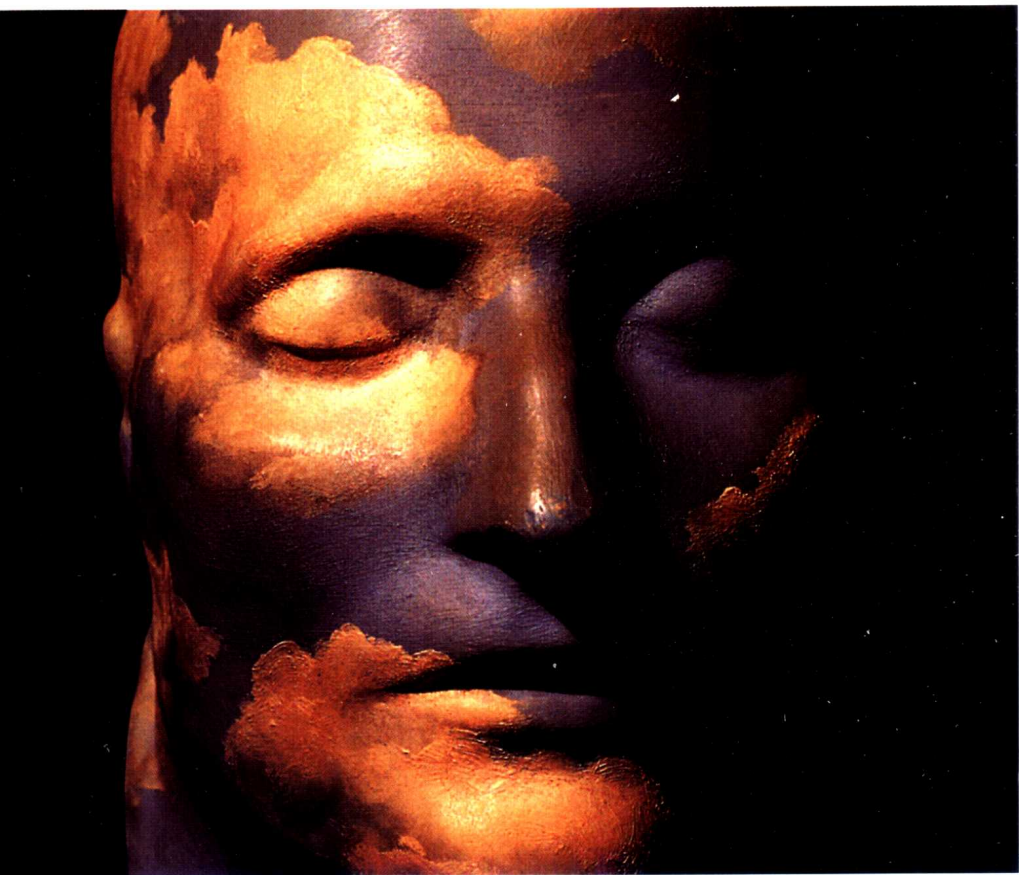

马格里特

MAGRITTE

【比利时】LUDION 出版社授权出版

【美国】罗伯特·休斯 ROBERT HUGHES 撰文

 吉林美术出版社 JILIN FINE ARTS PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

马格里特 / (美) 休斯 (Hughes, R.) 编; 王冰营译. 长春: 吉林美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5386-1527-X

I. 马... II. ①休... ②王... III. 油画—作品集—比利时—现代 IV. J233
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106589 号

图字 07-2003-1237

Copyright © 2001 Ludion Ghent- Amsterdam

The reproduction of the works of art of René Magritte appearing in this book is made by permission of Charly Herscovici. Copyright © 2001 Charly Herscovici, Brussels

Copyright © 2001 Photothèque René Magritte - ADAGP, Paris

Introduction © Robert Hughes © 1979 Time Inc. Reprinted by permission.

