

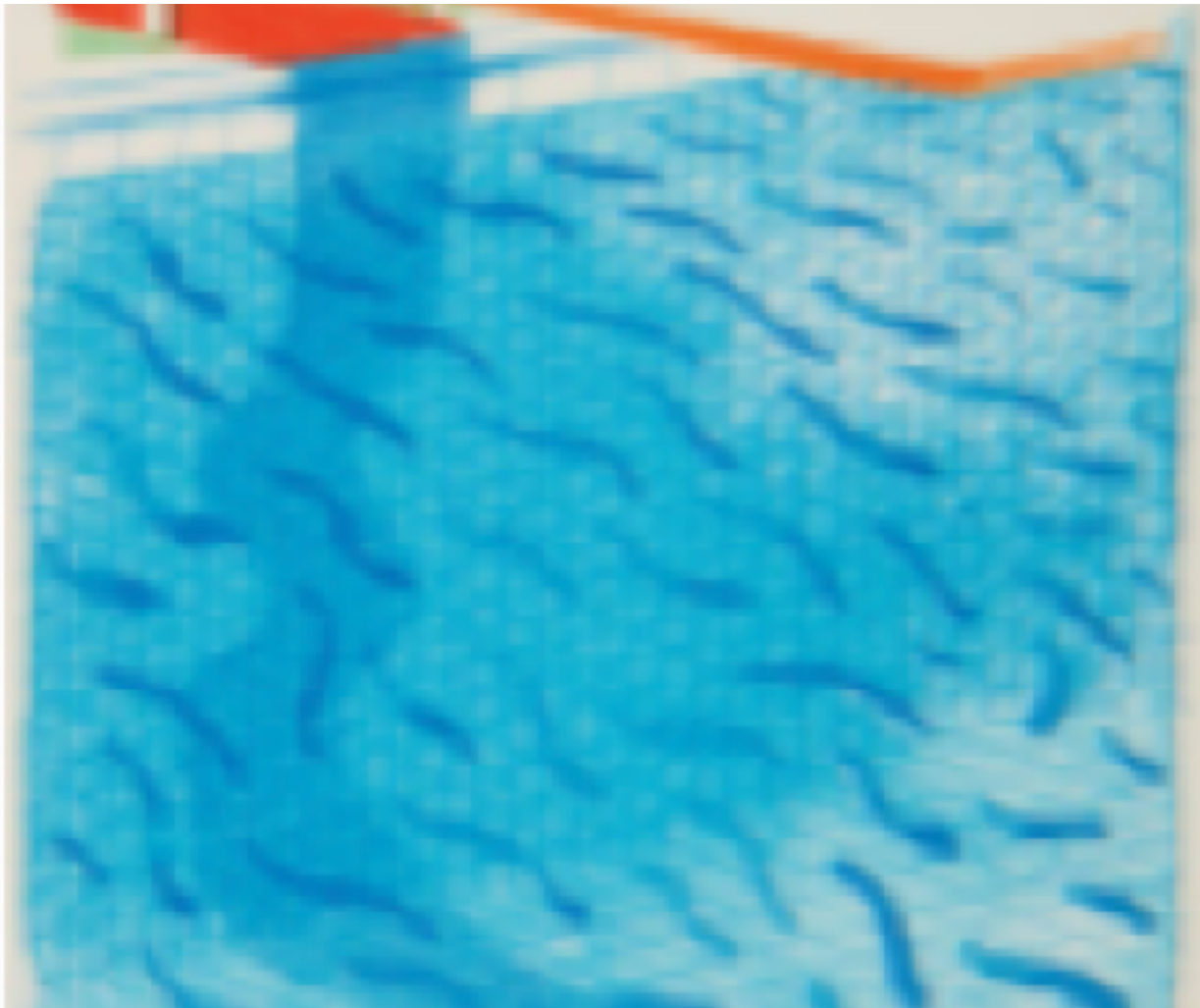
十大重点作品

这幅全彩平版画暗示了霍克尼职业生涯中最具标志性的作品——1967年的创作《更大的水花》。此外，它体现了霍克尼职业生涯中的许多主要主题，从南加州的魅力风光到它鲜为人知的一面。通过对跳水板的反思，这件作品也表明了霍克尼对探索和颠覆线性视角的兴趣，就像这次展览中的许多其他作品一样。

*霍克尼20世纪60年代中期移居加州。洛杉矶阳光、轻松的生活方式，以及无处不在的游泳池，与他的家乡英国更为保守、多雨的环境形成鲜明对比。这些游泳池象征着加利福尼亚生活的一个典型方面，让霍克尼非常着迷

为了解释大卫·霍克尼(David Hockney)泳池背后的魅力，我们必须深入研究这位艺术家的自传。霍克尼的童年是英格兰北部的一个工人阶级家庭，当他在六十年代横渡大洋时，他肯定会经历文化冲击——私人游泳池的概念对霍克尼来说是陌生的。霍克尼是一位年轻的同性恋艺术家，他逃离了保守的祖国令人窒息的创作环节。很难想象，在年轻的霍克尼看来，四处遍布游泳池的环境是多么令人兴奋。

