

[哥伦比亚]胡安·卡洛斯·博特罗 | 著



费尔南多·博特罗 的 艺术

○浙江人民美术出版社

费尔南多 博托 的艺术

[哥伦比亚] 胡安·卡洛斯·博特罗 著

王宁致 等 译

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

费尔南多·博特罗的艺术 / (哥伦比亚) 博特罗著 ; 唐
可星等译 . — 杭州 : 浙江人民美术出版社 , 2016.1
ISBN 978-7-5340-4795-4

I . ①费… II . ①博… ②唐… III . ①博特罗, F. -
艺术评论 IV . ①J057.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 004411 号

翻 译 黄欣然 陈佩倩 唐可星 郑 涛
谭贞寅 盛葆华 于敏华
审 校 柴 薇 余菲菲
责任编辑 马 宁 黄晓峰
责任校对 张金辉
责任印制 陈柏荣

费尔南多·博特罗的艺术

[哥伦比亚] 胡安·卡洛斯·博特罗 著

出版发行: 浙江人民美术出版社出版

地 址: 杭州市体育场路 347 号

网 址: <http://mss.zjcb.com>

电 话: 0571—85176089

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 浙江雅昌文化发展有限公司

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 710 × 1000 1/16

印 张: 15

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5340-4795-4

定 价: 125.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。



费尔南多·博特罗 的重要地位 07



费尔南多·博特罗 的艺术 35

一片广阔的原始土地 35

作品主题 37

拉丁美洲 37

斗牛表演 57

暴力 77

马戏团 109

肖像画 126

欧洲 147

美学的信念 170

平和的幸福 172

被爱包裹的讽刺 181

不可能的诗 187

后抽象图像表现法 197

技巧的价值 206

直接艺术 210



博特罗 在彼得拉桑塔 221

费尔南多·博特罗 的艺术



费尔南多·博特罗 的艺术

[哥伦比亚] 胡安·卡洛斯·博特罗 著
王宁致 等 译

浙江人民美术出版社

致娜塔莉亚和塔蒂安娜

胡安·卡洛斯·博特罗出生于哥伦比亚的波哥大。先后在哥伦比亚安第斯大学、哈佛大学和哈韦里安纳大学学习文学。1986年，他凭借《相遇》在西班牙语短篇小说大赛获得最具权威的奖项——胡安·鲁尔福短篇小说奖。1990年，他的作品《黑暗入侵》在拉丁美洲短篇小说大赛中获得头奖。他的第一本书，《时间的种子》成为哥伦比亚销量最高的书籍，并奠定了其在由欧内斯特·海明威在二十世纪20年代创作的一个文学新流派中的地位。在那以后，短篇小说集《拉斯本塔纳斯之声》在西班牙和拉丁美洲得到了高度赞扬。他的小说被收录在许多选集中，同时他也是哥伦比亚主流报社的专栏作家。他的第一部长篇小说《这句话》于2002年在西班牙出版，并被翻译成德语。2006年他出版了第二部长篇小说《暗礁》，2007年他出版了《云语》（包括八篇有关艺术和文学的杂记）。目前博特罗正在为哥伦比亚报纸《观察家报》写专栏，同时准备完成一部新的长篇小说。他和妻子以及两个年幼的女儿现居美国。



