

20世紀巴黎想像 蓬皮杜現代藝術大師匯集上海

日前在上海展覽中心舉辦的「蓬皮杜現代藝術大師展」，將布朗庫西、畢加索、杜尚、夏加爾、康定斯基、柯布西耶、布列松、賈科梅蒂這些「出現在教科書中的名字」匯聚上海，共展示來自蓬皮杜藝術中心的71件館藏。其中，62件作品已於東京展出過，另有9件作品則首次亮相，此次展出作品總價值達40億元，刷新了民營企業引入「大師展」的歷年紀錄。

文：張夢薇 圖：資料圖片

1969年，「年輕的特派員」蓬皮杜成為法國第五共和國的第三任總統。這位酷愛現代藝術並廣交現代藝術家朋友的總統，意識到了世界文化藝術中心正在無法迴避地向美國紐約轉移，在他上任後便做出了一個重大的決定，就是要讓巴黎擁有一座世界上最大的現代藝術文化中心。於是有了今天與盧浮宮、奧賽博物館並稱為巴黎三大藝術博物館的蓬皮杜現代藝術中心。在時間軸上，蓬皮杜藝術中心與中國大眾最近在咫尺的接觸即是這次大師展。

以時間為序，一年一作

在10萬多件館藏中檢索，最後只用當中的71件來梳理西方現代藝術史，所以蓬皮杜藝術中心主席塞爾日·拉維尼用「具備教科書般的意義」來形容這場天價展覽。今次的兩位展覽策展人，巴黎國立畢加索博物館館長羅朗·樂朋，與巴黎國立畢加索博物館藏品和製作部副總監克萊爾·卡尼爾二人操作的方法是在1906年至1977年之間，以年為單位，每一年選出一位或一組藝術家作品進行展出，甄選標準則是：這件作品必須是在法國創作的。劃定這72年的界限是因為蓬皮杜收藏最早一件作品約是1905年創作的，而1977年是它的開館元年。不過，展覽為1945年處流出空白，並用艾迪特·皮雅美演唱的《玫瑰人生》替代作品，儘管歌詞講述的是一個女人對她的愛人的浪漫宣言，但同時更描繪了法國民眾在1945年5月第二次世界大

戰結束時的那種雀躍。現在，這首歌已經成為法國的一個象徵，象徵着她是一片充滿自由、希望和愛的國度——策展人以這種極為特殊而深情的方式來紀念二戰的結束。

71件作品如何陳置在一個1,200平米的展覽空間，不僅是作品在空間中表現形式的選擇，更是要透過陳列的方式去講述出展覽中「時間」的概念。展牆中的一面用來展示作品，另一面則呈現藝術家的語錄或個人介紹，文字部分則選取黃、紅、藍、綠做背景色，這四種顏色亦是蓬皮杜藝術中心外部管道的顏色。在展場中，觀眾走過一面展牆，藝術史的時間就隨之推移一年，在「S型」的布局中，觀者可體味到西方藝術史的行走腳步。策展人樂朋形容道：「好比在林間散步，為了尋找新的視角與景觀，觀者沿着小徑漫步，或偶爾迷失其中。」本次展覽力求乾淨、簡潔，在展牆上並沒有讓人望而卻步的長篇介紹，有的只是基本的作品信息，以及每位藝術家曾經說過的經典語句。

現代派大師薈萃

在20世紀藝術史畫家的甄選中，除了立體主義創始人畢加索和布拉克、野獸派創始人馬蒂斯及抽象藝術之父康定斯基之外，還有被稱為動態雕塑藝術之父的亞歷山大·考爾德、世界上第一個集成藝術大師阿爾曼、曾經包裹德國國會大廈的大地藝術家克里斯托夫婦，以及歐普藝術之父維克托·瓦薩雷里等。參展作品中尤為特別的一件展品是《巴黎蓬皮杜藝術中心研究模型》。1977年落成時，蓬皮杜藝術中心曾因其怪誕的造型而備受爭議，而多年之後，這幢建築已經成為巴黎最為重要的文化地標與觀光景點。作為設計師

之一的理查德·羅傑斯曾說：「蓬皮杜藝術中心一直是一座天真的建築。」與此同時，另一件參展作品戈登·馬塔-克拉克的《圓錐相交》呈現了蓬皮杜藝術中心在建成前又舊又小的模樣。作品借由建築力求呈現藝術史的核心，同時為現代藝術史寫下了註腳。

此外，展覽中還有一些「意料之外」的作品。被稱為「功能主義之父」的勒·柯布西耶是20世紀最重要的建築師之一，直至今日仍被許多建築師奉為精神導師。他在展覽中的作品是一張《靜物畫》油畫。還有曾經為無數藝壇大師留下經典肖像的先鋒攝影大師曼·雷，他呈現在本次展覽中的，卻是杜尚剪成五角星的髮型。

本次展覽主辦方天協文化透露，相較以往舉辦的莫奈展、雷諾阿展，這次展覽的作品普遍尺幅較大，所以展覽場地和上一場雷諾阿大展有所不同，調整到上海展覽中心的西二館底樓，那裡樓層更高，可以讓蓬皮杜現代藝術大師的巨大雕塑、油畫呈現出更好的展示效果。

