

雷诺兹像

他是英国文艺的『孔子』

纪念绘画大师雷诺兹二百九十周年诞辰

朱平(伦敦)

在浩瀚的艺术史上,有无数大师名家推动着艺术的发展,在艺术高度发达、媒介丰富多样的今天,玩艺术的人多了,但是能够成为大师的却越来越少。借着纪念同是7月诞辰的艺术大师——7月15日的伦勃朗、7月16日的雷诺兹以及7月28日的杜尚这三位代表不同国家、不同时期艺术发展的大师,我们来好好反思今天的艺术创作究竟少了些什么。

今年的7月16日,恰逢英国18世纪最重要的艺术家乔舒亚·雷诺兹(Sir Joshua Reynolds)诞辰290周年,对于这位被认为是18世纪伟大的学院派肖像画家的大师,他的创作对于英国来说有着非同凡响的意义。这一点是只有在英国才能体会到的。

对于290周年这样一个值得纪念的年份,英国人并没有大张旗鼓地举办什么样的纪念活动,但是这个月专程前去伦敦国家画廊、牛津基督教礼拜堂等地参观雷诺兹经典作品的人却明显增多了。作为中国人,我虽然知道雷诺兹在艺术史上的重要地位,却始终无法体会英国人对他的这种发自内心的崇敬之情,直到我向一位英国朋友弗雷德提出了这个疑问,他的回答让我动容:“我知道你们中国人对孔子的崇拜,这么说或许并不完全准确,但对我们而言,雷诺兹可以说是我们民族的‘孔子’吧!”

雷诺兹的作品往往是庄严的,他擅长肖像画,更擅长创作历史画性质的题材,他曾经前往罗马、佛罗伦萨和威尼斯,认真学习了拉斐尔、提香、米开朗琪罗等人的绘画风格,不但为了提高自己的画技,更是将他学到的东西带回国。雷诺兹极其推崇米开朗琪罗,以至于为了研究西斯廷教堂的画作时,因长时间坐在通风口旁边而影响了听力,没多久便不得不戴上助听器。1768年,雷诺兹创建了皇家学院并担任院长,将他推崇的古希腊、罗马和文艺复兴的美术大力推崇,他做了一系列演讲,以艺术创作的“纯正”趣味和法则为基准,大力倡导“宏伟风格”。

英国的艺术觉醒是欧洲诸国中较晚的,而18世纪正是英国艺术萌发的关键时期,雷诺兹的创作理念和教学思想在当时显得更加难能可贵。尽管当时贵族之间盛行请艺术家为自己创作肖像,雷诺兹也不得不将大部分精力用在社会需要的肖像画上,但他始终没有放弃实践自己的理念。他试图将每幅画画得比前一幅更好,《草莓姑娘》、《纯真年代》、《德文郡公爵夫人和她的女儿》等画作,展现了他对妇女和儿童形象的精准把握。

除了题材,雷诺兹还试图在颜料和油彩上创新,所以他的许多画在当时就已退色或变形了,但这丝毫不影响他的受欢迎程度。他的一位朋友甚至说:“雷诺兹的画就算退了色,也比其他人刚画好的强。”

这些小故事都是弗雷德告诉我的,我想他喜欢的绝不仅是雷诺兹的画,或是雷诺兹的经历,他更喜爱的是雷诺兹身上始终坚持自己的理念,坚持学习并不断创作的这股劲儿吧!至少在我听来,我是深深地被感动了。之所以不需要大肆庆祝290周年纪念日,恐怕是因为雷诺兹早已是英国人艺术日常的一部分了。(本刊英国伦敦7月16日专稿,作者为本刊特约评论员)

尼丽·欧布莱恩 一七六三年

再看伦勃朗画人性

◆ 季铭强 (阿姆斯特丹)

自画像 一六六九年

杜尔博士的解剖学课 一六三二年

7月15日,为了纪念伦勃朗诞辰,我来到了第一次近距离“接触”伦勃朗的地方——荷兰海牙的莫瑞休斯博物馆,那里珍藏着伦勃朗最著名的画作之一的《杜尔博士的解剖学课》,画中进行教学的外科医生正是当时在荷兰阿姆斯特丹最负盛名的外科医生扬·杜尔普博士,伦勃朗也因这幅画的成功而在画界一举成名。当时看了画后,伦勃朗就成了我最喜爱的艺术家之一。

还记得今年4月,荷兰一批快闪族在一家商场以动态的形式,重现了伦勃朗的《夜巡》,这幅在当时最具争议的作品如今却是荷兰绘画中重磅级的一员,画面上的一众人物表情各异,眼神看向各个不同角度,无论是集体肖像的形式,还是略带诙谐的神情,都不免让人觉得有些叛逆。油彩更丰富,甚至带有闪烁的金黄色调,其中明显的巴洛克风格呼之欲出。我想,如今以“快闪”这种新运动来展现《夜巡》的场景也颇具象征意义,一如当年这幅画一出世,就在挑战并试图打破当时人们的固定思维,这才是艺术最出彩的功能?