此外，水构成了霍克尼泳池系列的主要主题。在这些定格画作中，生命的短暂瞬间被及时捕捉。霍克尼的作品充满了文化内涵，他抓住了水同时具有流动性和张力的象征意义。霍克尼设计的美国游泳池看上去充满了性气息，这是由于绘画中表面和深度的共存。这种内心的对立是20世纪60年代男同性恋者性表达的完美隐喻。用水花打破水面的违法行为是一种自由情欲的表达。在泳池水的薄纱保护下，游泳者可以出现部分覆盖，同时在透明的时刻双重暴露他的身体。通过这种方式，男同性恋者可以在不受社会限制的情况下测试自己性表达的极限。

《窗帘静物》巧妙地平衡了对立的色彩，以充满活力，对比鲜明的线条为特色。构图围绕着一张桌子，并与柔软、流动的花卉元素并列，所有这些元素映照在宽大的窗帘下。

* 1986年，大卫·霍克尼(David Hockney)对新发明的彩色复印技术进行了研究，并创作了《自制版画》(Home Made Prints)系列。对于为何将目光投向复印机，大卫霍克尼曾解释道：“创作彩色版画很难随心所欲。这是因为需要将图层画在一起，而帮助艺术家解决这个问题技术很少，艺术家不得不接受一定的硬度作为颜色的代价。”

“首先让我从相机的角度来谈谈它。我很快意识到这也是一种新型相机，它实际上已经移动到表面(二维)，缩小了镜头和物体之间的空间。。。然而，这台机器最重要的方面似乎是，这个“新空间”与一种全新的印刷形式相结合，非常高科技。它在这方面是新颖的：它从一张纸打印到另一张纸，一种干燥的打印，“墨水”是通过电子方式存在于纸上的。对于艺术家来说，这有很大的优势；其次，完全干燥的印刷使人们可以立即一层一层地印刷；第三，“墨水”在纸上的方式是全新的。它不是正常意义上的“墨水”，而是一种粉末——在办公室复印业务中称为“墨粉”。

*这件作品可与保罗·塞尚著名的绘画《有窗帘和花瓶的静物》类比欣赏。后者作为塞尚的后印象派作品，展现透视、线条、色彩之间交织的生动关系。

《向日葵II》是大卫·霍克尼代表性的静物蚀刻版画。这幅作品与霍克尼其他花卉系列形成强烈对比，通过压印技术将叶子染成深丝绒般的黑色，作品散发出浓厚的抑郁悲伤情绪。

*霍克尼描绘的花卉静物大多以盛开、成熟、充满生命朝气的花朵为对象。《向日葵》是为数不多以将凋谢花朵作为刻画对象的创作。

《移动的焦点之西莉亚》捕捉了两个人物之间的亲密拥抱。画面的叙事元素处于模棱两可的状态，便于观众自己进行探索。线条的叠加和对阴影模糊的处理使用再现了人们在亲密关系中可能体验到的无形力量。

在《约翰尼和琳赛》中，霍克尼的绘画技巧被平移展现在了平板印刷之上。这件作品展现了一出情感戏剧，包含了转身、欲望、注视、距离，以及舒适与不适之间的张力。

《移动的焦点之格雷戈里》由一种跨媒介工艺制作完成，包含了拼贴、手工纸和平板印刷技术的多种油墨萃取的分层方法。这一方法打破了透视和三维视角，使人物进入一种断裂和破碎的状态。

*贯穿其整个职业生涯，大卫·霍克尼对西方传统绘画中的透视进行了持久的研究、审视，和试验性颠覆。这一过程中，以巴勃罗·毕加索为代表的立体主义先锋为霍克尼提供了大量的灵感来源与艺术史参考。立体主义追求破碎、重构、分离的画面，力图将多个角度并置于一个画面中，这些思想深刻影响了霍克尼在摄影、平贴、版画、动画等不同媒介领域的实践。

《天气系列之雾》，大卫·霍克尼在这幅多色彩平板创作中注入了更多冥思的情愫。作品展示了一种更加克制和平静的制作方法，并描绘了一系列将城市与自然相结合的景观，似乎试图在繁忙的现代世界中寻找宁静。

*霍克尼在1965年采用平版印刷作为蚀刻的替代品，并在20世纪70年代和80年代继续使用这种技术作为他的主要版画制作媒介，并与版画大师肯尼斯泰勒一起工作。很快，霍克尼就能够熟练运用平版印刷技术，他开始利用这种技术来探索他对日本艺术的热情，从而在1973年创作了他著名的天气系列。霍克尼当时正在研究如何通过版画技术捕捉天气景观，日本木版画的风格化品质便是他的重要灵感来源。

