

对话西班牙艺术

陈 阳 文/图

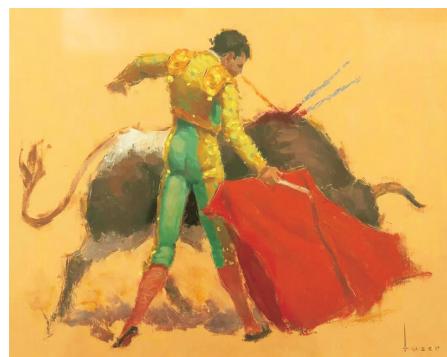
蓝眼睛的女人(油画) 巴勃罗·毕加索 作

严巴布(陶瓷) 巴勃罗·毕加索 作

长颈鹿的维纳斯(雕塑) 萨尔瓦多·达利 作

斗牛士(油画) 何塞·玛利亚·图瑟·巴斯克斯 作

近日,到山西博物院观看了“毕加索 达利与超现实主义艺术——19世纪以来西班牙油画真迹展”,展览汇集毕加索、达利等23位西班牙艺术家的75件经典作品,涵盖雕塑、油画、陶瓷、混合媒介等多种艺术表现形式,为观众呈现了一场充满颠覆色彩的艺术盛宴。

展览通过“瞬间印象”“美的灵感”“形与之形”“梦境现实”四个单元,系统呈现西班牙艺术的演变脉络。

西班牙以充满激情的生命力在艺术史上镌刻着独特的文化基因。西班牙艺术家以分析性笔触拆解视觉真实,在画布上建构多重视觉维度与超现实主义的梦境剧场。从委拉斯凯兹笔下的镜像迷宫到达利超现实主义的梦境图景,西班牙艺术始终在二维平面中开凿着多维的精神隧道,以空前开放的艺术姿态和深邃的人性关照,构建起一座跨越时空的艺术丰碑。这些作品不仅作为西班牙艺术的重要代表作而存在,更超越了传统艺术史的风格藩篱,成为重构艺术认知的视觉启发。展览通过多维度的艺术呈现,带领观众穿越时空的界限,在艺术与现实的对话中,探寻人类精神的永恒命题。

毕加索是西班牙的艺术巨匠,他开创了立体主义。立体主义的诞生,彻底改变了人们对艺术的理解。它打破了传统的审美观念,将艺术从对现实的模仿中解放出来,转向了对形式和结构的探索。立体主义不仅影响了绘画,还对雕塑、建筑、设计等领域产生了深远的影响。毕加索的艺术风格经历了多次转变。他不断地尝试新的材料、新的技法,创作出了大量杰作。他的作品题材广泛,从静物、肖像到历史、神话,无所不包。

《蓝眼睛的女人》描绘了毕加索的缪斯玛丽·德雷斯·沃尔特婉约静美的一面。玛丽是毕加索1927年结识的情人,两人关系隐秘,她的形象常以圆润曲线和柔美色彩呈现,成为毕加索的“金发缪斯”的象征。毕加索以柔和的曲线和变形手法描绘这位情人,画中人物金发柔顺,色调明亮,融合了梦境般的风格,象征玛丽温柔的特质。上世纪30年代,西班牙笼罩在内战与二战的阴影下,促使毕加索在作品中融入更多社会批判与心理张力,帽子在画中既是时尚元素,也被赋予身份隐喻(如母性、权力或情感竞争),毕加索的“戴帽子的女人”系列不仅是艺术风格的实验场,更是其情感生活的镜像。

毕加索与法国马杜拉陶瓷工作室合作的陶瓷作品《严巴布》是一件红陶罐,表面装饰着黑色的釉下彩图案。这件作品诞生于毕加索晚年对陶瓷艺术的深入探索时期,采用了部分雕刻和手工绘制的技法,展现出毕加索在陶瓷创作中的独特风格。

萨尔瓦多·达利是超现实主义绘画大师。其代表作有《记忆的永恒》《面部幻影和水果盘》等。达利是一位具有非凡才能和想象力的艺术家,他的作品把怪异梦境般的形象与卓越的绘图技术和受文艺复兴大师影响的绘画技巧混合在一起,从古典学院派到最具开创性的先锋派等各种画风中汲取营养,最终形成自己独特的风格。达利的艺术创作涉猎广泛,涵盖绘画、雕塑、珠宝设计及陶瓷艺术等多个领域,充分展现了他无与伦比的想象力与精湛技艺。

