

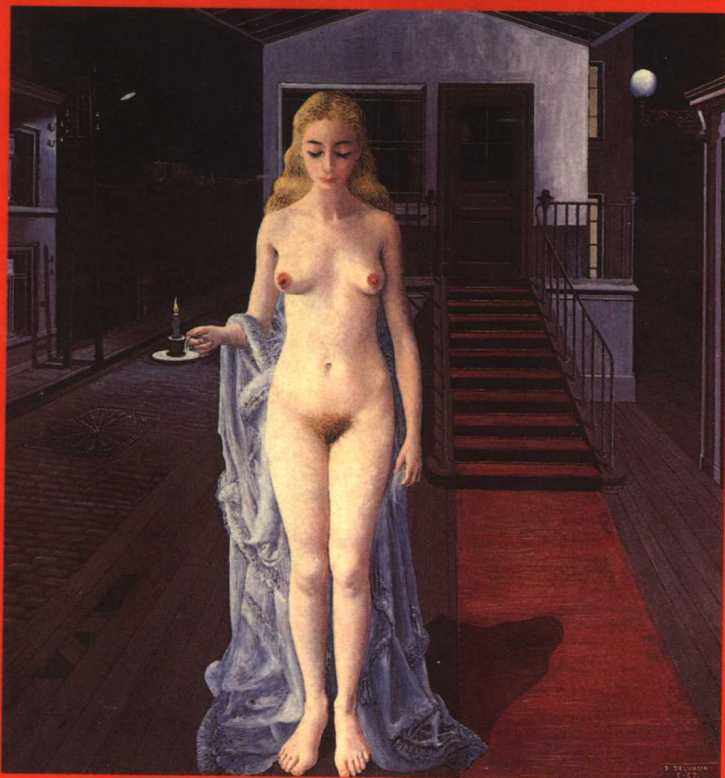
上海人民美术出版社

DELVAUX

德尔沃

世界美术家画库

WORLD OF ART

WORLD OF ART

3. 375515
DEW

WORLD OF ART

SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

上海人民美术出版社

DELVAUX

德尔沃

世界美术家画库

WORLD OF ART

SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

德尔沃——世界美术家画库

责任编辑：蒋宝鸿 封面设计：陆全根

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海丽佳分色制版有限公司印刷

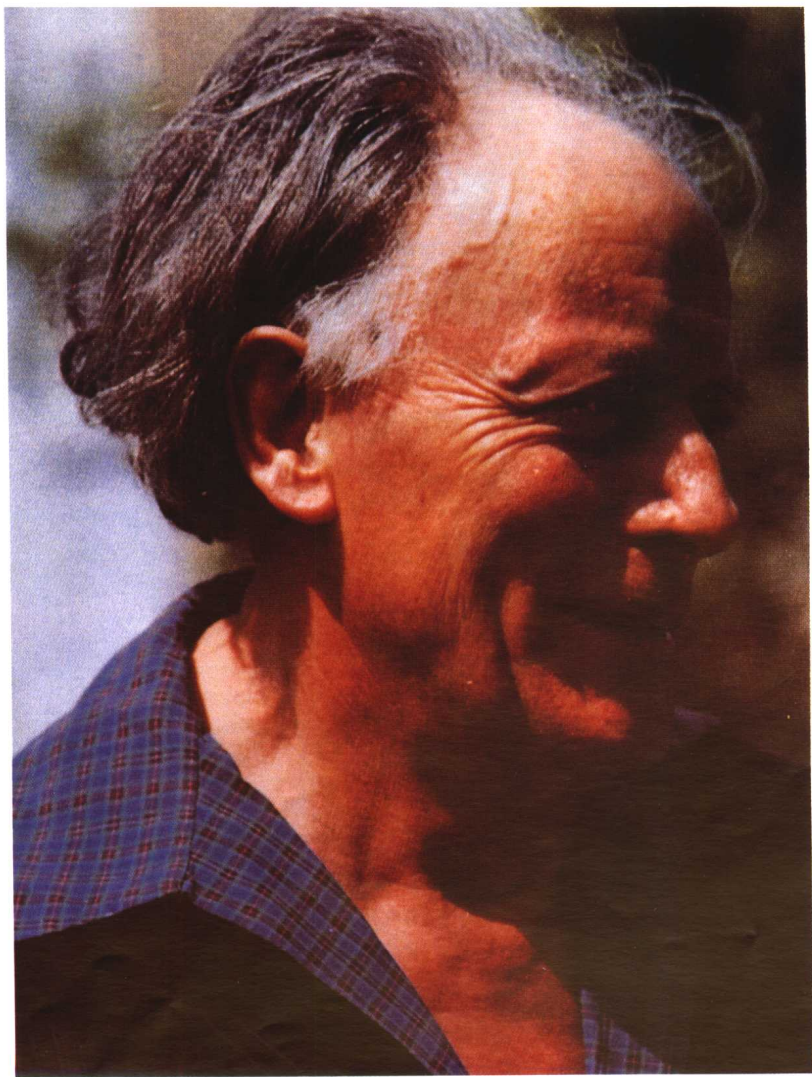
开本787×1092 1/24 印张3

1998年9月第1版 1998年9月第1次印刷

印数：0001—5100

ISBN 7-5322-2056-7/J·1936

定价：22.80元

1970

梦幻与真实: 保罗·德尔沃的绘画

姚宏翔

保罗·德尔沃的绘画,颇能顺应艺术发展的潮流。从20年代开始,他即在弗兰德斯表现主义画家(Flemish Expressionists)的影响下从事创作;而后,又在一段时间里潜心于超现实主义(Surrealism)的探索;最终形成了他富于个性的绘画风格。他用似梦非梦、若即若离、宁静、神秘而又真实的绘画形式表达了对女性的热爱和对人生的感悟。

