

德基艺术博物馆常设大展

"动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作"重磅焕新

南京,2025年9月28日——德基艺术博物馆欣然宣布,"花花世界"现当代艺术典藏常设大展"动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作"将于2025年10月24日焕新开放,迎来重磅升级。本次焕新呈现三大亮点:一是展品上新,展品总量增至140件/组,其中近三分之一为首次展出的新增藏品,参展艺术家阵容增至109位/组;二是叙事深化,在博物馆团队最新研究成果的推动下,展览叙事实现多维度拓深,开启故事链式观展体验;三是体验升华,融合全方位观展支持系统、增强型公共教育服务、藏品数字库延伸平台,为观众开启更为深入、便捷并富有启示性的艺术体验。

"动静无尽:馆藏花卉主题艺术杰作"作为德基艺术博物馆的核心常设大展,集中呈现"花花世界"现当代艺术典藏中的精华藏品。该典藏聚焦中外现当代艺术史上的花卉主题杰作,依托德基艺术博物馆在该领域逾十年的研究与收藏实践,致力于构建全球最具系统性与典范性的花卉主题艺术收藏。博物馆以跨文化、跨学科的视角重新审视花卉及花卉主题艺术创作,强调其在艺术史发展中的独特意义,并揭示其如何作为跨越时空与文化边界的交流媒介,见证更广阔的历史图景与文明互鉴。展览自2023年8月开幕以来,持续受到国内外艺术界的关注与好评,更被业内媒体誉为"近三十年最具影响力的花卉主题艺术作品展"。

在特邀策展人乔金·毕沙罗于2023年开幕时奠定的框架基础上,本次焕新由博物馆团队结合近两年的购藏与研究成果发展完成。焕新后展览艺术家阵容既有莫奈、雷诺阿、塞尚、蒙克、毕加索、马蒂斯等耳熟能详的现代艺术巨匠,亦有沃霍尔、草间弥生、霍克尼、基弗、昆斯、奈良美智等享誉全球的当代艺术大师;既呈现常玉、潘玉良、吴大羽、吴冠中、赵无极、朱德群等中国留洋艺术先驱,又纳入陈逸飞、张晓刚等蜚声国际的中国当代艺术名家。(艺术家全名单将于10月中旬公布)

展览囊括印象主义、后印象主义、立体主义、野兽主义、表现主义、达达主义、超现实主义、抽象艺术、波普艺术、观念艺术等近50余个重要流派与群体,勾勒出其间艺术风格与思潮的演变和交融,并为这场宏阔的艺术交响注入崭新的能量与视野。

Tel: +86 025 86777999

部分新增展品

• 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿,《瓶中花》, 1878年, 布面油画

《瓶中花》创作于雷诺阿印象主义巅峰时期,此时的他已不再满足于印象主义,转而探索新的方向。 作品延续了印象主义成熟阶段以鲜活笔触营造光影效果的高超技艺,却并非只是对光在花间自然 流动的描摹。蓝与橙的冷暖共振赋予画面庄严而充满生命力的节奏,满瓶繁花与花卉图案交织成 斑斓盛大的色彩乐章,处处显露出艺术家的精心营构,并继承了洛可可艺术对华美装饰、感性生活 与异域风情的推崇。画中的马约里卡陶瓶是雷诺阿的心爱之物,在现藏大都会艺术博物馆的《弹钢 琴的少女》等多幅名作中出现。本次原物与此作同展,令人想到雷诺阿以瓷器画工起步的艺术人 生,亦与展览中的中期作品《花瓶中的玫瑰》呼应,共同构成连贯的叙事。

· 克劳德·莫奈、《双花门》, 1883年, 布面油画

《双花门》是莫奈为保罗·杜朗-鲁埃尔公寓客厅创作的一组装饰门板之一。杜朗-鲁埃尔是最早支持印象主义的传奇画商,以独立于官方沙龙体制的展览和跨国画廊实践,开启了艺术市场的现代化格局。在与其合作带来的经济支持下,莫奈在1883年移居吉维尼,购置了有花园的住宅,步入以《睡莲》系列为代表的创作巅峰期。

《双花门》诞生于这一转折之年,也是莫奈首次为空间量身定制的装饰性作品,以微妙的光影和色彩描绘两株取自吉维尼花园的花卉的生命瞬息,突破装饰艺术的图案化和寓意化。修长的尺幅亦打破常规构图,并在一定程度上预示了他晚年为橘园美术馆创作的巨幅《睡莲》组画。此作与展览中莫奈维特伊时期的《盆中花(玫瑰与满天星)》《台阶》相承接,串联起他在两次人生转折之地的创作脉络。