费尔南多·博特罗 的重要地位 07



费尔南多·博特罗 的艺术 35

一片广阔的原始土地 35

作品主题 37

拉丁美洲 37

斗牛表演 57

暴力 77

马戏团 109

肖像画 126

欧洲 147

美学的信念 170

平和的幸福 172

被爱包裹的讽刺 181

不可能的诗 187

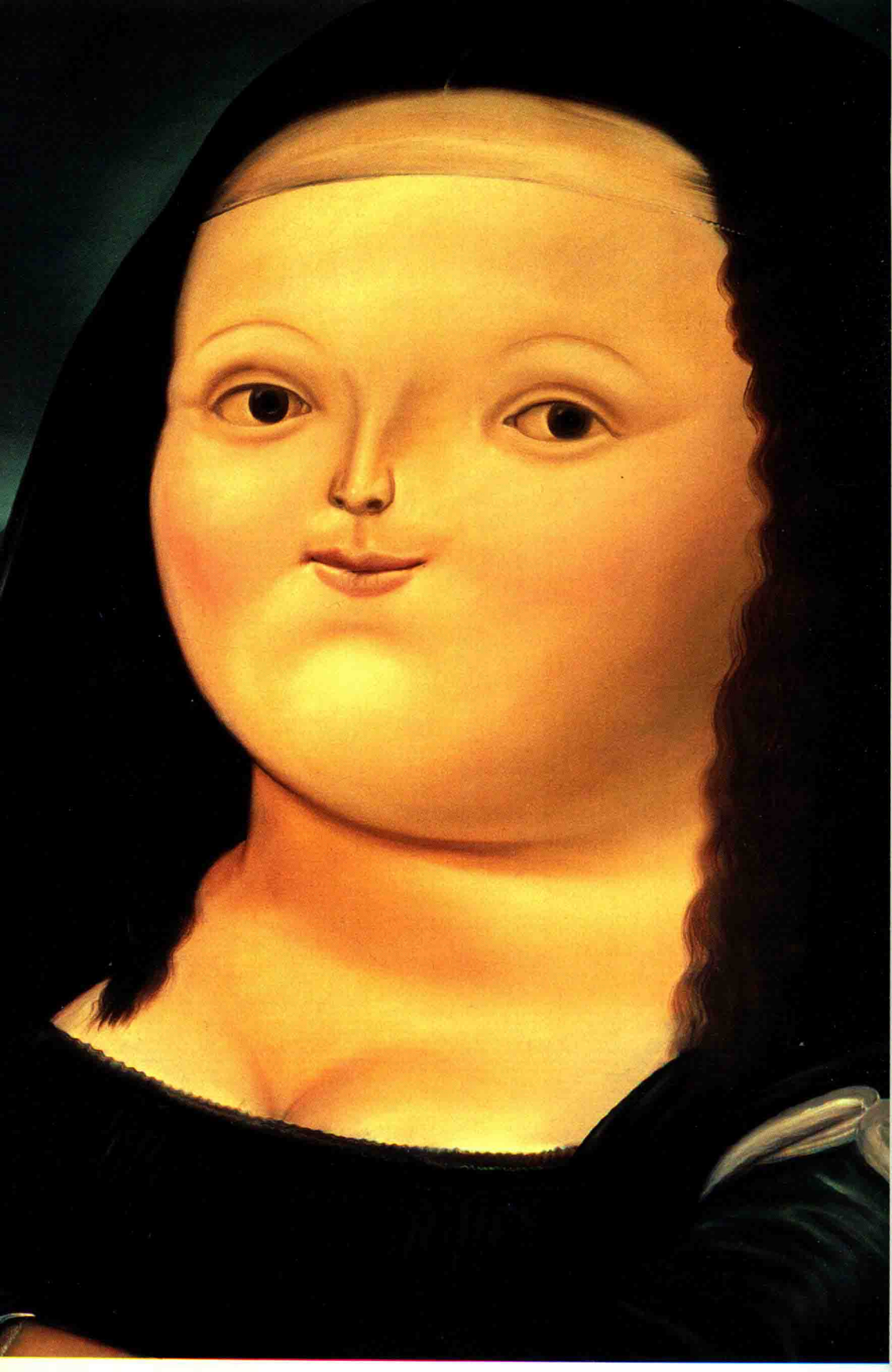
后抽象图像表现法 197

技巧的价值 206

直接艺术 210



博特罗 在彼得拉桑塔 221



费尔南多·博特罗 的重要地位

2003年5月，欧洲最具有威望的艺术杂志之一《艺术评论》宣布将发表一个关于世界上仍然在世的十位最成功的艺术家列表。基于自1970年来他们被拍卖作品的数量与价格的数据，量化每位艺术家的国际地位是有可能的。凭借这家著名杂志的名誉，以及用经济准则来建立列表的方式，它引发了艺术界的期待与兴趣。当这个列表最终发布时，英国媒体富有激情地庆祝了英国著名艺术家大卫·霍克尼在这样一个独家列表上的存在（事实上，他在艺术家小组列表上排名第九）。相比之下，整个拉丁美洲只有一位艺术家上榜了：费尔南多·博特罗。

他的排名——第五位。

这位哥伦比亚艺术家的成功确实实至名归，他最重要的画展在艺术史上前所未有。1992年，费尔南多·博特罗在巴黎的香榭丽舍大道展示了他具有里程碑意义的雕塑，其中的一件作品《男性躯干》占据了这条著名大街的中心地带，被放在凯旋门和协和广场之间。他已经在佛罗伦萨