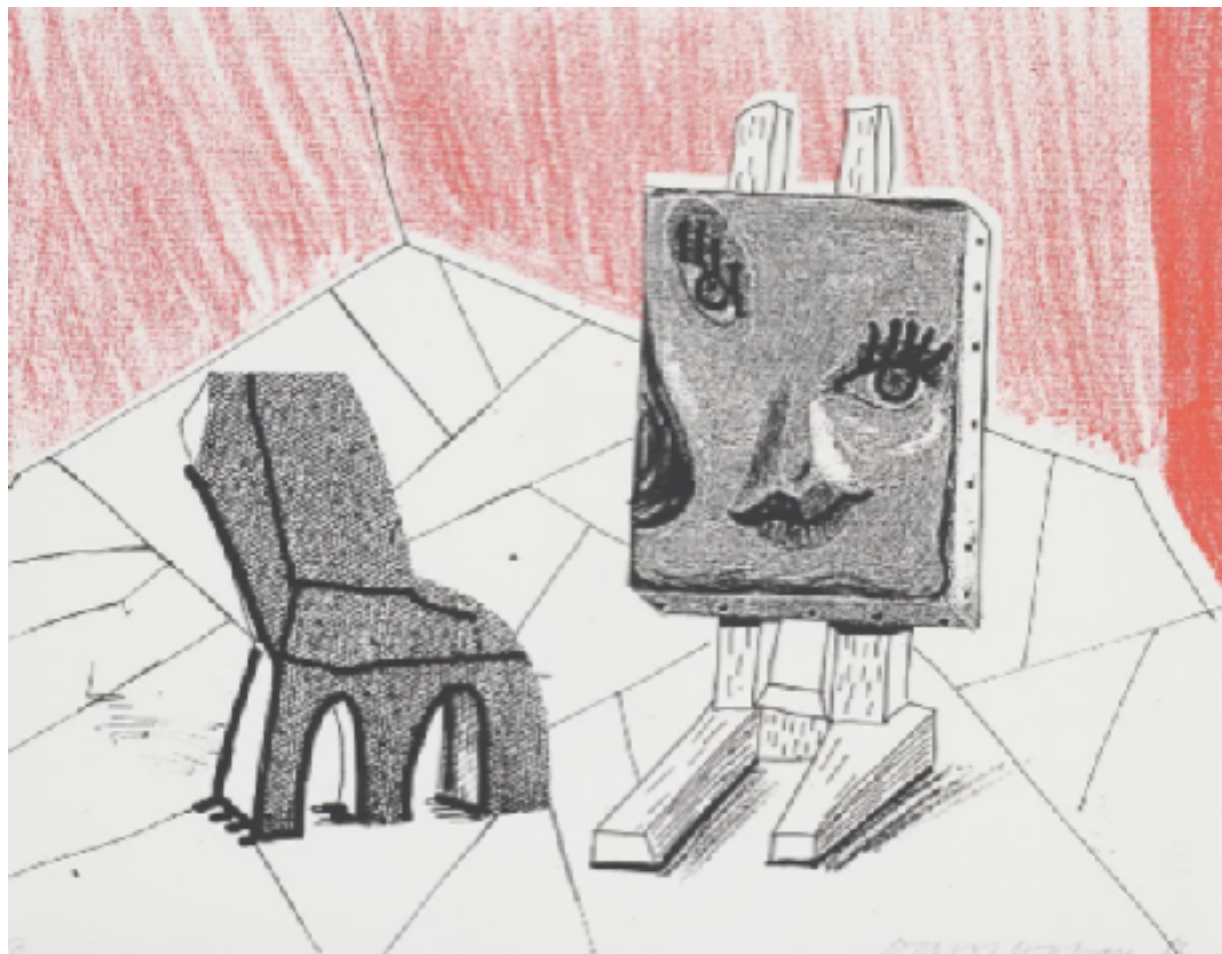
这张照片展示了霍克尼对透视的玩味性颠覆——他在墨西哥旅行时颠覆性的、欢快的、厚脸皮的作品。这件作品展示了一座酒店的内部景色。

*1980年代上半叶，霍克尼对空间和视角的痴迷达到了一个高峰，进而创造出了其著名的，最伟大、最雄心勃勃的“移动焦点”系列，其中包括超过25幅平版版画。该系列包含色彩多样、纹理丰富的室内景观，以及向毕加索和立体主义致敬的肖像。为了安排图像的色彩排列，霍克尼为这个系列开发了一种新颖的印刷技术，其中包括分层透明的聚酯薄膜。