• 亨利·卢梭、《带常春藤枝的瓶花(第一版)》, 1901-1902年, 布面油画

卢梭早年任海关职员,业余作画,直至49岁退休才专注于创作。他以自学而成的天真风格和充满异域动植物的从林场景,成为稚拙艺术与原始主义的代表人物。

卢梭一生从未离开法国,其灵感多来自通俗读物插图和在巴黎植物园的观察。花卉静物在其创作中极为罕见,目前所知仅十幅,《带常春藤枝的瓶花(第一版)》即为其中名品。瓶中月季、郁金香、雏菊、金合欢、百合分别象征相思、热爱、纯洁、不朽与重生,前景的常春藤则是他画作中常见的忠贞与永恒符号。在沉静纯真的构图中,潜藏着艺术家对两次婚姻宛转隐秘的心曲。此作曾长期借予纽约现代艺术博物馆(MoMA)展出,并参加该馆1942年的卢梭回顾大展。

Tel: +86 025 86777999

· 巴勃罗·毕加索,《瓶花》, 1904年, 布面油画

花卉贯穿毕加索艺术生涯的各个阶段, 是他形式探索与媒介实验的重要载体。

1904年的《瓶花》见证了他从忧郁冷峻的"蓝色时期"向温暖浪漫的"玫瑰时期"的过渡。这一转变很大程度源于他与人生首位重要缪斯——费尔南德·奥利维耶的相识相恋。此作正创作于两人相遇一个月后,蓝色依旧是背景与花瓶的主调,占画面近三分之一的赭色桌面却已带来温暖气息,粉、橙、黄、白、紫色花朵纷然浮现,弥漫出生机、诗意与梦幻的质感。此作与展览中标志"蓝色时期"开端的同名《瓶花》并置,见证了毕加索早期风格的两次关键转折,以及他从丧友的忧郁,转向因爱情而复苏的生命体验。

• 爱德华·蒙克,《峡湾风景》,约1918年,布面油画

挪威艺术大师蒙克是象征主义与表现主义的先驱。他1908年因精神崩溃入院疗养,出院后在奥斯陆峡湾畔购置带花园的奈德勒·拉梅别墅度过康复期,《峡湾风景》正是这一转折时期的见证。峡湾意象贯穿蒙克一生的创作:曾是代表作《呐喊》人物背后的焦灼风景,在此作中成为花园眺望的宁静幽远之景,被他称作"生命永恒变幻的轨迹"。近景花树泛起金色光辉,仿佛象征大地苏醒,曾经笼罩其作品的焦虑与痛苦,逐渐化为明朗生机。蒙克笔下的花与风景不仅是自然景象,更是心灵的折射,他也因此被视为最早将自然转化为"心理景观"的艺术家之一。

• 弗朗西斯·毕卡比亚、《蝇子草》、1930-1931年、布面油画

毕卡比亚是纽约和巴黎达达主义的重要人物。他的创作生涯涵盖绘画、诗歌、表演、出版与电影等领域,从未忠实于任何单一风格或流派,因而被杜尚誉为"一连串万花简般的艺术经验"。《蝇子草》是其《透明》系列的代表作品,通过标题中的文字游戏,将蝇子草的拉丁学名Silene与希腊月神Selene、酒神随从Silenus及一种蛾类名称等同源词意象叠加,营造出如电影多重曝光般的视觉幻象。其梦幻与怪诞气质不仅呼应着达达主义以混乱、无意义和非理性来回应世男危机的方式,也前瞻性地触及了今天"跨物种"思潮中对于人类与非人关系的想象。

Tel: +86 025 86777999

• 威廉·德库宁,《静物》, 1929年, 布面油画

荷裔画家德库宁是美国抽象表现主义的重要代表,以通过强烈笔触与层叠肌理解构具象、营造尖锐的形式张力著称。《静物》创作于他年仅25岁、移居纽约不久之后。

画中的盆花与叶片被简化为近乎象征的形态,在鲜明的光影对比中散发神秘气息,花盆与周遭物体更化为几何色块,物与空间的关系中充满漂浮和交叠的暖昧感。其中既可见他所称"关键经历"——1927年观看马蒂斯展览带来的启示,也能感受到荷兰静物传统与风格派艺术的影响。此作是德库宁在异乡起步初期探索与尝试的珍贵见证,曾亮相于其2012年纽约现代艺术博物馆(MoMA)的回顾大展。

• 吴大羽、《无题128》、约1980年,布面油画

吴大羽是中国现代绘画史上的一位先知式人物。他曾言"天地是心胸的外形",将微妙无迹的笔触运动之"势",与心灵同天地激荡相感生成的"象"融合,并兼采建筑、音乐、舞蹈、文学中的动感与神思, 开创出既奇绝灵幻,又洞幽烛微的"势象"美学,因此被誉为中国抽象艺术的奠基人。

《无题128》是吴大羽晚期的代表性作品,以他最钟爱的普兰色为主调,黄、绿、黑为点缀,花的形象渐化为抽象动势与饱满色彩。此作与展览中《瓶花》《无题106》一道,勾勒出吴大羽从"势象"探索初期到晚年臻于化境的轨迹,并呈现花之意象对其抽象语言发展的核心意义,正如他所言:"人生所要求的是我们人人懂得如何开发人生的花朵。"