Translation biography: Harriet Horsfield in association with First Edition Translations Ltd, Cambridge, UK

Copyright Chinese-language edition: Jilin Fine Arts Press, P. R. China

马格里特 MAGRITTE

出版者 / 吉林美术出版社

www.jlmspress.com

【比利时】Ludion出版社授权出版

责任编辑 / 张亚力 尤雷

翻译 / 王冰营 审校 / 于筱平

装帧设计 / 亚力设计工作室

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

发行 / 吉林美术出版社图书经理部 (长春市人民大街 4646 号)

印刷 / 恒美印务 (番禺南沙) 有限公司

版次 / 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194mm 1/32

印张 / 13.75 印数 / 1-3000 册

书号 / ISBN 7-5386-1527-x/J · 1227

定价 / 78.00 元

马格里特

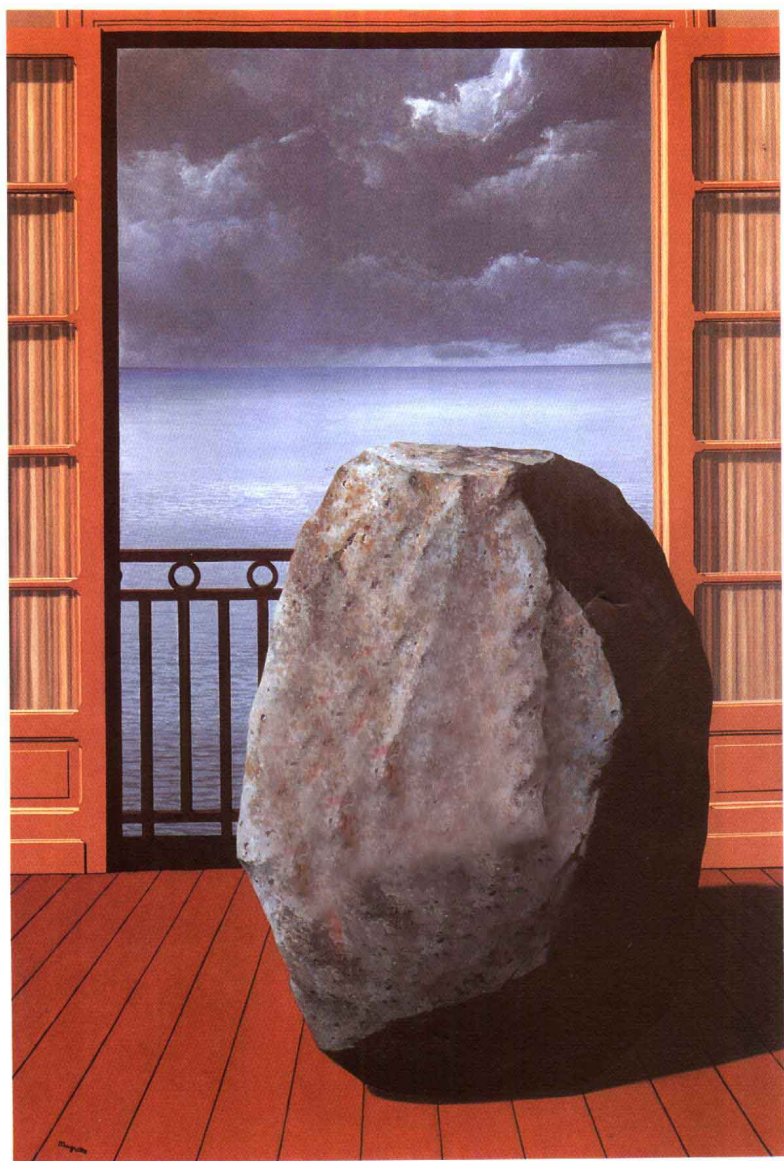
MAGRITTE

【美】罗伯特·休斯 撰文 王冰营 / 译

马格里特

吉林美术出版社

328

马 格里特卒于1967年，享年68岁。他的作品以其较强的叙事性仍然吸引着现代欣赏者。这与一个世纪前维多利亚时期传统绘画艺术的巨擘弗雷斯（Friths）、彭特斯（Poynters）以及阿尔玛·塔迪默（Alma-Tademas）对当时读者的吸引如出一辙。现代艺术界不乏富于奇思怪想之才，从毕加索（Picasso）到巴纳特·纽曼（Barnett Newman）都是这类画家，然而具有叙事冲动的艺术大师却寥寥无几。马格里特这位身材粗壮、沉默寡言的比利时人就是这样一位擅长以画言事的“寓言家”。他创作的意象以讲述故事为先，追求匀称的绘画布局退居其次。马格里特画作的叙事风格与维多利亚时期的时尚迥然相异。这些故事既非生活片段，也不是历史的静态描写，它们是不可思议的瞬间意象，却是以最单调、最平淡无奇的方式描绘出来，简洁的笔触与现实紧紧纠缠却又相互抵消。马格里特的画作常常像谜一样内敛隐晦，在这一点上无人可以与他匹敌。尽管他对意象的形成（以及人们对意象的理解）影响深远，却没有真正意义上的后继者。

对于他的一生，他个人的风采以及他的艺术最恰如其分的致敬就是表现出那种始则怔忡后则大悟的惊喜。在以引人瞩目的噱头、政治纷争、性丑闻及狂热的半宗教性质的危机为特征的超现实主义运动当中，

