

DEJI ART MUSEUM
德基艺术博物馆

德基艺术博物馆开启“花花世界”现当代艺术典藏系列展览 “动静无尽：花卉静物三百年”

南京, 2023年8月8日—德基艺术博物馆将于2023年8月26日欣然开启“花花世界”(World of Flowers) 现当代艺术典藏系列展览“动静无尽：花卉静物三百年”(Nothing Still About Still Lives: Three Centuries of Floral Compositions), 是德基艺术博物馆中国及国际现当代艺术典藏近年最重要的一次专题性呈现。展览以19世纪后半叶至今的全球现当代艺术发展历程为主轴, 甄选自印象派以来近一百位中外艺术巨匠创作的一百余件以“花卉”为主题的经典之作, 以跨文化、跨学科的崭新视野挑战人们看待“花卉静物”的传统视角, 透过跨度近三百年的中西方时间轴, 使艺术风格之流变与全球贸易中花卉品种之流通的叙事相互交织, 并将其置入更广阔的政治、经济、科技、文化发展图景, 见证其间繁盛的中外文明交流。透过“静”与“动”的辩证关系, 展览回溯花卉静物对于中西方艺术史的特殊意义, 并探索其中启发当下感知与想象的生命活力。

“花花世界”现当代艺术典藏系列基于德基艺术博物馆近十年的系统性收藏, 以中国及国际现当代艺术中的花卉静物作品为主体。“动静无尽：花卉静物三百年”作为“花花世界”现当代艺术典藏系列的首回展览, 由纽约市立大学亨特学院荣休教授、曾任纽约现代艺术博物馆(MoMA)策展人的乔金·毕沙罗(Joachim Pissarro)博士策展。参展艺术家涵括莫奈、毕沙罗、塞尚、高更、毕加索、蒙德里安、莫兰迪、马格里特、乔治娅·欧姬芙等西方现代艺术各流派的里程碑式人物, 常玉、潘玉良、吴大羽、吴冠中、赵无极、朱德群等中国第一、二代留洋艺术先驱, 黎谱等亚洲其他国家的现代艺术开拓者, 以及安迪·沃霍尔、草间弥生、大卫·霍克尼、杰夫·昆斯、奈良美智、村上隆、达明安·赫斯特等全球顶尖当代艺术家。

本次展览首创性地对花卉静物体裁的定义进行深度重新评估, 主张“静物”远不止是描绘静止之物。作品中的花卉看似静止不动, 花朵们却无时无刻不在以肉眼难以觉察的频率保持运动。展览以花卉的生长、繁衍、杂交和流通之“动”为灵感, 通过“异花授粉”“先锋园艺”“花卉之外”“突围绽放”四个章节, 展开深入花卉静物中“静”与“动”之辩证关系的四个全新维度: 在时空维度, 数百年来花卉品种的全球流通与艺术的跨文化交流相伴; 在物种维度, 人类与花卉培育关系的变迁同艺术创作并行; 在象征维度, 艺术中的花卉蕴藉着超越现实表象的寓意和寄托; 在变革维度, 花卉静物始终作为艺术家试炼技艺、求索无限革新可能的载体。

重点展品包括

• 克劳德·莫奈,《盆中花(玫瑰和满天星)》, 1878年

莫奈于1878年重返静物题材时仅绘制的四幅静物之一(其他作品包括现存于巴黎奥赛博物馆的《菊花》),展示了莫奈将印象派室外风景技法应用于静物题材的技巧,以独特的色彩和光影展现花卉的生机与动势,并通过标题中法语“满天星”与“雾”的语义双关,使静物花卉与其户外的原生地点相互呼应。

• 巴勃罗·毕加索,《瓶花》, 1901年

毕加索艺术发展关键时刻的一幅罕见的早期静物画,创作于艺术家19岁时在巴黎举办首场个展的同年,亦曾参展1932年在巴黎和苏黎世举办的极负盛名的毕加索回顾展。作品反映了毕加索早年受到后印象派等艺术风格的影响,背景使用的蓝色调则预示着艺术家著名的“蓝色时期”。

• 皮特·蒙德里安,《菊花》, 1909年

作为几何抽象画派的先驱人物,蒙德里安在生涯的不同阶段画过大量的单枝花卉静物,在数量上超过了他的几何抽象作品。通过对花卉的密集观察与描绘,蒙德里安着力于探索自然的结构、色彩与精神性,并逐渐放弃自然主义的外观,发展出自身纯粹的抽象形式。菊花是蒙德里安最爱描绘的花卉品种之一,这幅创作于1909年的《菊花》与纽约古根海姆博物馆藏的《菊花》(1908-09年)有高度相近的形式和创作年份,后者很可能是此作品的素描稿。