• 吴冠中, 《泉》, 1995年, 布面油画

作为"留法三剑客"之一,吴冠中在70高龄重拾人体题材,既为弥补早年此类作品毁佚的缺憾,也由此回望西方造型艺术的根基。

《泉》为其中的代表作品,灵感源自他在印尼海滩所见的壮硕女子,使他顿感"那是马约尔与毕加索所求的量感美典型"。丰腴的身躯如山般占满画幅,曲线起伏饱满而富于节奏,与柔和的泉流、点染的花草相映成趣,既具野兽主义色彩与线条的自由张力,又融入水墨的抒情写意,亦通过山水、花草与人体的互喻共生,形成对艺术史上诸多经典的别样回应。此作与展览中《丁香》《花卉》相呼应,呈现出吴冠中晚年同自然和传统的双重对话。

Tel: +86 025 86777999

• 张晓刚,《花神(之一)》, 1986年, 布面油画

张晓刚在上世纪90年代创作的《大家庭》系列,以"全家福"式群像探讨历史与记忆,成为中国当代艺术史上的标志性作品。

《花神(之一)》呈现了他早年艺术实践的重要转折——伴随在"85美术新潮"和"西南艺术群体"中的积极探索,艺术家的风格从压抑荒诞的"魔鬼时期",转向更具超越性和梦幻感的"彼岸时期"。画中蓝色花神伫立于花叶之间,散发原始而庄严的神秘感,背后浩瀚的花与叶既象征自然的无限生机,又暗示人与万物的内在一体,并在一定程度上呼应了《大家庭》中对生命与血缘主题的思考。

• 安瑟姆·基弗,《谁这时没有房屋, 就不必建筑, 致R.M.里尔克》, 2021-2022年, 乳胶、油彩、丙烯、虫胶、铅、绳索、电解沉积物与白垩布面双联画

基弗是德国新表现主义的重要代表,也是当代最具国际影响力的艺术家之一。他常借神话、诗歌与神秘主义的启示,对铅、稻草、灰烬、泥土等非常规材料进行炼金术般的融合,将战后德国历史与人类深层经验的反思转化为毁灭与重生之象征。

本作的灵感源自里尔克《秋日》诗中的意象——盛夏的余晖散尽,没有居所的孤独者饮下最后果实酿成的浓酒,在落叶纷飞的林荫道上徘徊。画中多种材料层叠而成的枝条、枯叶与残花掩映着苍白的天空,映射出人类文明辉煌夏日的消逝,也召唤我们走过忧思深重的当下之秋,在迷惘中孕育重生的希望。

在团队近两年最新研究成果的推动下,通过新见文献、图像证据与馆藏真迹的互证及研析,展览叙事实现了多维度的拓深。一方面,更加强调作品之间的内在联结,首次提出"故事链式观展体验",使得相邻的每两三件作品都能共同讲述一段动人的故事,共构一个意味深长的艺术现场;另一方面,聚焦"转化"之力,揭示每件作品如何见证艺术家个人生涯与时代运动的关键转折,并映照其背后政治、经济、科技与文化的深层变迁;同时将女性艺术家置于叙事结构更为关键的位置,更好地凸显她们在艺术史上曾被低估的卓越贡献。

Tel: +86 025 86777999

本次焕新还对观展体验进行了全面提升。升级后的全方位观展支持系统,不仅提供多样化的人工与智能双语导览服务,还设有解析全场艺术作品所涉花卉种属等植物学关联知识的互动查询系统,并通过"365天不闭馆、夜间开放至零点"的举措,为观众带来前所未有的"看展自由"。博物馆的公共教育服务在原有基础上进一步丰富,为展览增设儿童专属的互动式观展指引,同时将课程、讲座、工作坊与出版计划扩展为覆盖全龄段的体系,使不同年龄与背景的观众都能获得契合自身的学习与交流体验。此外,博物馆的"典藏数字库"将伴随本次焕新同步上线,使展览中的所有作品均可在线上检索,配合可放大细节的高清图像与详尽资料,使观众能够跨越收藏与展示的时空界限,更便捷地欣赏与研究展览和馆藏中的艺术珍品。

德基艺术博物馆馆长艾琳表示:"本次焕新凝聚了博物馆团队在典藏、研究、策展、教育和运营维度的持续探索,使'动静无尽'成为与'花花世界'现当代艺术典藏共同生长、生生不息的展览。我们期待观众不仅能在其中欣赏艺术史上的杰作,更能体会经典如何穿越时空,与当代生活深度对话,从而让艺术成为一种生活方式,一种蕴含'联结、启示、创生与转化'的文化能量。"

未来, 德基艺术博物馆将持续开放"花花世界"现当代艺术典藏的研究资源, 为海内外学者的相关研究提供更多便利与支持, 并期待以此为契机, 推动基于该专题收藏的馆际交流与合作, 更好地践行以学术共享促进文化互鉴的机构使命。

Tel: +86 025 86777999