该系列结合了文艺复兴时期固定视点绘画的传统和同一幅画中多重叙事视点的东方美学，强调了霍克尼对传统西方构图价值观的质疑。

霍克尼支离破碎的世界构建在他长期的繆斯西莉亚的解构肖像中得到了充分的体现。

照片中，一位家族朋友穿着全套航海服，显示出霍克尼对自己的社交生活和个人世界的持续兴趣。

展览十大亮点

#中国最大规模美术馆个展

#百逾件作品，作品年份跨越1960-2010年代，几近覆盖霍克尼整个职业生涯

#迄今为止最大规模的纸本创作展览

#展现绘画、素描、摄影、ipad创作多种媒介创作研究

#水池、肖像、花卉、建筑场景，全方位呈现霍克尼艺术的不同对象

#霍克尼纪录片还原ipad旷世杰作《东约克郡沃德盖特的春至》制作幕后

#沉浸式策展路径，感受霍克尼作品中被忽视的情绪力量

#代表创作《移动焦点》系列亮相，走进霍克尼的艺术史世界

#多件致敬作品，感受霍克尼与毕加索、梵高、米开朗琪罗的跨时空对话

#3件工作室摄影绘画罕见亮相

展览十大故事

艺术家介绍

大卫·霍克尼无疑是当今国际画坛最具影响力的大师之一，被称为“最出名的英国在世画家”。霍克尼在1962年获得皇家艺术学院的金牌奖，26岁时就已于英国举办第一次个展，其后更在全球范围内获得更高声誉。2012年，英国女王为其颁发了英国功绩勋章，此举代表了英国皇家对其“国宝”地位的认可，在霍克尼之前，唯一拥有“功绩勋章”的艺术家只有卢西安·弗洛伊德。在霍克尼的艺术生涯中，他的作品横跨了各种媒材，从风格独特的照片拼贴作品，到歌剧舞台设计都有涉猎。

1937年生于英国布拉德福德。如今被称为「英国艺术教父」的他，早在11岁时就知道自己要当一名艺术家，26岁时已名声大噪。他创作出了近半个世纪以来最有识别度的生动图像。他的艺术生涯横跨了多个领域，包括从拼贴摄影到歌剧舞台设计，从用传真机制作画作，到深入研究艺术史上的古典名家如何利用光学仪器进行创作。而他的作品也几乎包括所有可以使用到的媒材，包括油画、水彩、摄影、印刷版画，并一直使用时代最前沿的科技参与创作，包括传真机、激光影印机、计算机，以及近年来使用的视频、iPhone手机、iPad等设备。

目前工作和生活于美国洛杉矶和英国，其在约克郡创作过一系列近百年来最具辨识度的图像。霍克尼在艺术上颇具野心地进行多途径尝试，在其作品中广泛运用各种媒介和技术手段，但却始终根植于绘画、与绘画相联系。

关于 大卫·霍克尼的 7个

英国当代艺术教父

20世纪最具影响力的英国艺术家之一

拍卖最贵在世艺术家

英国功绩勋章获得者、皇家艺术学院金牌获得者

最成功的版画艺术家

最会画画的在世艺术家

历经嬉皮士、波普、数码多个时代的“时尚活化石”

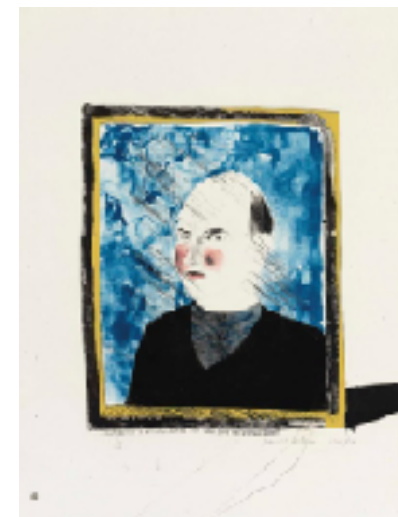
大故事（霍克尼宏观了解）

霍克尼的艺术为何如此独特？是什么造就了最会画画的在世艺术家？如何成为伟大的画家？#养成系

1. 恬美与时尚结合， 美好生活的刻画者

大卫·霍克尼擅长运用鲜艳明快的色彩，将平凡的日常景象转化为绚丽的视觉盛宴。他的作品无论是绘画、摄影，还是数字作品，都展现了他对生活的深刻观察和独特理解。霍克尼的绘画风格融合了现代主义与流行文化的元素，充满了强烈的个人风格，常常可以看到大胆的线条和对比鲜明的色块，这些元素不仅让画面充满活力，还赋予作品一种超现实的质感。

正是凭借敏锐的色彩直觉和独到的构图方法，大卫·霍克尼的作品成功地刻画出了日常生活中美好面向的多样性。作品不仅给人以强烈的视觉冲击，更同时包含一种恬静的优美与时尚的活力。通过巧妙地平衡不同看似对立的色彩和叙事，霍克尼笔下的画面激发了人们对美好生活的想象，并被广泛传播。

2. 持久的媒介探索， 创新实验

大卫·霍克尼通过探索各种媒体，不断推动艺术的边界。从传统的绘画和素描到接受数字艺术和iPad创作等新技术。上世纪50年代，霍克尼在艺术院校学习期间打磨了自身绘画、素描，以及版画制作的技法，奠定了他未来艺术创作的坚实基础，并在60、70年代以《大水花》、《艺术家肖像（泳池与两个人像）》、《比弗利山庄的主妇》等一系开创性的油画作品名声大噪。80年代霍克尼继续扩大自己的媒介探索范畴，开始系统研究摄影艺术，并借用传真机等仪器进行版画制作。千禧年后，霍克尼延续了他对不同媒介的热情，并迅速适应和运用数字技术，创造了卓越的iPad绘画系列作品。他通过iPad这一新兴媒介，不仅拓宽了自己的创作手法，也为数字艺术的发展提供了新的可能性，也再次展示了他在艺术创作上的无尽潜力和创新精神。