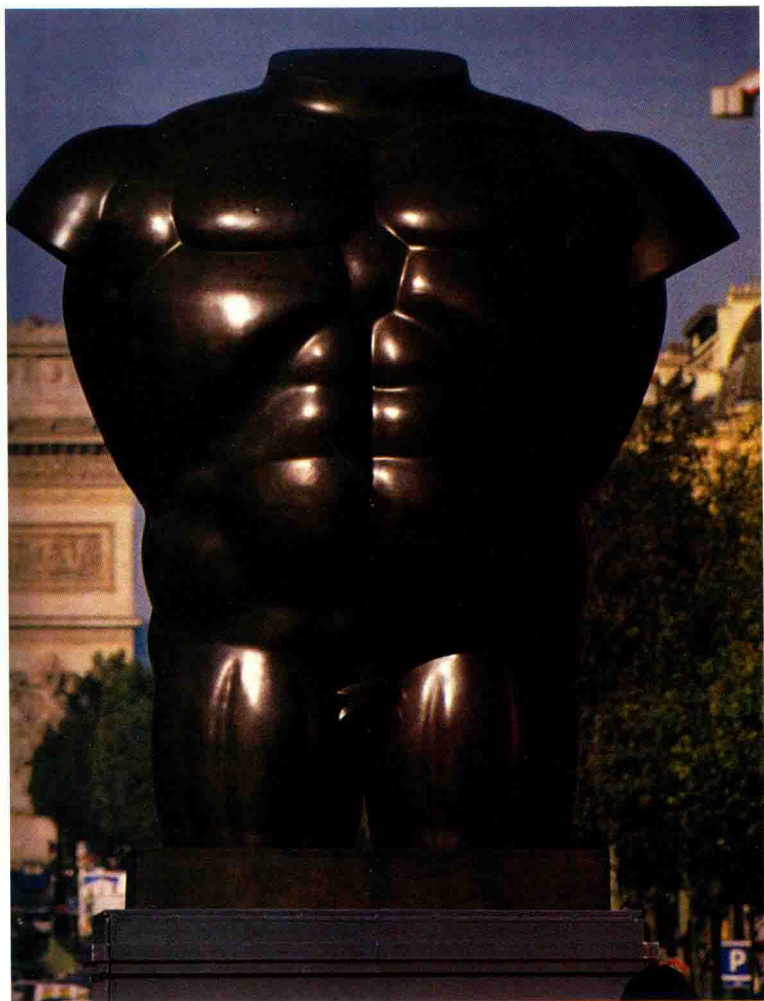
蒙娜丽莎（局部）
1978
布面油画
博特罗博物馆，波哥大

的美景堡和蒙地卡罗的美丽花园里展示过他的那些作品，之后他还会在纽约的派克大街、马德里的卡斯蒂利亚大道、芝加哥、东京、华盛顿、耶路撒冷、圣保罗和智利的圣地亚哥展出作品。最后，它们回到佛罗伦萨的市政广场。（这是这座城市第一次邀请艺术家在赛里尼、詹博洛尼亚和米开朗基罗等人的不朽作品旁展示他的作品，因此这是个前所未有的盛事。）不久之前，他的巨大作品在威尼斯的大运河和新加坡市最繁华的广场与大街上展览。总之，费尔南多·博特罗总共在三个大洲，超过二十个主要城市展示过他的著名雕塑，每次公众、媒体和批评家的反响都很强烈，每次展览都能吸引大量观众。应该说，很少有雕塑家能在有生之年获得这样的名誉。

与此同时，许多世界上最重要的博物馆也曾展出过他的画作，包括了在巴黎的大皇宫、圣彼得堡的修道院、马德里的雷纳索菲亚博物馆、莫斯科的普希金博物馆、华盛顿特区的赫希洪博物馆、丹麦的方舟现代美术馆、墨西哥的塔马约博物馆、阿维尼翁的教皇宫殿，以及日本的至少六座博物馆和德国的八座博物馆。最近几年，这位大师级艺术家启动了他东京、纽约、新加坡、巴黎与雅典的艺术展览，并在西欧的每个主要城市展示了他的画作。他的一幅有名的画作由纽约现代艺术博物馆购得，另一幅被大都会博物馆收藏，而现在还有一幅在梵蒂冈。（他还有三幅有名的作品分别被纽约现代艺术博物馆、大都会博物馆以及梵蒂冈购买。）

他的回顾展在墨西哥圣伊尔德丰索学院有逾二十一万八千人参观，而他在巴黎马佑尔博物馆的展览也拥有超过十一万五千个参观者。他在一个更小的城市斯德哥尔摩的展览（这座城市仅有一百万多的人口）则有十一万观众，而这已达到城市人口的十分之一。