任何艺术家都受其独特的民族文化的影响,保罗·德尔沃也不例外。1887年9月23日,他出生在比利时一个富裕的律师家里。少年时代他对音乐有浓厚的兴趣,然而,高中毕业后,他还是选择了在布鲁塞尔艺术学院学习(1920—1924年)。起初他学习建筑,不久即转入绘画系学习。

年轻的保罗·德尔沃这个时期的画风是一种写实的风格,弗兰德斯画派给了他最初的艺术熏陶,弗拉芒克(Vlamink)、佩尔梅克(Pe-meke)、恩索尔(Ensor)是他早年的良师。他回忆道:“我研究弗兰德斯风格,描绘自然风景,这都非常有益;但我知道这还不够。于是我参观展览,感受佩尔梅克艺术中的原始力量。……然后又转向恩索尔,试图寻找他那色彩构成的奥秘。”

《和声》是这个时期的代表作。在有着新古典主义三角形尖顶的旅店前,散步者在徘徊,树荫下的人们在静静地小憩,而园内正在举办音乐沙龙。光和色的描画,尤如莫扎特的音乐。宁静淡泊中透出微微的颤动,这真实的世界似乎又隐藏着一丝神秘。这种特有的感觉,我们还能从他的其他图式中感觉到;凄凉的火车站,空寂的电车,荒芜的郊外……

从1933年至1936年,在弗兰德斯表现主义之后,乔治·基里柯(Giorgio de Chirico)和雷纳·马格利特(René Magritte)给德尔沃的创作产生了深刻的影响。尤其是在此之前,德尔沃发现了史庇奈斯博物馆,使他更容易接受超现实主义的美学观念和构图形式。

发现史庇奈斯博物馆是德尔沃艺术生涯的一个里程碑。这个位于布鲁塞尔的博物馆,里面陈列着蜡制解剖模特和人体骷髅,阴森可怕。

它激起了艺术家内在的郁抑,使他回想起童年时代曾经掠过的恐惧的记忆,不久,他就完成了已被他放弃了的作品:《沉睡的维纳斯》。他写道:

“发现史庇奈斯博物馆对我来说引发了一场令人惊异的变革,它发生在我接触马格利特和基里柯作品之前,但它们对我的影响是相同的。这个博物馆的发现,彻底改变了我的绘画观念,即绘画同样可以表现戏剧性。”

