生》，收录了艺术家大卫·霍克尼为母亲劳拉·霍克尼绘制的23幅肖像画。霍克尼称赞母亲是他的“缪斯”，母亲始终支持他成为艺术家的梦想。速写《母亲》创作于霍克尼父亲的葬礼当天，这幅作品与梵高的肖像画手法如出一辙。霍克尼运用极简的线条，描绘出母亲凝视儿子时脸上流露出的悲伤，仿佛在儿子身上看到了丈夫的影子。

法国诗人、小说家让·弗雷蒙所观察到的大卫·霍克尼是充满激情的：对观察的激情，对讲述的激情，对图像的激情，对生活的激情。霍克尼最喜欢的格言之一是“热爱生活”，因为对生命真谛的颂扬，他的艺术享誉全球。他所有的画作——有时温柔细腻，例如他描绘的亲朋好友；有时轻松活泼，例如他笔下泳池边慵懒无忧的时光；有时令人叹为观止，例如他描绘大峡谷的宏伟画作，都传达了身处世界、观察世界、融入世界、热爱世界的意义。对霍克尼而言，绘画是传达这些情感的完美载体，而他的一生则是一场不断探索的过程，探索如何以更加鲜活的方式表达这些情感。

其1975年创作的作品《我的父母和我》首次亮相之前，因尚未完成而被遗弃在洛杉矶家中足足45年。霍克尼把自己的画像反射在父母中间的镜子里，可惜的是在作画过程中与父母的关系出现裂缝，导致霍克尼决定放

弃完成。1977年，霍克尼父亲去的世前一年，霍克尼决定重新绘画“我的父母”，镜子中没有了艺术家自己，反而映照出阁楼上象征父母信仰的装饰，在光线充足的简单小房子内捕捉到父亲认真地读着亚伦·沙夫的艺术与摄影，而母亲劳拉则身穿蓝色连身裙优雅地微笑朝向自己。

自从青少年时期创作了第一批肖像画和自画像以来，霍克尼就对人物以及如何在艺术中表现人物充满兴趣，他以多种方式描绘身边的人物，包括曼·雷等名人，以及克里斯托弗·伊舍伍德、亨利·格尔德扎勒、西莉亚·伯特韦尔和乔纳森·西尔弗等毕生挚友。霍克尼的作品涵盖了与家人、朋友和爱人之间的关系，从对父母、伴侣和爱犬的细腻研究，到之后创作的大幅水彩双人肖像。在60年代末，霍克尼尝试了各种不同风格的人物绘画之后，转向了一种更为自然主义的描绘方式。他开始重新学习绘画技巧，并检验自己在布拉德福德大学求学期间培养的观察力。肖像画对他而言是绝佳的机会，自此之后，他创作了许多系列肖像画，每一次都探索新的描绘方法和技巧。尤其值得一提的是，他以其标志性的钢笔素描写生而闻名，这些作品是20世纪最美、最简洁的肖像画之一。

自画像对霍克尼也扮演着重要的角色。他创作了一系列自画像，常常展现自己沉思的神态。在绘画、版画、铅笔

画、钢笔画和摄影中，霍克尼拥抱、赋予并常常颠覆传统肖像画，使其成为他艺术的核心部分。描绘人物也是他寻找其他艺术问题解决方案的一种方式。正如他所说：“当我感到迷茫、四处寻找时，我往往会这样做。”他的肖像画总是充满启发性和吸引力，一次又一次地将我们带回自身的人性之中。

历史上有不少名画家为父母画肖像，伦勃朗曾画了多幅父亲像，丢勒也画过《父亲像》，毕加索15岁便为父亲画像……西方美术传入中国前，中国画家极少有以亲人为对象的作品，较早的有齐白石为父亲齐以德于1926年去世画肖像，1927年他又为母亲画了遗像。徐悲鸿也为他过世的父亲徐达章画过肖像。1980年罗中立的《父亲》被视为伤痕画派的重要代表，曾经家喻户晓。

2005年我们全家移居北京，我的父母曾两次来北京小住，有日下午，阳光从画室天窗斜射在父母亲坐着的沙发上，在我眼前呈现出一幅无比温馨柔和的景象，当时母亲正在揭秘我小时候的糗事，父亲乐呵呵地回应着，我在心里喊，我要把眼前的这一刻画下来……母亲86岁时走了，父亲92岁时住进了疗养院直到96岁去世。每次推轮椅上的父亲出门晒太阳，我都想画下他在阳光下的速写，可每次都害怕直视他眼里的那份无助与忧伤……