

一卷浓缩的西方绘画史徐徐展开

如何通过“西方绘画的百科全书”观看欧洲艺术生活

引言:6月22日起,浦东美术馆重磅大展“六百年之巨匠:来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作”正式开放。呈现自文艺复兴直至战后欧洲和美国艺术的“西方艺术画卷”,引领观众通过名家杰作了解西方世界生活方式和社会风貌在过去六百年间的变迁。

同期,UCCA与柏林国立博古睿美术馆携手呈现“现代主义漫步:柏林国立博古睿美术馆馆藏展”,于上海UCCA Edge亮相。从美术馆的珍藏中精心挑选6位20世纪现代艺术巨匠的近百件代表性作品,追溯20世纪欧洲现代艺术的发展历程。

游走于展览空间,观众既能清晰捕捉到作品的每一处细节,又能深刻体验到不同作品中所特有的时代气质。本期一起走进六百年的璀璨艺术长卷,通过作品来回望体悟西方的艺术生活。

六百年之巨匠:西方艺术六百年的辉煌演变

6月22日,浦东美术馆推出重磅展览“六百年之巨匠:来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作”。本次大展精选西班牙提森博物馆馆藏中跨越六个世纪的绘画珍品,呈现了自文艺复兴直至战后欧洲和美国艺术的“西方艺术画卷”,引领观众通过名家真迹了解西方世界生活方式和社会风貌在过去六百年间的变迁。

展览集合了70幅来自近70位艺术大师的宝贵真迹。拉斐尔、彼得·保罗·鲁本斯、爱德华·马奈、文森特·梵高、瓦西里·康定斯基、马克·夏加尔、乔治亚·欧姬芙、安德鲁·怀斯等国内观众熟知的欧美艺术大师杰作亲临现场,呈现一场跨越时空的艺术之旅。

展览按照时间线索,展示了15世纪起至20世纪西方艺术的发展脉络,涵盖了诸多重要的艺术流派,包括文艺复兴、风格主义、巴洛克、洛可可、浪漫主义、现实主义、印象派、后印象派、表现主义、立体主义、未来主义、俄罗斯先锋派、美国现代主义、不定形艺术、波普艺术、美国现实主义等,展开了一卷浓缩的西方绘画史。

其中,多件提森博物馆馆藏珍宝悉数亮相:《年轻男子肖像》出自被誉为“文艺复兴三杰”之一的拉斐尔,有着柔和的主色调以及精美的光线效果;巴洛克的理想典范彼得·保罗·鲁本斯的《维纳斯和丘比特》完美展现了艺术家叙事性绘画中的丰盈之美;威尼斯城市景观画的杰出代表卡纳莱托带来《从威尼斯圣维奥眺望大运河》,通过高视角精准地描绘了威尼斯的城市地标与生活细节;法国现实主义开创者古斯塔夫·库尔贝的《溪流》是其职业生涯后期的经典之作,在捕捉风景真实性的同时保留了对绘画的主观感受;后印象派大师文森特·梵高的《阿尔勒的装卸工》展现出其风格的转变,他放弃了点彩派与印象派的画法,以强烈的色彩表达情感;超现实主义“教父”马克·夏加尔的《乡村圣母》描绘了被天使环绕的圣母子,一个想

象力洋溢的梦幻世界跃然而出。

此外值得特别提出的是来自“现代主义绘画之父”爱德华·马奈的佳作《女骑士》。马奈着力描绘女子的服装,与波德莱尔视时尚为现代性关键元素一脉相承。女骑士英姿飒爽,身上的骑马装或由马奈借自画家朋友加拉德·德·埃皮奈。黑色面料让马奈得以施展其对黑色的超凡表现力。自由的运笔技巧营造出随性、鲜活的氛围,黑色的服饰呈现出艺术家对黑色的超凡表现力,以及捕捉光泽、轮廓和纹理的自如。这一作品曾在2011年法国奥赛博物馆举办的“马奈——现代艺术缔造者”大展中作为重点作品展出,并被选为主视觉海报出现在巴黎街头引起万众瞩目。这一代表着19世纪巴黎现代女性形象的《女骑士》此次来到上海,相信也将在摩登上海引发观众的共鸣,成为此次展览中令人难忘的亮点。