很多艺术家都为他人绘制过画像或创作过自画像,然而在那个年代,没有哪位画家会像伦勃朗

那样大量绘制自画像。或许按现在的理解,有人会觉得这纯粹处于伦勃朗的“自恋”,而看过了他的肖像画就会发现,事实并非如此。伦勃朗非常着迷于对人的本质的探究,他绘制的不少神话题材肖像都取材于他认识的人。比如创作于1634年的《扮作花神的沙斯姬亚》就是以伦勃朗深爱的妻子——沙斯姬亚为模特画的。在这幅油画中,他将新婚妻子描绘成古代罗马女神弗洛拉,弗洛拉也是暗示多生子女的女神,所以一般认为,她左手的姿势表示两人想有孩子的愿望,整幅油画洋溢着伦勃朗沉浸新婚之中的愉快心情。他近百幅的自画像就像是无字的日记,忠实地记下了他不同时期的样子和心情,是真正的“自画像”。

当被命名为“伦勃朗光线”的绘画技巧出现在《夜巡》中时,却没能像今天这样受欢迎,画里的警卫无法接受自己被放在黑暗的背景中,如今这却让伦勃朗晋升世界一流大师行列,可见真正的艺术价值还得等待时间的考验。而今天的艺术创作往往只想一夜成名,浮夸莫名的怪东西接踵而至。多了解艺术大师,或许能让自己得到更多的启示。(本刊荷兰阿姆斯特丹专稿,作者为本刊特约作者)

就爱这朵“奇葩”

——反传统而成就经典的马塞尔·杜尚

◆ 禾婕

■ 旋转的玻璃 一九二〇年

被很多人视为20世纪艺术开拓者之一的马塞尔·杜尚至今仍受到不少争议,这反倒验证了杜尚的影响力是多么大。他是一个对抗传统的叛逆者,他的光怪陆离、奇思妙想却都是对残酷现实的无声抗议,而正是这份不惧质疑的坚定,让越来越多的人爱上了这朵艺术界“奇葩”。

杜尚不仅在西方当代艺术史上影响力大,对于中国的当代艺术而言,杜尚无疑是一个颇具号召力的旗号,每年都会大小展出借着杜尚的名义吸引观众,可以说,他是许多中国人心中“当代艺术”的代名词。

然而我更想说,除了欣赏杜尚的各类作品,学习一下他对艺术创作的态度更加重要。原创性是杜尚最值得称赞的精神,杜尚在他那些看似怪诞的作品中所透露出对世界、对城市、对人类的思考尽管难懂,然而这些刻意的反理性背后,却有着心灵解放的意味在。杜尚喜欢利用一些现有的物品来再创作,让它们从实用变为美观;一些装置甚至只是将物件简易地重新搭配,就能呈现出截然不同的意味。

而现在有些艺术创作往往哗众取宠,或是为了赚钱而作,让人除了看得一头雾水还是一头雾水,一旦被问起又总拿抽象来蒙混过关,这样的创作早就失去了当代艺术最重要的精神——真实。无论以什么手段来呈现,如果没有深切的思考在,那么什么样的形式都只是空壳,非但成不了“奇葩”,反倒成了笑话。谨以即将来临的7月28日——杜尚诞辰,期待更多艺术“奇葩”出现。

■ 杜尚像

上海海同拍卖有限公司 拍卖公告
Shanghai Haitong Auction Co.,Ltd Auction notice

二〇一三年秋季艺术品拍卖会

拍卖时间:2013年10月11日(星期五)

拍卖内容:名家字画、油画

预展时间:2013年10月9日-10日 9:30-17:00

预展、拍卖地址:上海王宝和大酒店6楼宴会厅
(黄浦区九江路555号南京东路附近)

网上预展:雅昌艺术网 www.arttron.net

海同网 www.HTAuction.com.cn

联系方式:021-51030381 邮件:zihuazj@163.com

公司地址:上海市普陀区真南路500号

同济大学沪西校区电信北楼3楼

本公司常年征集名人字画、水墨、油画、文房雅玩,欢迎垂询、委托!
备注:拍卖前不收任何费用 不成交不收任何费用