

本	B2	创客,“激情+艺术+技术”秀出范儿
期	B6	徐云叔:智者乐 仁者寿
导	B11	“名人堂”画家的大胆“涂鸦”
读	B12	几何魅影 需“重叠”来衬

本报副刊部主编 | 第 506 期 | 2014 年 2 月 22 日 星期六 本刊主编:黄伟明 责编:文 清 视觉设计:戚黎明

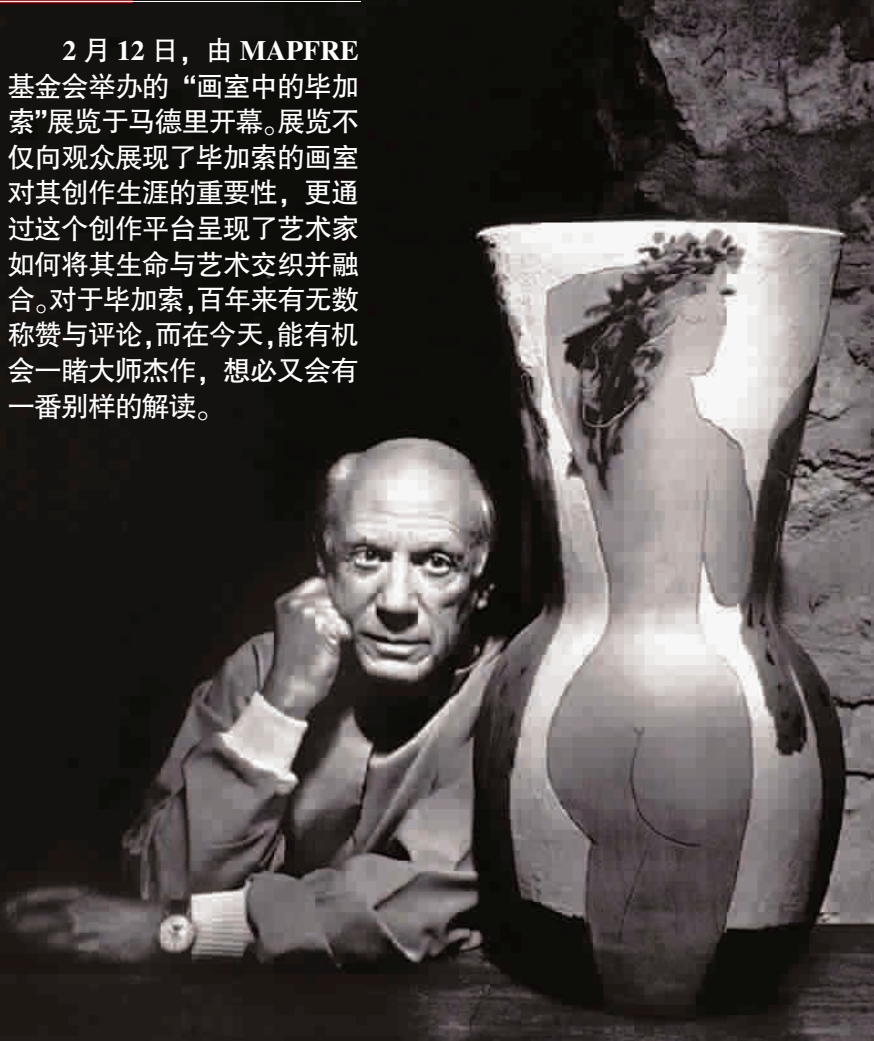
为击发激情而设计“陷阱”

——别样解读马德里“画室中的毕加索”展

● 新闻背景

◆ 平一亮(本刊马德里特约评论员)文 钟媚 摄

2月12日,由MAPFRE基金会举办的“画室中的毕加索”展览于马德里开幕。展览不仅向观众展现了毕加索的画室对其创作生涯的重要性,更通过这个创作平台呈现了艺术家如何将其生命与艺术交织并融合。对于毕加索,百年来有无数称赞与评论,而在今天,能有机会一睹大师杰作,想必又会有一番别样的解读。

▲ 毕加索在工作室 图 IC

► 毕加索作品“少女组合”摄于巴塞罗纳艺术博物馆

▼ 毕加索绘画瓷器摄于巴塞罗纳艺术馆

五大专题 呈现最完整的创作身影

直至今日,毕加索对于大多数人而言,都是艺术史上一个难以超越的巨大身影,马德里的“画室中的毕加索”将持续到5月11日,观众可以尽情饱览毕加索的80幅布面油画,60幅素描及图片作品,20张照片及十余个他所使用过的调色板。整场展览以毕加索一生经历的不同画室将作品分为5个专题展区:“画室:一个实验室”、“画室中的模特:从古典主义到超现实主义”、“战争时期的变形记”、“回到地中海”以及“艺术家和他的模型:1961-1972”。参观者可以一目了然地看到毕加索在不同时期的风格转变。