不仅如此,展览还包括艺术大师们的数件遗珠之作:瓦西里·康定斯基的《穆尔瑙:约翰尼斯街尽头》呈现艺术家逐渐将真实街景简化为基础形状的风格演变,这一阶段是其通往抽象之路的重要前奏;亨利·马蒂斯创作于“困难期”的《黄色花卉》中,饱满的色彩能量预示着野兽派时期的行将到来;“桥社”创始人之一恩斯特·路德维希·基希纳的《雪中的容克博登》延续着浪漫主义以来表现阿尔卑斯山的文化传统,是其艺术生涯的绝笔之作;美国现代艺术之母乔治亚·欧姬芙的晚期杰作《来自大平原II》,相比35年前同是描绘德克萨斯辽阔平原的初版作品更为壮丽。这些佳作共同筑造着艺术大师丰富而立体的创作风格及艺术生涯的变迁。

跨越时空的艺术求知之旅

展览分为八个主题空间,长达六个世纪的绘画真迹涵盖肖像、风景、静物、风俗等体裁,如同一次“求知之旅”,引领观众见证了绘画艺术在从文艺复兴时期到19

世纪以不同方式向客观现实的靠拢,随后19世纪末期主观感受的影响所引发抽象艺术的诞生,以及20世纪下半叶具象现实主义的回归。汇聚各时期的经典之作,串联起一部“西方绘画的百科全书”。

作为提森博物馆馆藏中最具代表性的绘画体裁,肖像画为整个展览拉开帷幕。第一主题“文艺复兴时期的面孔:欧洲北部与南部的肖像画”聚焦于1450至1550年间的肖像画,展现了这一绘画体裁自宗教画分离出来成为独立表现形式。“巴洛克绘画:现实与情感”呈现了荷兰17世纪的绘画世界,蓬勃发展的艺术市场使画家们更为专攻具体的领域,风景、室内、农村风光、禽鸟……不一而足。“18世纪欧洲:视角、风景、肖像及其他主题”致力于呈现18世纪意大利、法国和英国的绘画面貌,这一时期的审美风格向两个极致发展——剧场性和亲密感。

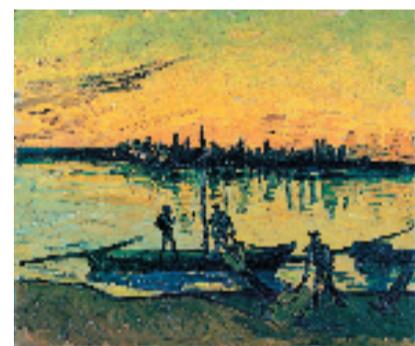
进入19世纪,巴黎成为当时的欧洲艺术和西方绘画之都。“19世纪欧洲:法国现实主义与印象派”着眼于法国的现代生活。相较于着力描绘真实客观的现实主义,印象派更强调主观与转瞬即逝的感受。“美国19世纪绘画”则关注美国印象派和风景画的类似演变,这一时期的风景画通过对景观的神话化表现重申了民族精神。

“20世纪欧洲:表现主义”精选包括“野兽派”、“桥社”和“青骑士”在内的数个表现主义团体,以及俄罗斯先锋派的佳作。摆脱了自然主义式的描绘,表现主义凭借对色彩和笔法的自由运用完成情感表达。“20世纪欧洲:立体主义传统”则聚焦于对形状进行分析式拆解和重构的立体主义,以及抽象艺术的兴起与发展。“战后欧洲及美国艺术”见证了艺术中心由欧洲向美国的转移——几何抽象主义和不定形抽象主义在欧美大获成功,以及回归具象现实主义的势头逐渐崭露。

(本报记者厉亦平综合整理)

卡纳莱托(吉奥瓦尼·安东尼奥·卡纳尔)
从威尼斯圣维奥眺望大运河
140.5×204.5cm 布面油画
约1723至1724年
提森-博内米萨国立博物馆馆藏

文森特·梵高 阿尔勒的装卸工
54×65cm 布面油画 1888年
提森-博内米萨国立博物馆馆藏

爱德华·马奈 女骑士
73×52cm 布面油画 约1882年
提森-博内米萨国立博物馆馆藏