• 勒内·马格里特,《花之诞》, 1929年

作为超现实主义艺术团体的重要成员,马格里特擅长通过意想不到的并置创造出多重联想和意义。《花之诞》是马格里特仅有的几幅标题写于画面的作品之一,是艺术家赠予达利的妹妹的礼物。马格里特将花卉静物与他常用的两个符号——木纹与天空结合和置换,对图像及其意义之间的传统关联进行颠覆和反思,带给观者一种超脱于经验之外的审美体验。

• 潘玉良,《青瓶红菊》, 1944年

潘玉良是中国第一代留洋女性艺术家,坚持将西画与中国传统相结合,创造出自己的独特风格,被时人誉为“中国西洋画家中第一流人物”。《青瓶红菊》是潘玉良重返巴黎定居时的作品,时值中国抗战年代,巴黎亦遭纳粹铁蹄践踏,艺术家借菊花高洁傲霜的品格表达凛然无惧之气魄。画中的菊花已无根系却依旧绚丽灿烂,体现了艺术家漂泊异乡却不屈从于困境的无畏意志,以及对家国和亲人的深厚情思。

- 吴大羽,《瓶花》, 20世纪50年代

吴大羽是中国第一代留法艺术家, 中国现代绘画的奠基人之一, “中国抽象艺术之父”。吴大羽将西方现代绘画流派与中国传统绘画风格相结合, 静物瓶花是他一生反复创作的主题, 也是反映其绘画风格演变的一条关键线索。这幅《瓶花》的笔触纯粹而富于表现力, 写实与抽象的边界模糊混沌, 是艺术家在20世纪50年代创作风格向抽象转变、中国现代抽象艺术萌芽的重要见证。

- 赵无极,《百合花》, 约20世纪50年代早期

中国第二代留法艺术家赵无极风格转向的重要写照。赵无极在1951年游历瑞士时受到保罗·克利作品的启发, 自此脱离1950年以前偏向表现主义的具象风格, 展开了“克利时期”的创作。这一时期的创作中花卉主题的作品极为罕见, 《百合花》在继承中国传统线条应用的同时, 更反映了对于传统花鸟题材的延续与革新, 堪称赵无极融合中西美学、结合传统元素与现代主义的代表作。

- 吴冠中,《丁香》, 1991年

吴冠中是中国第二代留法艺术家, 一生致力于油画民族化和水墨现代化的探索。《丁香》作为吴冠中事业发展的巅峰时期——获法国文化部授予的“法国文化艺术最高勋位”的同年。吴冠中一生很少创作花卉静物, 此作的灵感来自他因妻子患脑血栓住院而忧心以致暂停作画, 直到看到妻子早年绘制的丁香花旧稿而重燃了创作的欲望。丁香在花语中代表着忧愁、初恋和爱情, 艺术家借绘画诉说着夫妻相伴45年的深切情感。

- 杰夫·昆斯,《墙面浮雕与鸟》, 1991年

花卉作为意象和媒介, 是贯穿杰夫·昆斯创作的重要线索。这件《墙面浮雕与鸟》是昆斯著名的“天堂制造”系列作品的一件, 受到根植于巴洛克、洛可可和浪漫主义时期的富饶艺术传统的影响, 由德国和意大利的工匠以传统的多色木雕技艺精制而成。通过色彩鲜艳诱人的花朵雕塑, 昆斯将自然界呈现为一个理想化的天堂, 是对爱、生命与永恒之丰饶的赞美, 并预示了艺术家后来直接使用活体花卉创作的《小狗》(1992年)等经典作品。

DEJI ART MUSEUM

德基艺术博物馆

- 草间弥生,《花》,2008年

花是草间弥生最为迷恋的主题意象之一,源自其童年时期见到花朵向她说话、桌布上的花纹变成活体花朵、大量增殖并将她吞没的幻视经历。幻视使草间弥生早在十岁的画作中便出现了标志性的波点与网状结构,也使他渐渐学会将这种难以控制的强大能量转化为灵感,映射为令人沉浸的异想世界。在这幅创作于2008年的《花》中,花的形象被网状结构割裂为细密的碎片,却依然坚实地存在,波点如细胞般散落,传达着生命与自然的神秘力量,并有一种在短暂中灿烂绽放的凄美感。