马格里特这位继马科斯·恩斯特 (Max Ernst) 和萨尔瓦多·达利 (Salvador Dalí) 之后最杰出的超现实主义画家,似乎显得过于冷漠和无动于衷。他居住在布鲁塞尔而非巴黎,他只娶过一位名叫乔尔吉特·伯格(Georgette Berger)的女人并与她终生厮守。倘若用放荡不羁、潇洒脱俗的超现实主义者标准去评判的话,他简直像杂货店老板一样生活得沉闷无聊。

马格里特作为画家表现出的天赋的酣畅与意味十分有限,这足以令人感到惊奇。他在20世纪20年代早期的画作是令人痛心的败笔。这些图解式的立体派风格的作品与现代主义的伟大画家马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp) 的立体派画风尝试一样笨拙难看。他的色彩感很差,一些作品仅称得上是描摹之作,油彩表面如旧指甲一样黯淡无光。他创作生涯的低谷出现在20世纪40年代,当时他一反常态地决定放弃他一直努力修习的传统技法,转向从事“现代艺术”——那些充满印象主义色彩和表现主义理念的画作。他调制出来的这些“毛茸茸的甜点”比起乔治·德·契里科 (Giorgio de Chirico) 后期的“古典”画作更难令人理解,令人觉得即使是强烈的后现代主义意识也难以以为这类作品作注脚。这些画的意义仅在于表明马格里特的真正天赋与现代主义的正统表现技法相去甚远。他在1925年至1926年在超现实主义技法上所做的最初尝试也未能使这位未来的艺术家初露圭角,其中多数作品不过是借用恩斯特和德·契里科主题的大杂烩而已。他创作于1926年的《魔术师的同谋者》用笔软弱无力,色彩的运用显得十分笨拙,很难称之为天才之作。当此阶段,马格里特的创作思想已经形成,但是他那拿画笔的手却不知如何将其付诸笔端。

马格里特的转折点出现在1927年,那年他移居巴黎。在那里他有机会浸润在超现实主义运动的浓烈氛围当中,不再是孤陋寡闻的乡下看

客。他很快意识到他能为超现实主义运动做出何种贡献：既不是像马松（Masson）和恩斯特那样追求随意的效果，也不是像达利那样表现异国情调和焦虑不安，而是用如梦如幻的方式来表现一切平淡无奇的事物。超现实主义经常试图表现的意念之一就是令人费解的事件是如何闯入人们的日常生活的。马格里特的绘画以直白和不加渲染见长。他描绘的事物平凡到简直可以说是出自一本常用语手册：苹果、梳子、圆顶硬呢帽、云朵、鸟笼、房屋排列整齐的郊区街道、穿着深色外套的商人以及面无表情的女。这些堪称经典的意象几乎都是生活在1935年的比利时普通职员在日常生活中常常见到的东西，但是马格里特对这些意象的组合却是异乎寻常的。如果没有他精心打造的平庸，很难想象他的作品会展示出如许的诗情画意。他在潜移默化中改变了平凡的含义。