从早期开始,毕加索的创作主题多选自他所熟悉的咖啡厅、歌舞厅,比如静物、乐器、音乐家等,无论风格如何变化,创作主题却局限于此,这些东西并非为了激发联想而选,但却也不是随意选择的。毕加索说过,这些都是画家日常生活中接触和使用的东西,否则无法想象这些东西在画面里会变成什么样的怪物。这也能解释,为什么毕加索能纯熟地将这些对象拆分和重新拼接成画面,这份源自生活的熟稔,让他能更自由地以更概要的方式去表达形象。

切分统一 生硬野蛮传达现代文明

毕加索1907年创作的《亚威农少女》,不仅是他个人创作生涯的一抹重彩,更是现代艺术史上的里程碑,正是它引发了立体主义的诞生。这副画中的少女形体被随机地分割为几何块,相互叠加、挤压、扭曲,前后景之间的空间被消弭,加上光线使用上的随机和不透明,让

整幅画面充满张力,构成了一种震撼人心的形式关系。看似随意大胆、充满野性,还有这非洲雕刻般的夸张变形,让这件作品充斥着一种野蛮的传达,他将生命的原始冲动与现代理性间的冲突打破,即便相隔百年,如今看来却依然冲击力十足。

毕加索的不少作品都如同潜伏着野性的灵兽,在现代社会中尽管压抑着本能,却从未丧失原始的激情。画面呈现的阴暗、可怖,则是他在寻找近代以来西方艺术已丧失的激情时,为了激发人类潜意识里的恐惧而设计的“陷阱”,因为他认为,原始艺术之所以充满生命力,正是迫于心灵恐惧而产生的效果。而在初衷不变的同时,毕加索却在不断寻求着表现上的变化,因此他的作品诙谐夸张、灵动多变,让人百看不厌。

创造可能 纯艺术实践中不断冒险

现在的不少艺术家都认为自己再努力也成不了毕加索,因为他是真正的天才。诚然,毕加索是无限的想象力和创造力,但他却更胜在对艺术不断地追求和冒险上。在他30岁以后,他的创作经历无疑成为了一部冒险史:立体主义后期时,他开始尝试“拼贴法”,激发了生活中物体的真实性与绘画形式要素的真实性之间的矛盾,从而激发观众对艺术真实问题的思考;在拼贴的冒险过程中,他不再分析物理世界中的绘画对象,而更关注作品的色块、线条等构成物上。这种构建在于完全发掘出作为创作构成的媒介元素本身的价值,并试图创造出一个真正独立于自然之外,甚至与自然对立的纯艺术世界。

无论天赋与否,毕加索至于当今艺术家乃至普通人,最大的价值绝不是他的传世名作或者他艺术史上的成就,而是他一生创作,从未停止过对理想中的艺术理念的探索,正是这份坚持让他的作品充满生命力。(本刊西班牙马德里2月18日专稿)

● 题内话

灵魂能“疯”吗? ◆ 黄伟明

毕加索曾经说过:“没有体会过马拉阳光的人,就创造不出立体主义的绘画艺术。”我曾经亲身前往西班牙安达卢西亚的马拉加市,在毕加索故居前感受到了此地所谓的阳光。当时我想着:如果毕加索活到了今天,当他看到21世纪的后现代艺术作品会作怎样的评价?作为最具表现力的艺术家之一,相信他一定会有些“疯”。

时至今日,艺术界对毕加索的作品依旧褒贬不一,围绕着他的技巧、主题、人格“口水战”不断,尤其在网络论坛发达的今天,年轻人无惧毕加索在艺坛的“神级”地位,大胆质疑他的艺术。尽管毕加索的画风引领了立体主义诞生,但注重平面、侧面的诡谲表达却让很多人难以理解,觉得是他的独芳自赏,且他标志性的变形似乎谁都能做到;他以“反法西斯”战士形象创作了举世闻名的《格尔尼卡》,却在后期作品中

展示了疯狂而激烈的破坏力量,矛盾重重的创作思想也让不少专家学者质疑他的动机和心态;而究竟应该将他定义为怎样的艺术家,更是不断引发着不满和争议。

诚然,无论是对生活还是自然,毕加索在创作中都抱有一份真挚,他始终忠于自己的内心,保持着鲜活的情绪,因此他的画,能让人感受到最真切的爱恨喜怒、希望与绝望、愉悦和痛楚。但在在我看来,毕加索的诡谲画风还有一种引人灵魂走入陷阱的感觉,他的画中一定程度上透露出些“疯”味,而其表达的情节也的确有发疯的一面,这样的艺术灵魂定然是有些“鬼”。那么问题来了:这样的“疯”灵魂,能把握得住主题吗?不会显得偏执吗?毕加索的画确实是有灵魂的,在欣赏他的同时,更要警惕不要“迷信”他,别落入他的“疯狂”陷阱,才能学到他创作的激情而非误入歧途。