

(上接第18版)

在创作生涯的暮年,莫兰迪开始寻求画面物件与物件、物件与背景、物件与空间相互关系之间那种正负形的表述。这当然还是基于始终致力于探索物质最本源的品格与内容的创作追求——表现的是充满思考,来自于大脑与内心而非眼睛与手的画面。为此,他义无反顾地投身于一个无限克制、隐忍而专注的过程,最后则是在洗练与蜕变中达成一种细微之中的无限广大。

经历过世界局势的风起云涌,经历过艺术潮流的百花齐放,安静的莫兰迪更能体会一份“简单”的可贵与不易。他坚信“越是简单、平凡的事物,就越能从任何多余的诠释中得以释放。”所以,那些瓶罐碗钵成了他最好的伙伴,最理想的代言。但是他远不止一个简单的形色安排者。

正如法国艺术家菲利普·雅格泰(Philippe Jaccottet)所说:“莫兰迪的艺术越是走向洗练与专注,他静物画的物,便越发地呈现出纪念碑式的造型与庄严,在灰烬、尘埃与尘沙的背景中。”

真的了解“莫兰迪色”吗?

在学术界,对“莫兰迪色”这一概念尚无权威定论。最初的“莫兰迪色”是设计行业在提取乔治·莫兰迪作品的色彩搭配后总结出的一套配色方案,后来逐步成为网络热词,只是热爱生活与时尚的人们对于艺术美好追求的表达。

画面上的物体常常给人一种看似扁平,实则立体的微妙感觉。因为克制使用了最少量的阴影和高光笔触,深色只出现在物体的边缘,作为影子。大面积的是低纯度柔和色彩。欣赏其绘画世界,首先就会被他的色彩——更确切地说,是“色调”所吸引。看他的画时,人会不由得全身心地安静下来,直透人的心灵。这种安静,来源于看似随意摆置的画面中,物与物的力量相互制约、相互抵消所达到的视觉平衡。

而他对于灰色的偏好亦是显而易见的,无论是哪个主题,永恒的静谧灰色调总能适时地为画面蒙上一层神秘而庄重的感觉。不难发现,其绘画几乎从来不用鲜亮颜色,只是用些看似灰暗的中间色调来表现物象,一切不张不扬,静静地释放着朴实的震撼力和直达内心的快乐与优雅。

色彩成就艺术,艺术赋予色彩更多的可能。近几年来,在国内一些影视剧中,刮起了一阵“莫兰迪色”的运用风潮。它的广泛应用,也印证了莫兰迪的艺术创作深受当下大众的喜爱。

莫兰迪的绘画艺术带给我们的是一种宁静与安然,当所有物质舍去表象的浮华,回归本质的纯粹,方可承载着生命之重抵达内心的彼岸,这个夏天不妨一同走进久事美术馆,去感受一份来自心灵的静谧时光,一探真正的“莫兰迪色”。(图文来源于上海久事美术馆)

莫兰迪之风 吹到了哪里?

生活中的艺术:莫兰迪美学的多元应用

■施涵予

静谧的、柔和的、舒缓的,当我们谈到莫兰迪,脑海中总会浮现出这样的印象。意大利艺术大师乔治·莫兰迪,以他独特的色彩体系长久地吸引着后世的人们,并且被各个领域广泛参考和应用,一直是久盛不衰的经典。低饱和度、低明度的温柔色调,仿佛蒙着一层偏灰的轻纱,不够明艳、不事张扬,但有着自成一派的和谐美感,常常与高级、气质相联系。

如今,许多室内家居设计中会使用莫兰迪配色,也能够营造出一种淡泊而清新的氛围。木质的桌椅、浅灰的沙发、淡绿的墙壁,这些元素协调地搭配在一起,传达出宁静的情绪。生活在其间,仿佛能够感受到平和中带有几分暖意。

在其作品中最多的就是各类瓶瓶罐罐,他酷爱绘制静物,甚至因此而获称“瓶子画家”。他收集各种形状的器皿,并且花费很长时间摆出一组静物组合,决定满意的桌布颜色和物品位置。他用独特画面呈现这些器皿的色彩,而画面上这种色彩成为后来的流行趋势,常见于各类生活用品、装饰摆件。一组色彩温和、造型各异的花瓶,盛一束安静的花,家里的小角落也可以化身静物台。

许多设计师以莫兰迪的作品为灵感,创作出一系列既突显其鲜明风格、又具备个人独特亮点的设计作品。意大利西西里设计师奥斯卡·皮克洛(Oscar Piccolo)受到其启发,设计了包括雕塑、家具、灯具和静物在内的系列作品。像莫兰迪一样,皮克洛认为花瓶和碗并非仅是储存的容器,而是通过形状