德基艺术博物馆承续南京作为不同文明交流互动、多种自然及宇宙观生成互化之地的深远文脉,重视花卉静物中连通中国、亚洲与国际的对话意识。本次展览在近三百年中外文明对话的脉络之中考察花卉静物与特定历史情境和时代精神的复杂关联,揭示花卉及花卉主题的艺术创作作为跨越中西方时空与文化边界之交流媒介的重要历程,亦探索作品中不尽的生命活力能够为当今人类面临的全球局势、生态危机、技术与文明的关系等紧迫议题带来的全新启迪。

德基艺术博物馆馆长艾琳表示:“我们很高兴能够呈现‘花花世界’现当代艺术典藏系列的首回展览,分享德基艺术博物馆在花卉静物方面多年来的有序收藏与研究,希望能以多元、当下的视角丰富和拓展艺术史的传统叙事,为公众带来全新的艺术体验和文化认知。我们将持续履行‘跨越文化与时代边界’的核心使命,不断开掘此典藏系列的丰富内蕴。”

策展人乔金·毕沙罗博士表示:“我很高兴能够与德基艺术博物馆合作呈现此次展览。德基艺术博物馆是我所知道的唯一一个如此关注‘花卉’这一特定主题,而且该主题和整个机构本身能产生共鸣的博物馆,这在全世界都是独一无二的,为我们重新想象这一体裁并揭示静物中蕴藏的生命和不息的活力提供了前所未有的机会。在此次展览中,我们挑战了传统理解和展示花卉静物的方式,以深入浅出的方式带领观众进入花卉静物的历史,以及花卉在我们内心感知中不断变化的客观和主观表现。”

同时,德基艺术博物馆邀请国内外不同学科领域的学者,持续展开以“花花世界”现当代艺术典藏系列为基础的各样专题研究,并将通过一系列的出版、跨学科的学术论坛和公共教育活动,探求花卉与艺术中共有的联结、启示、提升与转化之力。

DEJI ART MUSEUM

德基艺术博物馆

关于德基艺术博物馆

成立于2017年,德基艺术博物馆是在江苏省文物局正式备案的非国有博物馆,本馆坐落于南京文化中轴线上的德基广场。立足于中国四大古都之一与华东重镇南京,德基艺术博物馆致力于建设跨越文化与时代边界的综合性艺术机构和文化平台,发挥艺术的联结、启示、提升与转化之力。从全球视野、当代语境、在地性文化思索出发,德基艺术博物馆致力于推动中国、亚洲和国际之间的交流与联结,以开放和创新的方式,向观众呈现其丰富、多元的研究与展览体系。藏品涵盖中国古代和中国及国际现当代艺术,以及独具地缘性的“金陵”特色收藏。

关于乔金·毕沙罗

“动静无尽:花卉静物三百年”策展人

乔金·毕沙罗(生于1959年)是一位艺术史学家、理论家和策展人。他曾在耶鲁大学、大阪大学、悉尼大学任教,而后担任纽约市立大学亨特学院伯沙德艺术史教授。他曾在金贝尔艺术博物馆(沃斯堡)、耶鲁大学美术馆(纽黑文)和现代艺术博物馆(纽约)担任策展人。

2013年,乔金·毕沙罗与特里·莱利和约翰·基恩一起创建了专注于建筑和策展实践的共生联盟PARALLEL。他近年出版的著作包括《Aesthetics of the Margins / The Margins of Aesthetics》(与David Carrier合著,宾夕法尼亚州立大学出版社,2019年)和《Wild Art》(与David Carrier合著,费顿出版社,2013年)。他最近的展览包括:“Crystals in Art: Ancient to Today”(2019年)、“Pissarro à Eragny”(巴黎卢森堡博物馆,2017年)。他与伯纳德·毕加索共同策划了“Olga Picasso”,从毕加索博物馆(巴黎)巡展至普希金博物馆(莫斯科)、毕加索故居博物馆(马拉加)。2021年9月,毕沙罗为佛罗伦萨的斯特罗兹宫策划了展览“Jeff Koons: SHINE”。2021年,毕沙罗与菲力普·德·蒙特贝罗和詹妮弗·斯托克曼联合创立了全球博物馆战略集团(GMSG),专门致力于博物馆相关项目。