达利的青铜雕塑《长颈鹿的维纳斯》以古希腊雕塑《米洛的维纳斯》为灵感源泉,巧妙地将爱与美的化身——维纳斯的形象,与长颈鹿的独特特征融为一体。在这件雕塑中,维纳斯的头部被安置在长颈鹿的修长脖颈之上,这种独特的组合不仅彰显了女性的优雅气质,更赋予了作品一种如梦似幻的超现实主义色彩。达利巧妙地将长颈鹿的颈部与维纳斯的身体相融合,同时在胸部创造性地加入了“抽屉”这一元素,这是其作品中常见的象征符号,其灵感源自弗洛伊德的精神分析学理论,用以象征潜意识中隐藏的欲望。这种独树一帜的设计,不仅突破了传统雕塑艺术的边界,更完美地展现了达利对古典美学与超现实主义的深度融合。

除了最受瞩目的毕加索和达利,本次展览还呈现了何塞·玛利亚·图瑟·巴斯克斯、加布里埃尔·卡萨鲁比奥斯·马丁等21位西班牙艺术家的作品。他们的创作同样个性鲜活、充满张力,如热情生动的《斗牛士》、描绘西班牙风俗人情的《伊比沙岛的女人》等画作,不仅体现了西班牙的自然与人文风景,还体现了画家对光和色的独特理解,为观众展现了西班牙近现代艺术的多元图谱。

当我们在展厅中穿行,西班牙艺术的图谱正以具象化的形态铺展开来,展览最终呈现的不仅是风格流变的艺术史,更是关于“观看”的视觉启发。这场展览终将落幕,但展厅之外,艺术的余震仍在持续重构着我们认知世界的维度。

长乐(篆刻)

李泽峰 作

艺苑

谈艺术

常有人问起何为草书,我认为界定草书,首先是看每个字是不是用约定俗成的、大家共同遵循的草书规范来书写。如果你这样草,他那样草,草法无章可循,五花八门,就会造成混乱。其次是草书要有映带、使转,字要动起来。

有些人没有练好,或者说根本没有练过楷书或篆隶,缺少点画功底,上来就是草书,多年之后,笔力怯弱的毛病就凸显出来了,这时候想补课也不管用了。所以说要想写好草书,务必要先打下一些点画规矩的基础,打下一些控制笔运行的基础。

上世纪90年代初,我听老前辈说,写草书要用楷法,我误以为写草书也要像写楷书一样,点画工稳周到,用笔不疾不徐。试着写了一段时间,大感别扭。实践证明,写草书一定要适当快一些,要爽一点。虽不必像怀素那样下笔如雨骤风狂,但也要爽利迅捷,飒飒生风。写草书要有一种气势,所谓“笔所未到气已吞”。写草书绝对不能四平八稳,板滞拖沓。正确理解写草如写楷,应该是草书在快节奏用笔的过程中,点画的法度要像楷书一样,法则齐备,榫卯合缝,不能随便胡乱点厾,不能满眼缭绕。

草书应该是几种书体中难度最大的一种:第一,草书难在技法,草书包含着书法技法的全部,点画造型,笔锋使转,线条的粗细轻重、刚柔虚实,墨法的浓淡燥润,等等。第二,难在能否将方正匀齐的汉字打开、拉开,让汉字呈现大小、曲直、正欹、开合的多样形状。习惯于写楷书、篆、隶的人,此点较难突破。第三,难在节奏韵律的把握。草书字摆匀了有“布算”之讥,写起来不紧不慢,则了无生机。第四,难在章法安排,写草书要有全局意识,要有营造黑白空间的能力。

书法是线的艺术,草书最能体现书法的线条之美。因此,锤炼线条是写草书的一大任务。书家通过柔软而富有韧性的笔锋运转,写出流转有韵、姿态万千的线条。故而,草书艺术水平的高下,很重要的一点是看线条的表现力。写草书者要有豪迈情致、坦荡襟怀。谨小慎微、心胸狭窄、心术歪斜、蝇营狗苟的人,绝对写不了草书。

写草书要有点想象力,有点创造力。不能因循守旧,依傍古人,蹈袭名家。要能广学诸家,自立门户。

草书创作漫谈

田树苌