1960年的《心弦》里的玻璃杯不过是普通的玻璃杯，悬于其上的云朵也是平凡之极的云朵，然而它们在清澈蔚蓝中的邂逅却是如此动人。马格里特最具代表性的意象似乎更偏重叙事而非幻想，这要归功于组成要素的平淡无奇。《人类的境遇》是他的六幅最负盛名的意象作品之一。这幅画表现的是一扇打开的窗子，窗前有个画架，画架上画布的图案正是通过窗口看到的景致，而这幅画刚好与这景致浑然一体。马格里特所构想的“意象”与“现实”的互动，意在表明真实世界不过是思维的产物。设想将这幅画换成奇异的背景，它会更具震撼力吗？当然不会。这样似非而是的妙想要以真实生活的背景为依托。这背景也可以是普通传媒里的形象。马格里特从无声电影、舞剧以及博物馆里的蜡像当中找到了丰富的创作源泉。

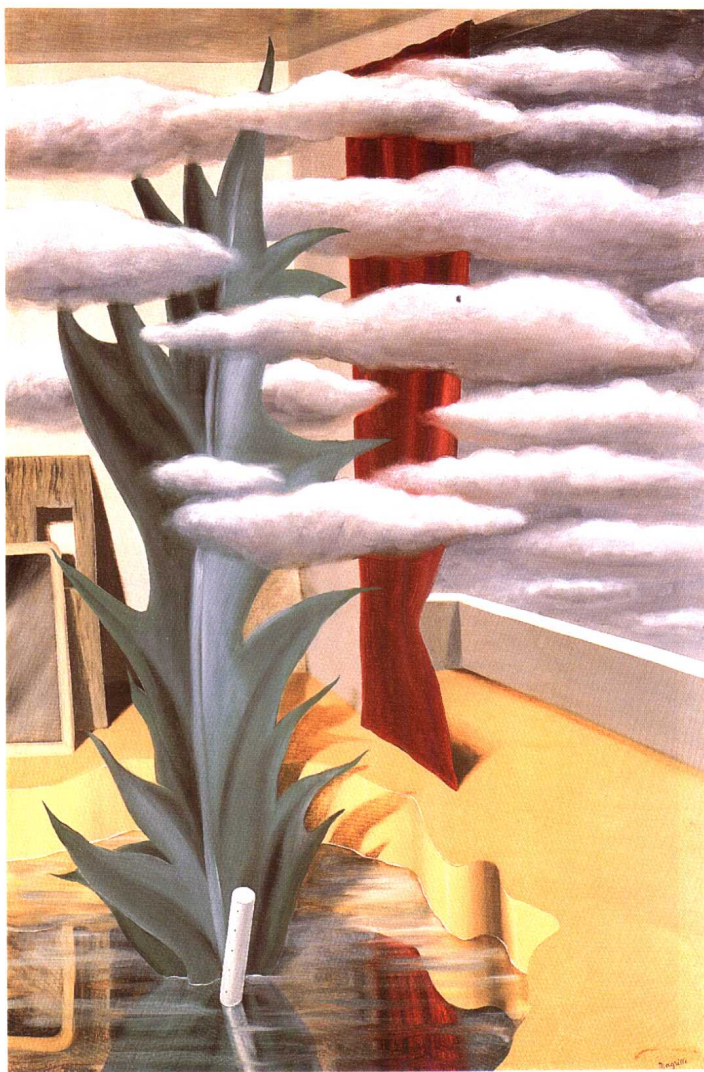
马格里特创作出了现代艺术经典之作中，最令人不安的表现疏离感和恐惧的作品。没有哪部作品比1928年的《爱侣》更能令人不寒而栗地反映两性交流的挫败感。这幅画描绘的是两个不知名的人隔着头上包

裹的灰布互相亲吻。能够比作于1936年的《对马克·塞内特的敬意》更敏锐地表现出哀婉的恋物癖。在这幅画里，一件女人的长睡衣孤零零地挂在壁橱里，长出了一对略显凄凉却又散发着光泽的乳房。如果想感受一下恐慌的气氛，只需欣赏马格里特作于1928年的《在夜的边缘的猎手》就可以了。画中两个粗壮结实、全副武装并且穿着靴子的轻骑兵看着空旷的地平线显得忧心忡忡，在忧虑中挣扎。我们看到了他们的恐惧，却看不到是什么令他们如此恐慌。