史庇奈斯博物馆的发现,为德尔沃接受超现实主义的某些元素铺平了道路;同样,我们从德尔沃以后相当长时期的作品中,可以感受到史庇奈斯博物馆独立的影响力。

要理解德尔沃的作品,我们必须了解他与超现实主义的关系。其中最重要的,恐怕是基里柯的形而上学绘画,马格利特的超现实主义作品及其有关理论。基里柯与马格利特的作品,使德尔沃摆脱昔日萦绕于心的题材桎梏,使其内心的神秘感得以在绘画中自由地宣泄出来。

基里柯的出现,是现代艺术史上的重要事件,他是少数几个在第一次世界大战以前就感到现代艺术需要理念的艺术家之一。德尔沃认为,基里柯的作品就像宁静、空灵的诗,给他非常深刻的感受。

仅管德尔沃与他超现实主义的朋友保持着一定的距离:他既不参与超现实主义的活动,也不赞成他们的道德观念和政治宗旨,而是沉缅于童年记忆中的奇思异想和惊惧经历。但是,超现实主义的特征,在他这个时期的作品中仍显露无遗。正如布列东(Breton)所言,“经由他的画布,超现实主义画家的梦境得以汇然成渠”。

似梦非梦,若即若离,如隐如现,由内而外,由外而内,作品《窗前》正表现了他这个时期超现实主义的创作特点。在这幅画中,时间和空间似乎被隔断,我们仿佛神游于梦幻之中,在虚无中感受那神秘、宁静的美。而德尔沃则宣称,“这幅作品,我仅仅是在表达一种观念,别无其他”。

在经历了弗兰德斯表现主义,史庇奈斯博物馆以及超现实主义的冲击后,德尔沃终于形成了自己独特的、自由自在的表现风格,为我们

展现了一个介于“真实与梦幻”之间的绘画世界。

所有德尔沃的作品都具有一种非同寻常的内涵。他那飘逸、神秘的作品就像梦境一般。他的作品让我们感受到一种真实的存在,而这种真实的存在又似乎难以与现实的时空相联系。通过梦幻与想象,作品获得了这个世界的非真实视觉图式,然而,这种非真实的图式又让人觉得是能够触摸的。

在德尔沃的作品中,女性是他表现的首要题材。《克丽西斯》是他成熟期的代表作;这幅作品在有着清晰建筑线条的黑暗背景上,描绘了一个纯洁无瑕的女人体,叙说着黑夜中那种让人难耐的孤独。绘画手法是纯粹的写实主义,而这种理性的手法,表现出来的却是一个天外的境界。在夜的黑暗中,女人传递着光,而她本身又何尝不是光明的使者?她那芬芳的胴体正吸引着黑暗中饥渴的目光,让人不顾一切地去感受她身上散发出的肉欲,而这种肉欲正是作品不可或缺的东西。在她那永不凋谢的胴体上散发出的这种迷人的诱惑,正无声无息地盘旋在黑夜之中。