贯穿其整个职业生涯，霍克尼的多才多艺展示了经典技巧和现代创新的结合。他尤其以数字作品突出了他愿意尝试和适应的特点，在不断发展的艺术界保持相关性。

3. 学习大师前辈精华，集百家所长，站在巨人肩膀之上

霍克尼的作品与艺术史进行了丰富的对话。一方面，霍克尼钻研、精通西方经典大师的艺术语言，特别是安格尔、维米尔和卡拉瓦乔的作品，受到他们对光线、透视和人体描绘的精湛技艺的启发。此外，霍克尼还经常引用和重新诠释像毕加索、马蒂斯和梵高这样的现代大师的作品，在其肖像的静物创作中都能看到这些艺术前辈的影子。霍克尼的用色常常具有马蒂斯式的大胆和鲜艳，而他的笔触有时又带有梵高那种强烈的个人风格。他对毕加索的多视角和立体主义表现手法也进行了创新性的探索和应用。在其整个职业生涯中，霍克尼保持了他对不同艺术流派精髓的学习与吸收，并以此发展出具有独特个人印记的视觉语言。

中故事（霍克尼阶段性经历介绍）

#霍克尼是如何成名的？如何拥有跨越半世纪经久不衰的艺术生涯？艺术家是如何“卷”的？#奋斗系 #职场系

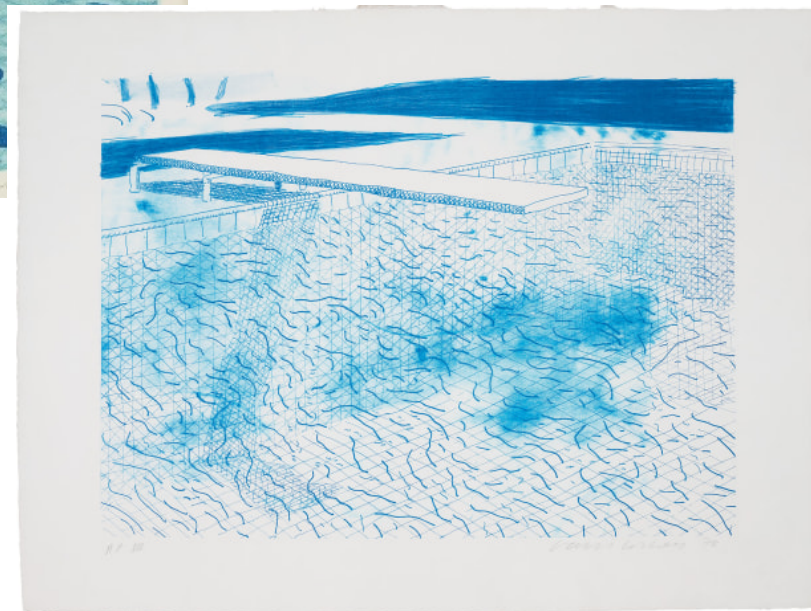
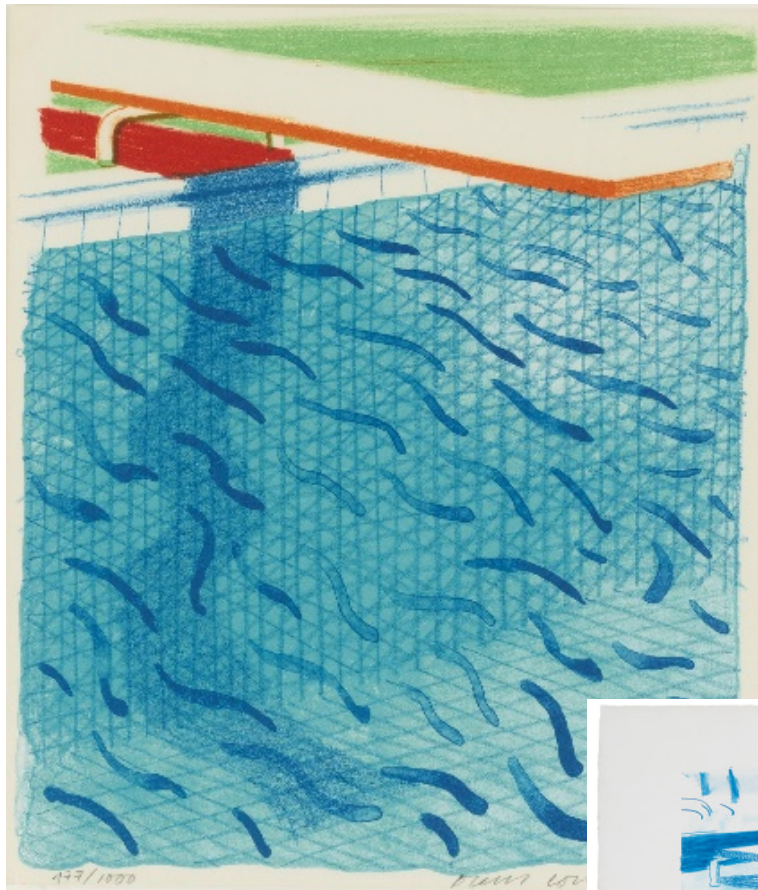
4.南加州的波普明星