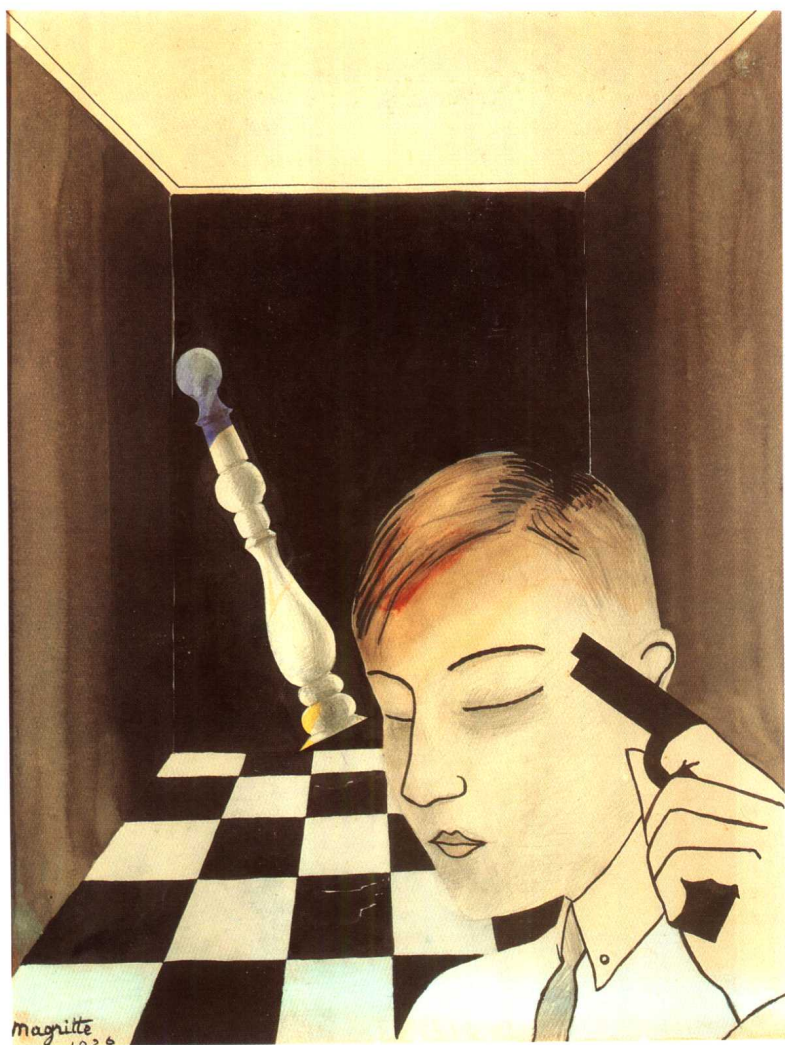
如果马格里特的艺术仅限于给人以震撼，那么它的生命就会与其他一闪而过的超现实主义流星一样短促，事实上他有更深的关切。他注重语言本身，关切画家的意图通过绘画语言是得到了完美的表达还是经历了令人沮丧的失败。他那幅画了一只烟斗的著名作品可以说是这种创作理念的宣言，上面写着：“这不是烟斗”。其寓意在于它是一幅画，一件艺术品，一个表示物体的符号，却不是物体本身。没有哪位画家曾将这一有关艺术的基本事实如此清楚地表达出来。当马格里特于1928年在《单词的使用》当中描绘了两个几乎趋同又难以名状的形象“镜子”和“女人的身体”时，他并非在取笑白恋者，他是想表明有时语言在试图表达某种思想时会显得多么苍白无力。这种言语与事物之间的鸿沟是现代主义所表现的焦躁不安的源泉之一。马格里特找到了一个又一个的能表达这种感觉的意象，因而其作品成为理解现代主义文化不可或缺的要素。