男性躯体
1992
青铜雕塑
私人收藏
位于巴黎香榭丽舍
大街，巴黎



在现有艺术家中，费尔南多·博特罗可能是一名博物馆展览数量最多，且作品在多类书籍中提及和评述率最高的艺术家了。2006年10月，德国出版商塔森出版了一部关于他的作品书（翻译成五种语言），其首版数量为五十万册，这对于一本艺术类书刊来说是惊人的数字。2003年11月，知名出版商里佐利推出了《博特罗式的女人》，该书也成了该出版社史上成本投入最大的书籍之一。总之，他的事业及成就是其他大多在世艺术家所无法匹及的。



抽烟的女人
青铜雕塑
市政广场，佛罗伦萨

这些事实和数据，以及众人对他的褒扬和他的作品价值都反映并证实了这位哥伦比亚艺术家的重要性。

但是它们并没有解释其中的原因。

我们该如何理解他这段令人叹为观止的艺术之旅呢？又该如何去解释他这样辉煌的艺术生涯？

费尔南多·博特罗可能是你所遇到的最自律的人之一。他的朋友和家人都能向你证实，他确实是年复一年、日复一日地工作。对他来说，没有双休日、休息日和假期可言。圣诞节、生日，哪怕是新年，他都还在作画。以假期之名停下工作并休息数日或数周，对他来说是一件难以置信的事。出于办好每一个展览的单纯愿望，他每天早起去工作室，无论身在何处，他都会不停歇地工作至晚上八点。他对职业的如此狂热和情感深厚以至于他想不到有哪种追求可以比当艺术家更让人感到愉快。

众所周知，许多当代的艺术家有助手，这导致人们无法确信该作品是否是由画家本人完成。相较之下，一些画家如英国艺术家达来恩·赫斯特就格外的诚实和正直，后者会推举他的某位助手为“完成我作品的最佳人员”。赫斯特大方承认在目前他的一千五百件签名作品中他只亲自完成了二十五件。〔1〕然而，费尔南多·博特罗没有助手，每件签名作品都是本人亲自完成。漫长的艺术进程中，这位1932年生于麦德林的哥伦比亚艺术家已经创作了逾四千五百件油画、二千五百多件其他各类绘画以及三百五十多件原创雕塑。同时，他参与了大量意义深远的慈善项目，包括建立私人养老院（成为哥伦比亚最大规模的养老院之一）；他也捐赠了逾七百件艺术作品给哥伦比亚、委内瑞拉以及美国，这都是他在没有一个助手或秘书的情况下独自完成的。

〔1〕

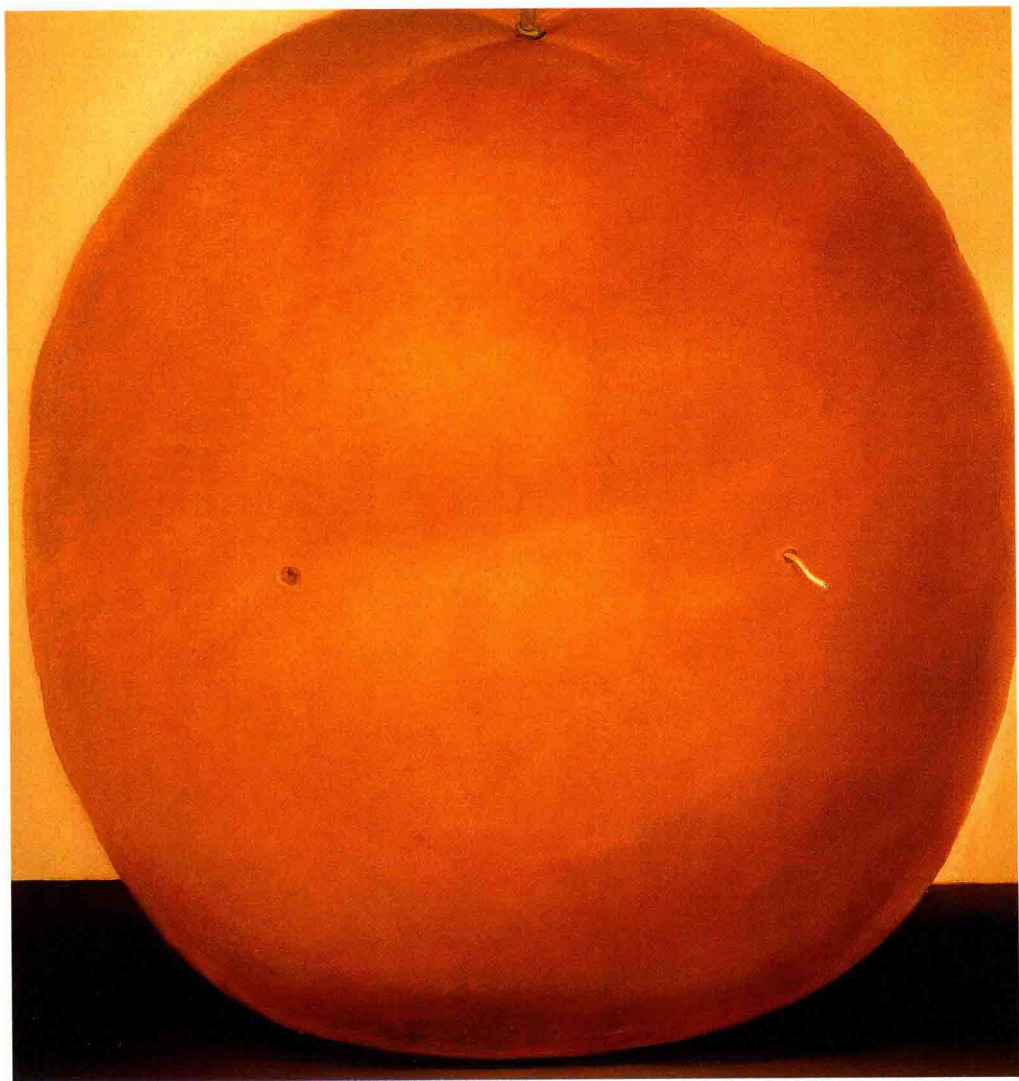
“十问”

