

视界有我 探索无界

色彩是心灵的交响乐

■ 侯令(中国美协少儿艺委会原副主任、高级教师)

享誉世界的巴黎蓬皮杜艺术中心,因工业风独特造型成为艺术地标,如今它带着重磅馆藏来到北京啦!正值五年闭馆修缮期,蓬皮杜中心联合北京民生现代美术馆、摩纳哥格里马尔迪会展中心,将国际巡展《色彩之巅》落地北京,展期从2026年1月24日持续到4月15日。

本次展览以“色彩”为主题,不仅汇集了蓬皮杜中心珍藏的20世纪艺术大师佳作,还收录了中国当代艺术家的作品,让中西艺术在色彩的碰撞中展开有趣对话。野兽派、立体主义、超现实主义等超多经典艺术流派都能在这里看到,还有七个超特别的单色“色轮”空间,搭配声音、香氛装置,沉浸式感受色彩的魅力,解锁不一样的艺术体验。本期特邀侯令老师为大家深度讲解,聚焦展览中的重点作品,拆解色彩里的艺术密码,带我们读懂大师笔下的色彩巧思,轻松走进奇妙的现代艺术世界。

《色彩之巅》展 有以下几个特点:

一、以色彩划分作品的主题

以往美术作品展常以“节日”“劳动”“肖像”等为主题展出作品,这次却是以色彩进行区分。展览的八个主题是:彩色、粉色、蓝色、红色、绿色、黄色、白色、黑色。

展览在“色彩”部分,陈列的第一张作品就是这组作品《无题》,岳敏君以画不同的“傻笑”而闻名。小朋友,作品中的人物他在笑什么?你能猜出来吗?画家希望你能发挥自己的创造力去想象,去理解作品,怎么解释都行。希望你的参与,这就是作品取名《无题》的原意。

策展人迪迪埃·奥廷格认为色彩在不同的文化中是有不同意义的:“西方人认为蓝色有灵性,而罗马人视其为野蛮的象征,黑色在我们看来表示哀悼,而在中国,象征的是‘沉寂’的白色。”策展人还表示,“现代艺术的颜色,不受任何规划束缚,超脱于社会秩序强加的一切框架”,这两点已构成了展览对色彩的基本认识:

1. 色彩在不同的文化背景中有不同的意义。
2. 现代艺术的颜色并不受任何约束。

岳敏君(中国) 无题

二、展览在每一个主题前,都对该色彩的意义进行了说明

例如黄色,展览指出在西方“黄色的意义最负面”,骗子和说谎者通常身穿黄色服装,在体育中惩罚犯规的运动员,所以有“黄牌警告”一说。在我国则把黄色视为光明的象征,队旗上的星星和火把不就是指向光明前程的黄色吗?同样是西方人的凡·高,他画的向日葵系列,却强烈地表达了他对光明的向往。这正好说明现代艺术家在色彩上不受任何传统、文化的约束。

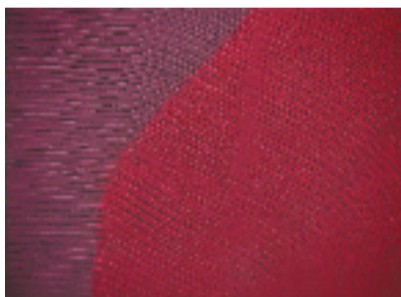
毕加索(西班牙) 阅读的女人

这是毕加索在1920年为他的妻子画的肖像画,妻子是一位舞蹈家,毕加索着意刻画了她在生活中放松的一面。在艺术手法上他把古典雕塑的厚重感用在了油画创作中,并不追求色彩的华丽。

说起红色,展览认为它“蕴含古老和原始的意味”“红色是革命的颜色”。而绿色“它是令人愉快的颜色”“成为大自然捍卫者的旗帜”。这种对色彩的说明,不只是让我们欣赏美术作品,也是让我们理解色彩的性质,或是不同文化背景中的意义,现代艺术家们也打破常规,赋予了色彩新的意义。

米哈伊尔·F·拉里奥洛夫(俄罗斯) 秋(蓝色)

作品吸收了俄罗斯(乌克兰地区)民间艺术的颜色和表现手法,分为四个部分,只用深蓝色和浅蓝色、白色绘制了寓言故事,又加上了一首葡萄丰收的短歌,画面十分轻松、抒情,质朴。

拉乌尔·乌巴克(德国) 红色大地(红色)

作品中的红色有两种色彩,靠左边的是暗红。靠右边的是一片深红的色彩,给人感觉非常沉稳、厚重。它们是被一条折线分开的,看起来不像一块土地。但是,无数的机耕田垄,在这片红土地上画出了一条条富有美感的弧线,把画面统一起来了,这是艺术家在颜料上刻出的线条,是技法上的大胆创新,正是这一条条的田垄,让画面有了肌理的变化,自然而优美,纯净而又神圣,这正是作者心目中的“农夫所创的第一旋律”,让我们更加崇敬大地、亲近自然。

让·米歇尔·巴斯奎特(美国) 奴隶拍卖(黑色)

巴斯奎特是一位黑人艺术家,在这张涂鸦式的作品中,再现了被白人掩盖了的丑恶历史:无数的黑人奴隶在历史上被拍卖。画面上一张张被贴上去的黄色纸张,上面是一个个奴隶的头像,一个头戴礼帽的奴隶主在高声地叫卖着。骷髅象征着死亡,大面积的黑色让画面更加恐怖——这正是画家对奴隶拍卖强烈的控诉,也是对这一罪恶历史的正义审判。