他那设有伪装的视觉炸弹一次又一次地自动安装、自行引爆。这时，我们仿佛听到他悄声说道：“逮住你了！”，因为这视觉炸弹的引信就是他思想的本身。

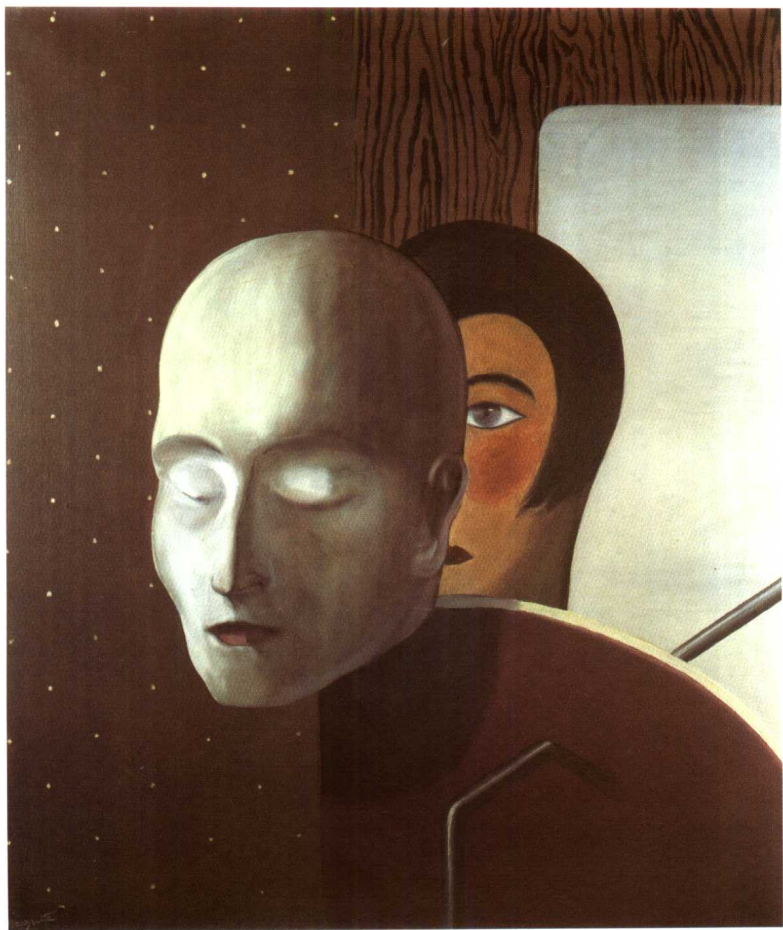
——罗伯特·休斯

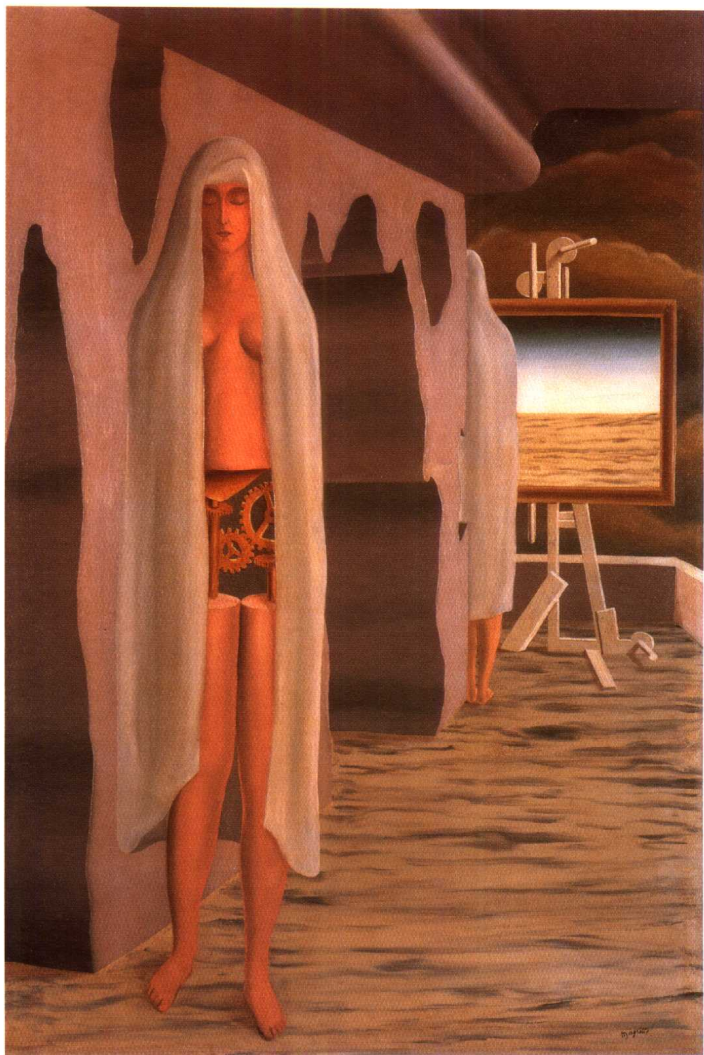
雨后的云 1926年 画布 油彩 120 × 80 cm 苏黎世美术馆藏
After the Water, the Clouds Kunsthaus Zurich, Walter Haefner Donation