达来恩·赫斯特对博特罗的一次采访，刊于纽约时代杂志，2012年2月6日，P64

除了费尔南多，不乏其他同样具备天赋且高产的艺术家以及孜孜不倦的创作者，但他们中无人能达到博特罗那样高的辨识度和卓越的艺术成就。严格的训练和坚持不懈的态度固然是他职业中的基本因素，但这些美德还不足以诠释他显著的艺术地位。

事实上，对他的诠释应该包括以下这些。

首先，费尔南多·博特罗创造了一种个人化的、新颖且辨识度极高的风格。它的价值无法估量，因为开创独特的风格是任何一位艺术家能为艺术史做出的最大贡献。和所有伟大的艺术大师一样，博特罗的风格来源于他的信念，即如何从许多种能构成作品的方面和元素中选择合适的色彩、光线、体积、构图、形式、主题和美学语言，从而达到画面的理想效果。换句话说，任何视觉创作背后都蕴藏着上千种元素，每一种都需要艺术家来决定，是抽象还是具象；尺寸该有多大；阴影和光亮哪个占的比重更多；色彩该简单朴素还是丰富鲜艳；画面明亮还是灰暗；作品含义应该是批判的、嘲讽的、有代表性的，还是仅仅只存在于画作表面——这些定论都要由艺术家依次根据个人美学信念和想法来决定。米开朗基罗·波纳罗蒂曾写道：“一个人是跟着自己的心来画画，而不是手。”因此，博特罗指出不论什么时候，对于他来说，最大的困难和最需要反复试验的就是画橙子的技巧。当他把它放在那边的时候，最直观的就是这个橙子本身的形状，但是当艺术大师画这个橙子的时候，观众所看到的（当然也包括另外的水果）就是这个艺术家风格的投射。风格使得梵高笔下的橙子有别于毕加索、塞尚、贝利尼和委拉斯贵兹笔下的橙子，同时观众能一眼看出那些橙子分别是出自梵高、毕加索、塞尚、贝利尼和委拉斯贵兹之手。那些可见的物体被用直观的方式呈现出来的过程，展现了一种风格的整体性和复杂性，那是艺术家花了很多年琢磨出来的观念和思想，不断提炼自己所发现的事物，重新定义自己的偏好，并发展自己对于体积、形式、感性，尤其是审美方面的直觉，形



橙子
1977
布面油画
位于波哥大博物馆
博特罗展馆

成一种清晰易辨的风格。因此，当深入思考一幅由不具备天赋的人所画的作品时，观众只是看到一只普通橙子，而一幅由艺术大师所创作的作品，则在第一时间就能投射出他自己毕生对艺术的奉献，他的充满了问题、怀疑、解答和成功演变的思想旅程。当观众在这些大师中的某一位的作品前驻足，并说“这是梵高、毕加索、贝利尼、委拉斯贵兹画的（橙子）”时，他们真正所说的是这个看似简单