作为波普艺术运动的关键人物，霍克尼充满活力和趣味性的作品模糊了艺术与大中国文化间的界限。他的作品经常融入商业艺术、流行文化和日常生活的元素，使艺术更加易于接触和贴近人心。像《更大的水花》这样的作品捕捉了加州生活方式和休闲的精髓，反映了1960年代的乐观主义。霍克尼在波普艺术中的角色对这一运动产生了持久的影响，使其成为艺术史的重要组成部分。

霍克尼20世纪60年代中期移居加州。洛杉矶阳光、轻松的生活方式，以及无处不在的游泳池，与他的家乡英国更为保守、多雨的环境形成鲜明对比。这些游泳池象征着加利福尼亚生活的一个典型方面，让霍克尼非常着迷。

为了解释大卫·霍克尼泳池背后的魅力，我们必须深入研究这位艺术家的自传。霍克尼的童年是英格兰北部的一个工人阶级家庭，当他在六十年代横渡大洋时，他肯定会经历文化冲击——私人游泳池的概念对霍克尼来说是陌生的。霍克尼是一位年轻的同性恋艺术家，他逃离了保守的祖国令人窒息的创作环节。很难想象，在年轻的霍克尼看来，四处遍布游泳池的环境是多么令人兴奋。

此外，水构成了霍克尼泳池系列的主要主题。在这些定格画作中，生命的短暂瞬间被及时捕捉。霍克尼的作品充满了文化内涵，他抓住了水同时具有流动性和张力的象征意义。霍克尼设计的美国游泳池看上去充满了性气息，这是由于绘画中表面和深度的共存。这种内心的对立是20世纪60年代男同性恋者性表达的完美隐喻。用水花打破水面的违法行为是一种自由情欲的表达。在泳池水的薄纱保护下，游泳者可以出现部分覆盖，同时在透明的时刻双重暴露他的身体。通过这种方式，男同性恋者可以在不受社会限制的情况下测试自己性表达的极限。

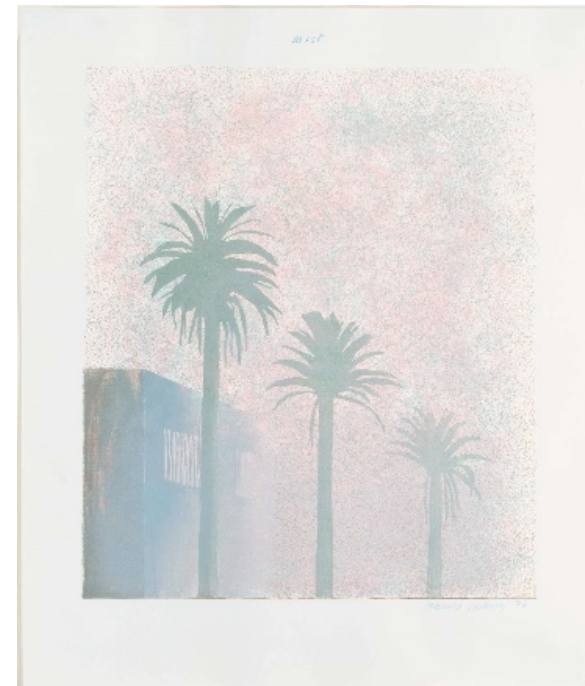

5. 艺术旅行家

70年代开始，霍克尼开始更多前往伦敦与洛杉矶之外的地方进行创作与研究，足迹遍布日本、墨西哥、中国等不同地区。这种广泛的旅行经历显著地影响了霍克尼的艺术实践，丰富了他的视角和主题，并为他的多样化作品做出了贡献。

70年代初，霍克尼首次到访日本，很快被日本浮世绘艺术打动，由此创作了《天气》系列创作，其中他将加州棕榈树与浮世绘独特的视觉精髓并置，首次展现了霍克尼笔下的东西合璧。浮世绘艺术以其简洁的线条、鲜明的色彩和大胆的构图著称，这些特点与霍克尼对加州风光的描述相结合，创造出了一种全新的视觉体验。

这种东西方艺术美学的结合在霍克尼80年代到访中国进一步得到发展；霍克尼积极探索中国卷轴画的散点透视思想，进一步发展了他对透视的独特理解。中国传统卷轴画不拘泥于固定的视角，而是通过流动的空间和时间叙事，创造出一种连贯而多维的视觉体验。霍克尼将这一思想融入他的创作中，打破了西方传统绘画中单一焦点透视的局限。

6. 活到老学到老。 ipad技术图像的高峰—— 约克郡的春至

在他的职业生涯中，霍克尼一直接受新技术，从宝丽来相机到传真机和iPad等数字绘画工具。他的数字作品展示了技术如何扩大艺术可能性。霍克尼最著名的ipad绘画创作便是他在2011年创作的《东约克郡沃德盖特的春至》。2011年，霍克尼回到家乡约克郡，重新关注周围的风光，绿树成荫的道路，和起伏的田野。这组作品刻画了沃德盖特2011年1月1日至6月初的自然景观，展现了霍克尼与家乡的深厚联系。