困境 1926年 纸 水彩 墨水 铅笔 39.2 × 29.4 cm 私人收藏
Checkmate Private collection

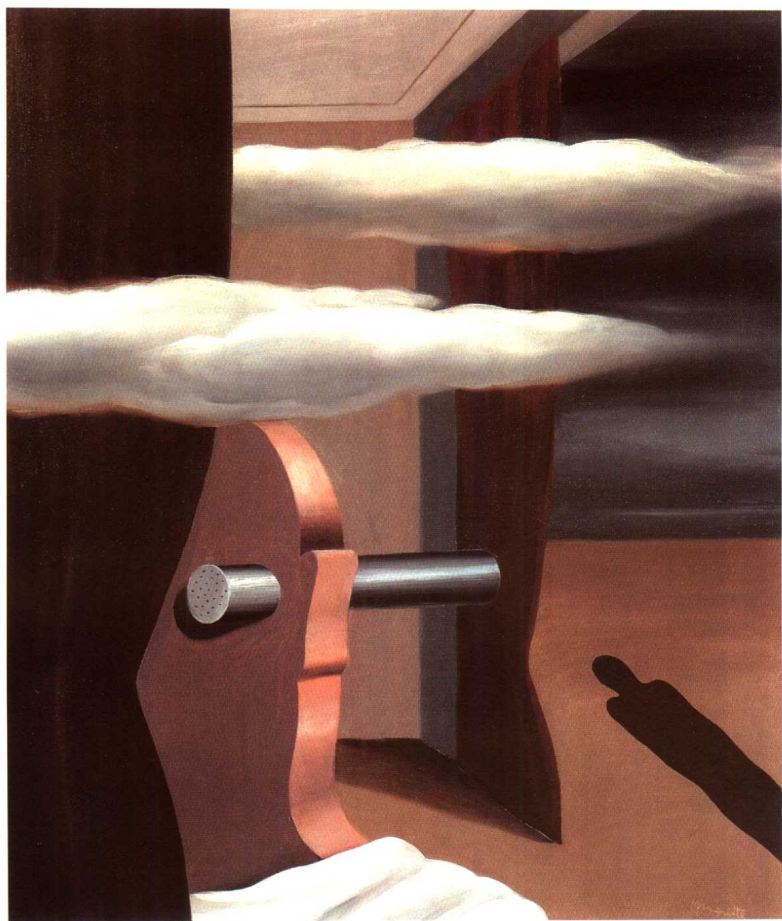
他不是演讲者 1926年 画布 油彩 75 × 65 cm 私人收藏
He Is Not Speaking Private collection

黄金时期 1926年 画布 油彩 120 × 80 cm 私人收藏
The Age of Marvels Private collection

名人 1926年 画布 油彩 65 × 81 cm
The Famous Man ZAN Collection, São Paulo

沙漠弹弓 1926年 画布 油彩 75 × 65 cm 私人收藏
The Desert Catapult Private collection

令人感动的消息 1926年 画布 油彩 62 × 81 cm 私人收藏
Sensational News Private collection