由於此次展品傑作林立，展覽的借展費、保險費也是一筆巨大開支，不過由於此次展覽是在東京展出之後再轉道上海，所以費用被分攤掉了一些。

《掛着旗子的街道》

1906，勞爾·杜飛，布面油畫

法國藝術家勞爾·杜飛1877年出生於諾曼底的勒阿弗爾，尤其擅長風景和靜物畫，其早期作品先後受印象派和立體派影響，終以野獸派的作品著名。1906年，杜飛創作了幾張有關家鄉國慶慶典場面的作品，比如這張《掛着旗子的街道》。可以看出，他受到印象派畫家克勞德·莫奈《蒙特吉爾街》(1878年)的啟發，以多面旗幟慶祝國慶——旗幟是杜飛創作生涯中的常用元素之一。不過，杜飛在構圖上採用平視視角，巨大的法國國旗遮擋了部分街景；畫面下方是一些渺小的行人，與之對比。

《繆斯》

1935，巴巴羅·魯伊斯·畢加索，鉛筆、印刷字母及布面油畫

提到畢加索的作品，總繞不過他豐富的情感軼事，其中包括這幅作品中的人物瑪麗-特蕾莎·沃爾特。1927年，畢加索對年僅17歲的瑪麗-特蕾莎·沃爾特一見鍾情，並和其交往。1935年9月，她為畢加索生下第一個女兒，這件《繆斯》是特蕾莎·沃爾特懷孕時創作的。畫中描繪了兩個女人，一個女人在睡覺；另一個則對着鏡子在畫畫。這件作品已在全球多場著名展覽中展出。

《威尼斯女人V》

1956，賈科梅蒂，青銅

目前，世界上最貴的雕塑出自賈科梅蒂。男人頭部、女人像和「行走的人」是他最核心的三大領域。其中尤以消瘦人像著名。這些作品大多創作於二戰之後，他將纖細的作品不斷放大、縮小或拉長，其表皮如經腐蝕一般坑坑窪窪。此次展出的《威尼斯女人V》是典型的瘦削作品，其身形很長，底座卻很厚實，纖弱的軀幹給人「力量感」。

《巴黎蓬皮杜藝術中心研究模型》

1971—1977，皮亞諾&羅傑斯，塑料、金屬和木

巴黎蓬皮杜藝術中心研究模型是本次展出的最後一件作品。1971年，蓬皮杜中心向全國公開徵集建築的設計方案。倫佐·皮亞諾、理查德·羅傑斯和意大利建築家吉安方克·法蘭錫尼一起投稿。儘管那時他們只是初出茅廬的新人，卻最終脫穎而出。

從模型上看，蓬皮杜中心的核心是將建築的「內部」變成外部，展現了一個頗為現代、錯綜複雜的開放結構。為了強調趣味性，他們根據功能的不同將裸露在外的管道漆成了不同的顏色，後變成了一個色彩繽紛的、面向所有人的地標性文化廣場。

藝訊

祝大年百餘件代表作 多面貌解讀大師藝術

香港文匯報訊（記者 孫琳）《大年百年——紀念祝大年百歲誕辰藝術展》日前在中國國家博物館開幕。此次展覽由中國國家博物館與清華大學美術學院聯合主辦，展示了祝大年畢生的藝術成就，作品涵蓋工筆重彩畫、鋼筆畫、陶瓷、雕塑以及設計等不同類別百餘件代表作。中國國家博物館館長呂章申在開幕式上致辭時表示，祝大年是清華大學美術學院（原中央工藝美術學院）創始人之一，是中國現代陶藝、現代壁畫、現代工筆重彩畫的重要開拓者。值此祝大年先生百歲誕辰，又逢清華大學美術學院建院60周年之際，希望他的這種凝聚時代創造精神、反映歷史傳承與發展的藝術，能夠對今天繁榮與發展當代中國文化有所借鑒。此次展覽中，除了著名的玉蘭花開，還着重展出了祝大年所作瓷器。

上世紀五十年代，祝大年主持了著名的「建國瓷」的設計製作，他主持的兩套設計方案被定為國宴、國禮專用瓷器。

同時，一些創作於文革時期，反映北方農村生活的鋼筆畫精品也呈現其中。

1973年，祝大年參與了北京飯店壁畫《長江萬里圖》的創作，並與黃永玉、吳冠中、袁運甫等人沿長江寫生，此後又多次去西雙版納等地寫生，此次展覽中包含了祝大年多個展示傣族風貌的作品。1979年，他創作了首都機場大型陶瓷壁畫《森林之歌》，此畫將繪畫性、裝飾性、工藝性完美結合，是中國第一幅大型釉上彩瓷壁畫。

呂章申表示，祝大年立足於本民族審美基礎上的中國裝飾藝術與本文現代藝術觀念相結合，使作品中的意象表現出既是現代的又是傳統的，還是裝飾的。他的作品有着神秘主義、浪漫主義的表現手法，以局部細節描繪和整體畫面構成之間的相輔相成，呈現出了獨特的東方精神，為中國裝飾藝術的現代發展做出了重要的貢獻。

■國博舉辦紀念祝大年百歲誕辰藝術展

■由祝大年主持設計的「建國瓷」