在这组作品中，霍克尼使用大胆的色彩和动态的构图捕捉了季节和风景的本质和美丽。特别的，霍克尼在iPad上通过数字线条模仿了他的蚀刻版画和石版画质感，画面表面的电子油墨笔触试图弥合屏幕和画布之间差距。与此同时，霍克尼大量引用了他的艺术前辈，包括莫奈、梵高、西克特和斯宾塞。借助ipad，霍克尼试图重新接触风景的传统，以探索它在21世纪的可能性。

这些作品不仅是对霍克尼根源的个人探索，也是邀请观众通过他的眼睛看世界。他的约克郡系列重新激发了对风景画的兴趣，并证明了它在现代艺术中的持续相关性。

艺术家如何为你提供情绪价值？艺术家告诉你如何处理亲密关系 #情感系

7. 霍克尼的肖像研究

霍克尼的肖像和人物研究以其心理深度和表现力而闻名。他经常画朋友、家人和爱人，为每件作品注入亲密和个人联系的感觉。他对线条、色彩和构图的运用揭示了他的主题的内在生活，使熟悉的变得非凡。特别的是，霍克尼的肖像绘画包含强烈的情绪力量，即便是同一个人物或相似的构图之间，最终也能传递出截然不同的氛围。

在霍克尼众多朋友中，设计师西莉亚·伯特维尔尤为特殊。他们的友谊为霍克尼的艺术创作提供了重要的灵感来源，其中最著名的便是绘画作品《克拉克夫妇和珀西》（1970-71），描绘了西莉亚·伯特维尔和她的丈夫、时装设计师奥西·克拉克在他们伦敦公寓中的情景。同时，霍克尼经常向西莉亚请教艺术、设计相关的意见，为她描绘了近百件个人肖像。这些作品也成为了大卫·霍克尼和西莉亚·伯特维尔之间持久友谊的见证，以及对1960年代和1970年代伦敦辉煌时代的永恒表达。

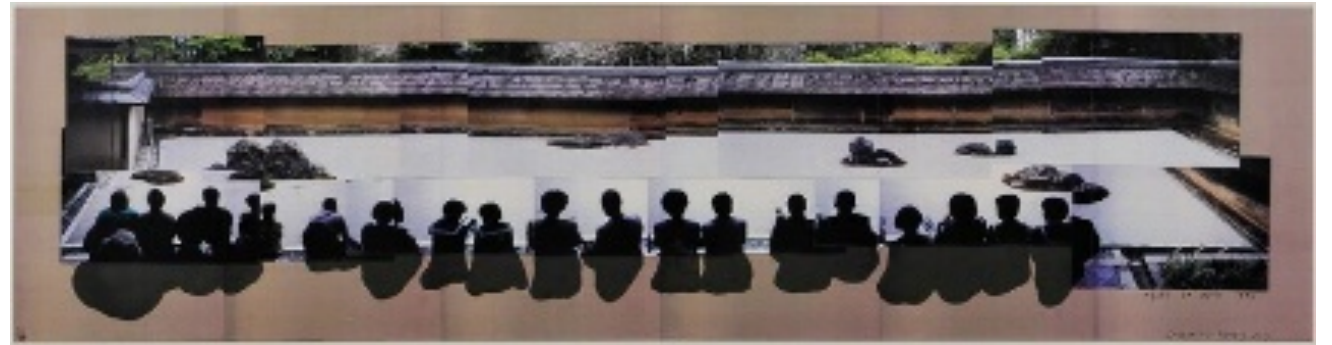
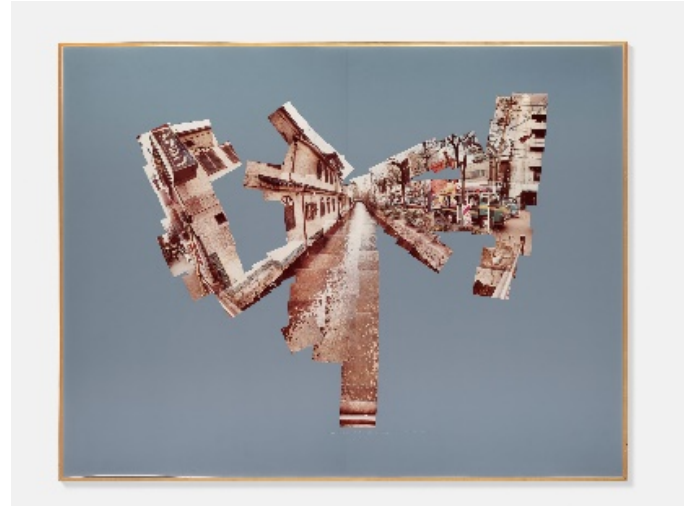

