

上图:《抽象概念》,
雷尼·马格利特。©
東京富士美術館イ
メージアーカイブ/
DNPartcom

响,开始追求绘画内容的哲理性、艺术手法的象征性和实用的装饰风格。其成熟时期的作品以平淡的形状和富于韵律的线条,以及令人吃惊的精细装饰性图案为特征,他关心人们生活中最敏感的课题,即精神与肉体的矛盾和痛苦,华丽的表面下总带有浓郁的伤感情调。

走向现代的“幻境”

如果艺术家所描绘的真实“人间”是对平常生活与平凡之人的质朴的歌颂。那么,艺术创作者们或许是与生俱来的“创意”与“想象”的基因,会时刻刺激并撩拨他们“不安分”的心,从而激发他们关于“创造”的兴趣——创造一个梦幻、超前,充满启发、想象的“幻境”。

身处“幻境”的每一个人,包括艺术家本身,都是造梦者、预言者以及对结合现实场景并着眼无限

可能的重构者。跟随他们的作品一起打破时空的限制,畅想奇幻的领域。

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·卢西恩特斯是西班牙浪漫主义画家和版画家。他是18世纪末和19世纪初最重要的西班牙艺术家。他的绘画、素描和版画反映了当时历史的巨变,并影响了19世纪和20世纪的重要画家们。戈雅通常被认为是最后一位古典派大师和现代派大师第一人。从浪漫主义到超现实主义,从印象派到表现主义,戈雅总是走在欧洲绘画变革之前。西班牙的毕加索、达利和法国的马奈等画家都曾受到他作品的影响。因此,他被认为是现代艺术之父。

1793年,戈雅得了一种未确诊的严重疾病,导致失聪。丧失听力的戈雅逐渐开始以幻想为手段创作魔幻题材作品,黑色也成为了此时作品的主色调。1799年戈雅发布了他最著名、长达80页的蚀刻版画

集《奇想集》,一部噩梦式的“幻想”组画。画中出现了许多鬼怪形象,有些画幅的内容至今仍不能完全解释。该组作品涉及的社会面很广:人类的谬误和罪恶,世俗一贯的下流和欺诈,趣味的漠视,宗教的阴暗和恐怖等等。此次参展的《追溯到祖父》,就是《奇想集》的第三十九件作品,画作中这个可怜的动物正在走向疯狂。但不只是他,在这里,驴子展示着家谱,自豪地确认祖先都是驴子,桌子上还能看到驴子家族的徽章。驴是对“无知”的传统象征,这是戈雅对贵族血统的讽刺和嘲笑。

雷尼·马格利特是20世纪比利时最杰出的超现实主义画家。机智而谐谑的图像,经常以写实的创作手法把日常普通熟悉的物品安置于陌生的情境中,将它们以非理性的、非现实的方式组合在一起,表现与“意外事物的相遇”的效果。马格利特一生的风格变化不大,他不受流行的新技巧影响,而专注于创作奇幻的、充满特殊构想的形象。他的绘画作品仿佛谜语一般让人猜想,表达的观点包括了从政治到哲学的理性世界。他的创作对西方现代绘画,特别是对达利、马奈及年轻一代的波普艺术家们有较大的影响。

《抽象概念》描绘了一个人的形状,但它却剥离了我们的大脑:一件黑色西服与一个漂浮在空中的绿苹果,二者皆未作任何变形处理,乍看没有关联,但艺术家却将它们以戏剧化的形式组合在一起,从而打破了常规的意识,产生了令人惊奇的超现实感官体验,引出一系列的疑问和反思。■