

『莫兰迪色』 永恒不过时的世纪经典

为何能成为

7月9日,意大利博洛尼亚莫兰迪博物馆、罗马国立现代艺术美术馆等四家权威收藏机构,共同推出“乔治·莫兰迪展”,在上海久事美术馆展出这位举世闻名艺术家的51件绘画真迹。在莫兰迪(Giorgio Morandi, 1890-1964)去世半个世纪后,调色板上所创造出来的那些他钟爱的颜色,被21世纪的视觉艺术领域——包括艺术圈、设计界、时尚界等等,争相膜拜。你真的了解“莫兰迪色”吗?本期带您走进这位色彩大师的世界。

——编者

乔治·莫兰迪 花 45.8x46cm 布面油画 1952年 版权归属 Augusto and Francesca Giovanardi Collection, Milan

时尚界膜拜的调色盘——乔治·莫兰迪的色彩故事

提到“莫兰迪”,你会想到什么?是优雅的色彩?还是他的那些瓶瓶罐罐?今夏,上海久事美术馆重磅推出“乔治·莫兰迪展”,将艺术大师内心的宁静与安然带到大家面前。

乔治·莫兰迪,1890年出生于意大利北部城市博洛尼亚。他一生都未曾远离这个古老的家乡城市,有限的外出也仅仅是为了参加或参观周边临近城市举办的展览。1907年,17岁的莫兰迪进入博洛尼亚美术学院学习绘画,其后又成为该学院教授蚀刻版画的老师。授课和创作几乎就是他大半生唯一忙碌的事。

而正是这样一位一生平淡无奇,没有坎坷流离,没有情感羁绊的“僧侣式”艺术家,成为了意大利现代绘画史上最具国际影响力的艺术家,也是两次世界大战期间最受瞩目的意大利杰出画家;甚至在他去世半个世纪后,他调色板上所创造出来的那些颜色,被21世纪的视觉艺术领域——包括艺术圈、设计界、时尚界等等,争相膜拜,成为永不过时的世纪经典。

莫兰迪虽然在喧嚣的欧洲艺术潮流风起云涌之际,选择遁世而居,几乎不与任何人深交、来往,但这并不意味着他把自己完全禁锢于一个封闭的时空之中。

作为一名对传统艺术创作深怀敬畏之心的艺术家,始终没有掩饰其对于过往承载着经典艺术大师们的敬仰。从15世纪的乔托、马萨乔、皮耶罗·德拉·弗朗切

斯卡,到后期的柯罗、夏尔丹;以及对他产生最深远影响的“现代艺术之父”保罗·塞尚;再到与他同时期的“形而上”艺术的同事乔治·德·基理科和卡洛·卡拉等等,在莫兰迪不同阶段的作品中,都能或多或少看到他们给画家带来的启发与影响。

淡雅简单却不平凡的花卉

与莫兰迪所钟爱的风景与静物一样,花卉的主题也自其创作生涯早年开始便长期贯穿于其中。1917年对于画家而言,是煎熬的一年。战争的阴影笼罩着欧洲大陆,随时可能被征召的压力,让原本就身体状态欠佳的莫兰迪彻底病倒。整整一年,他的创作几乎停止,屈指可数的几件完成作品中就包括虽然生命短促却充满美好、象征希望的花卉作品。

在《玫瑰花卉》这件作品中,莫兰迪已开始展现其成熟创作风格的一些视觉特征:盛开但含蓄收敛的花束、充满奶油色淡雅的花瓶、几乎从画面正中分割双色背景,其暖色调的灰与粉色的搭配,很容易使我们想起他所钟爱且钦佩的早期意大利壁画。具有极高的辨识度:永远被紧紧束在一起的花,加上一个绝不抢戏的素雅花瓶。

“对日常琐碎之物,他总能聚精会神,在其间觅得抚慰人心的协调与永不过时的平和。他的画作沉着而从容,不漏过一缕光线、一点色彩。”本次大展意大利策展人斯特凡诺·祖菲(Stefano Zuffi)表示:

“无论作为艺术家,还是作为常人,莫兰迪无疑是内敛的。基于此,他的‘孤独’,在全球舞台上心照不宣,也同意大利乃至欧洲的艺术史密切相关。在20世纪这个口号喧天的时代,莫兰迪以其轻柔的嗓音触及人心。”

与瓶罐相伴,遁世而居的孤独者

其工作室位于博洛尼亚丰达扎街。这间小屋寂静无声、光线暗淡,摆满了“废品旧物”。

他把自己的世界“凝固”在这间工作室,与最普通的物件为伴,家乡博洛尼亚的城镇与郊区构成了他眼中无限广大的景观。哪怕在动荡的战争时期,他依然如故地坚持尽可能安于现状,不愿让任何事打乱自己固有的生活规律和创作节奏。在这样一个单调乏味、近乎严苛的“世界”里摆弄出了一个足以让他投入一生的精力去探索、研究的无限宇宙。

如同数学家以数字公式为伴,物理学家模型相随,或是化学家的元素周期表;作为画家,莫兰迪的艺术创作世界里,始终与他相伴相随的是那些平凡无奇的瓶罐碗钵,含蓄中盛开的鲜花以及荒原似无人的风景。但正是在此地,小画布上粉刷着情绪与事实,物品的普世价值在艺术的作用下得以复原。也正是在此地,莫兰迪终究彰显出一名艺术家的本色:永恒的经典。

莫兰迪笔下的风景,多带着一丝悲怆

感。虽然不至于荒芜一片,但那种渺无人烟的寂寥感是随画面油然而生的。

大自然在博洛尼亚设置的调色板自然成为莫兰迪的钟爱之色,对于色彩的认知,或许最先存在于对于自己家乡的固有印象中。这座古老宁静的城市深深影响着他——地中海的阳光热情地照耀在城镇里的老街老房之上,也照耀着郊外的小径树木与山石。那些掩映着灰的砖红、玫瑰粉、茶绿以及赭色都能在这座城市的风景及其画布上找到。

莫兰迪的静物画,无疑是他最鲜明的标识。从初看时的诧异、神秘、不解,到细细品悟后的释然、感叹与回味。就是这样的一个过程,来自于画面上平凡的物件,简素的色彩,克制的情绪。其早期静物画,画面都有着几乎满铺的布局,深暗凝重的色彩。到了1930及40年代,经过画家不断地排列组合,并试图在物与物之间创建某种关联与对话;其画面中物件开始逐渐减少,画面也逐步简化,色彩开始变得淡雅素静。而一种若有似无的光,开始在画家严格控制与调试下,慢慢介入到其画面与布景之中。

他始终与平凡无奇的瓶罐碗钵相伴相随。“毕竟,即使是静物也是建筑。”莫兰迪曾在谈到一种绘画模式时说,他会像富有想象力的城市规划师那样,安排和重新安排看似相似的物体。

(下转第19版)