Imaged by Heritage Auctions, HA.com

大师杰作是怎么诞生的？原来还能这样画画？这些被遗漏的细节竟如此精彩 #科普系 #深度看展

8. 年少成名，拒绝躺平。勇于跳出舒适圈，积极接触新鲜事。（霍克尼的摄影）

英国著名画家大卫·霍克尼(David Hockney)一直着迷于摄影，但直到20世纪80年代，他才正式尝试了这种媒介。在他称之为“jonier”的摄影拼贴中，霍克尼从照片中创造出合成图像，首先是宝丽来的网格，后来是更有机、重叠的结构。为了制作这些拼贴画，霍克尼从多个有利位置捕捉场景，并精心拼凑在一起，在一件作品中提供不同的视角——艺术史上向毕加索和乔治·布拉克的立体派拼贴画致敬。其中一些作品集中在霍克尼的典型主题上——洛杉矶的游泳池、他的母亲、他的朋友——而另一些则描绘了扭曲的风景和静物。拼贴让霍克尼不仅可以运用透视法，还可以运用比例法——他的许多拼贴画长度超过5英尺，可以包含数百张照片。

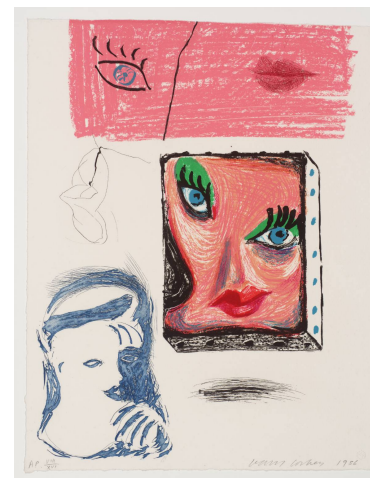
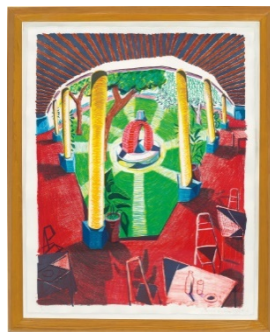

9. 透视需要被逆转!

大卫·霍克尼对透视的反思是他艺术视野的标志，体现在他广泛的作品中，通过各种创新技术展现出来。霍克尼透视的最引人注目的特点之一是他对玩味扭曲的倾向。通过对比例和比例的操控，他挑战了传统的空间表现方式，创造出令人目不暇接的视觉作品，同时也激发了观者的思考。其著名的《移动焦点》系列作品便是霍克尼对透视反思的代表性诠释。

此外，霍克尼经常在单一构图中运用多种视角，这种技巧通常被称为“复合透视”。通过融入片段或全景式的场景，他为观众提供了一种动态而沉浸式的体验，邀请他们探索时间的流逝和空间的移动。霍克尼深受立体主义和中国散点透视美学的影响，通过支离破碎和分散的构图为其画面增添了立体深度和复杂性，这种方法不仅增强了他作品的视觉复杂性，还鼓励了对其中故事情节的深入思考，在其许多场景和肖像创作上都得到体现。

霍克尼对透视的探索不仅限于传统的绘画媒介，还包括拼贴、蒙太奇和数字艺术。在他的拼贴作品中，他将多幅图像组合在一起，模糊了现实与想象之间的界限。这些作品通常包括重叠的平面和移动的视角，挑战了观众对空间关系的认知。同样，他对数字艺术的探索使他能够进一步突破透视的界限，尝试新技术，如分层和比例操控，创造出沉浸式的数字景观。在创作《东约克郡沃德盖特的冬至》时，霍克尼调动了大量监视器记录场景在半年时间内的变化，并将不同时间段的画面进行数字拼贴，进一步延伸了他对空间与时间的思考。

10.纸本作品感受最朴素的美 霍克尼“自制版画”的独特美学

*霍克尼在1965年采用平版印刷作为蚀刻的替代品，并在20世纪70年代和80年代继续使用这种技术作为他的主要版画制作媒介，并与版画大师肯尼斯泰勒一起工作。很快，霍克尼就能够熟练运用平版印刷技术，他开始利用这种技术来探索他对日本艺术的热情，从而在1973年创作了他著名的天气系列。霍克尼当时正在研究如何通过版画技术捕捉天气景观，日本木版画的风格化品质便是他的重要灵感来源。

1986年，大卫·霍克尼(David Hockney)对新发明的彩色复印技术进行了研究，并创作了《自制版画》(Home Made Prints)系列。对于为何将目光投向复印机，大卫霍克尼曾解释道：“创作彩色版画很难随心所欲。这是因为需要将图层画在一起，而帮助艺术家解决这个问题技术很少，艺术家不得不接受一定的硬度作为颜色的代价。”

“首先让我从相机的角度来谈谈它。我很快意识到这也是一种新型相机，它实际上已经移动到表面(二维)，缩小了镜头和物体之间的空间。。。然而，这台机器最重要的方面似乎是，这个“新空间”与一种全新的印刷形式相结合，非常高科技。它在这方面是新颖的:它从一张纸打印到另一张纸，一种干燥的打印，“墨水”是通过电子方式存在于纸上的。对于艺术家来说，这有很大的优势；其次，完全干燥的印刷使人们可以立即一层一层地印刷；第三，“墨水”在纸上的方式是全新的。它不是正常意义上的“墨水”，而是一种粉末——在办公室复印业务中称为“墨粉”。