索尼娅·佩德拉兹尼致敬莫兰迪所设计的静物作品,照片由瑞典摄影师卡塔琳娜·迪莱瓦拍摄。

和材料来考虑它们的存在。同样来自意大利的设计师索尼娅·佩德拉兹尼(Sonia Pedrazzini),重新利用莫兰迪的诗学和构图方法论,推出一系列致敬大师的静物设计。透过瑞典摄影师卡塔琳娜·迪莱瓦(Katarina Di Levas)的镜头,小陶瓷花瓶和各类植物和谐地构成了犹如油画般的场景。

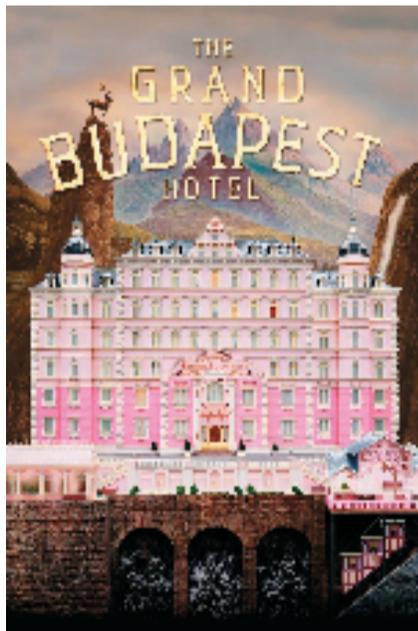
莫兰迪之风也吹到了文具界。从前,荧光笔、便利贴、标签纸等文具大多只有普通的几种颜色,设计只注重功能性;但随着

时代发展,大众需求逐渐丰富,文具种类增多,款式和颜色也在不断创新。莫兰迪色系的本册、彩笔、便签和纸胶带,成为许多人学习办公的爱用文具,既实用又美观。不少手帐玩家,巧妙地使用莫兰迪色的素材,在纸张上进行拼贴涂画,用美丽协调的色彩记录下生活点滴。还有出版社推出了莫兰迪周边台历,文艺气息扑面而来。

“莫式”色彩在服饰中的运用时尚高级,且不拘泥于风格和材质。华丽的礼服,柔美的长裙,简约的衬衫和裤子;顺滑的丝绸、清爽的纯棉、厚实的毛绒……因其低调内敛又和谐统一,穿搭的适配度和包容性都很高。不论是在办公室,亦或是周末休闲时光,温和沉静的莫兰迪色系服装配饰都能轻松融入。

几年前,电视剧《延禧攻略》的风靡带动了剧中大量使用的莫兰迪色成为热点,其中的服饰和场景被称赞用色沉稳典雅。实际上,莫兰迪色在影视剧中的应用并不少见,而且早已有之。伍迪·艾伦(Woody Allen)导演的《蓝色茉莉》,凭借此片获得奥斯卡影后的凯特·布兰切特,在片中总是穿着雾蓝、奶白、卡其等颜色的雅致服饰,在落魄的处境中努力伪装出贵族的优雅,充分贴合了角色的性格与境遇。韦斯·安德森(Wes Anderson)导演的《布达佩斯大饭店》中低饱和度而富有层次感的配色令人印象深刻,复古的粉色建筑中发生着浪漫故事,更与结尾的忧郁伤感形成鲜明对比,余韵悠长。

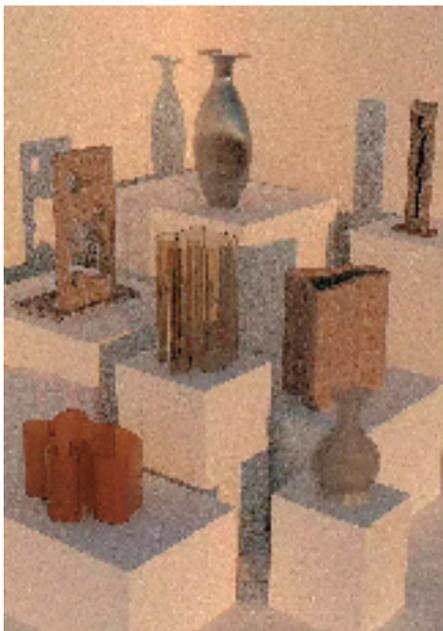
莫兰迪本人可能也未曾想到,自己的创作与思考不仅留存在艺术史,而且以如此多样的形式深入人心。由此可见,艺术不仅存在于展馆画廊的陈列中、美院课程的教学,也同样存在于人们的生活,融入日常起居的各方各面。艺术并不孤立,而是与世界紧密联系的一部分,以千姿百态的形式,照耀着每一个人。

电影《布达佩斯大饭店》海报

莫兰迪色系索引贴

奥斯卡·皮克洛设计的家具灯具作品

莫兰迪工作室的静物台

莫兰迪色系的室内设计