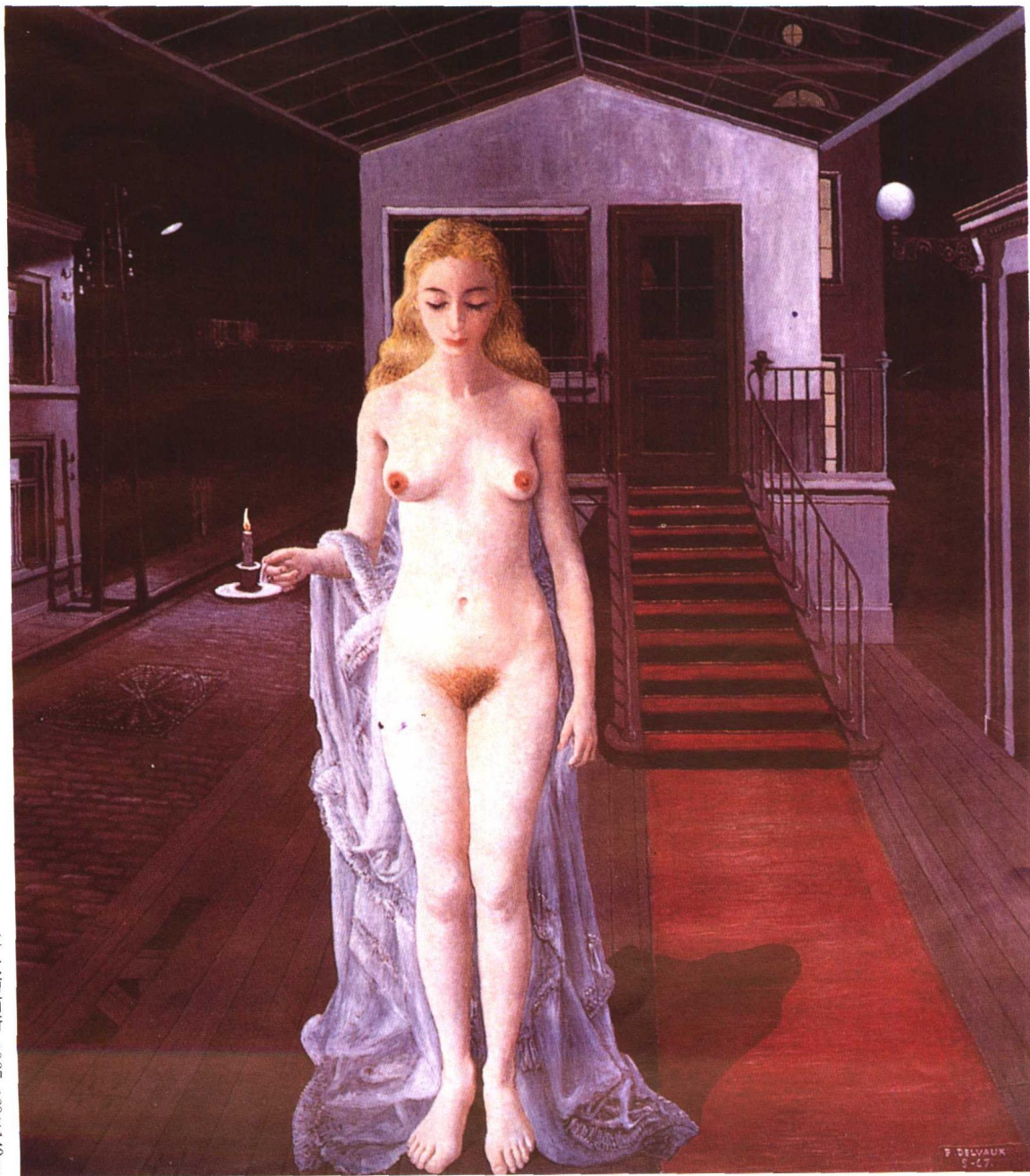
有人问,为何你的作品中有如此多的女人?德尔沃回答道:“因为她们美丽而富有吸引力。”德尔沃在一种想象的诗意空间中,表现女人体给人的视觉上的肉欲的愉悦。在他的作品中,有的女人斜倚在沙发上,有的被自由而神秘的空间所包围,而有的女人体出现在古代场景的梦幻之中;而这一切,都充满了一种奇异的情欲,纯真而吸引人。就好像画家一下子抓住了生命的真谛。

从1949年至1954年,德尔沃全力创作了一批重要作品,它们的主题和图像,都来自于圣经故事。作品大都全景式地展现基督受难的场景。在冷的色调中,制造一种强烈的色彩对比,表现出一种细微的美学关系。在这些祭坛屏风画中,又出现了德尔沃绘画中的一个重要符号——骷髅,并成为这些作品中的主角。德尔沃画了8幅基督上十字架的作品,这种主题的重复,是有其独特含义的。因为基督受难本身就是一种抒情的形式,是艺术家的载体。而德尔沃把基督用骷髅的形式加以表现,又保持了他画风中那种神秘的特质,给人意味深长的回味。

童年是天真无邪的,而童年的视觉印象,又决非写实主义艺术家

所需的真实视像。就像女人与骷髅，电车、火车、车站不断地出现在德尔沃的作品中。德尔沃在给朋友的信中写道：“就像一个孩子，我喜欢家乡的火车，这种乡恋萦绕在我心头，我想它也留存在你的记忆中……”从1955年到60年代初，画家创作了一系列此类题材的作品。除了乡恋，也许更吸引画家的，是这种童年的题材最能体现他的美学追求。童年的记忆给人的影响是那么深刻，而这种记忆又是那么遥远，真实而又无法解读，如梦如幻，给人以疏离的美感，也许这正是画家所追求的美学信念和人生哲理吧。

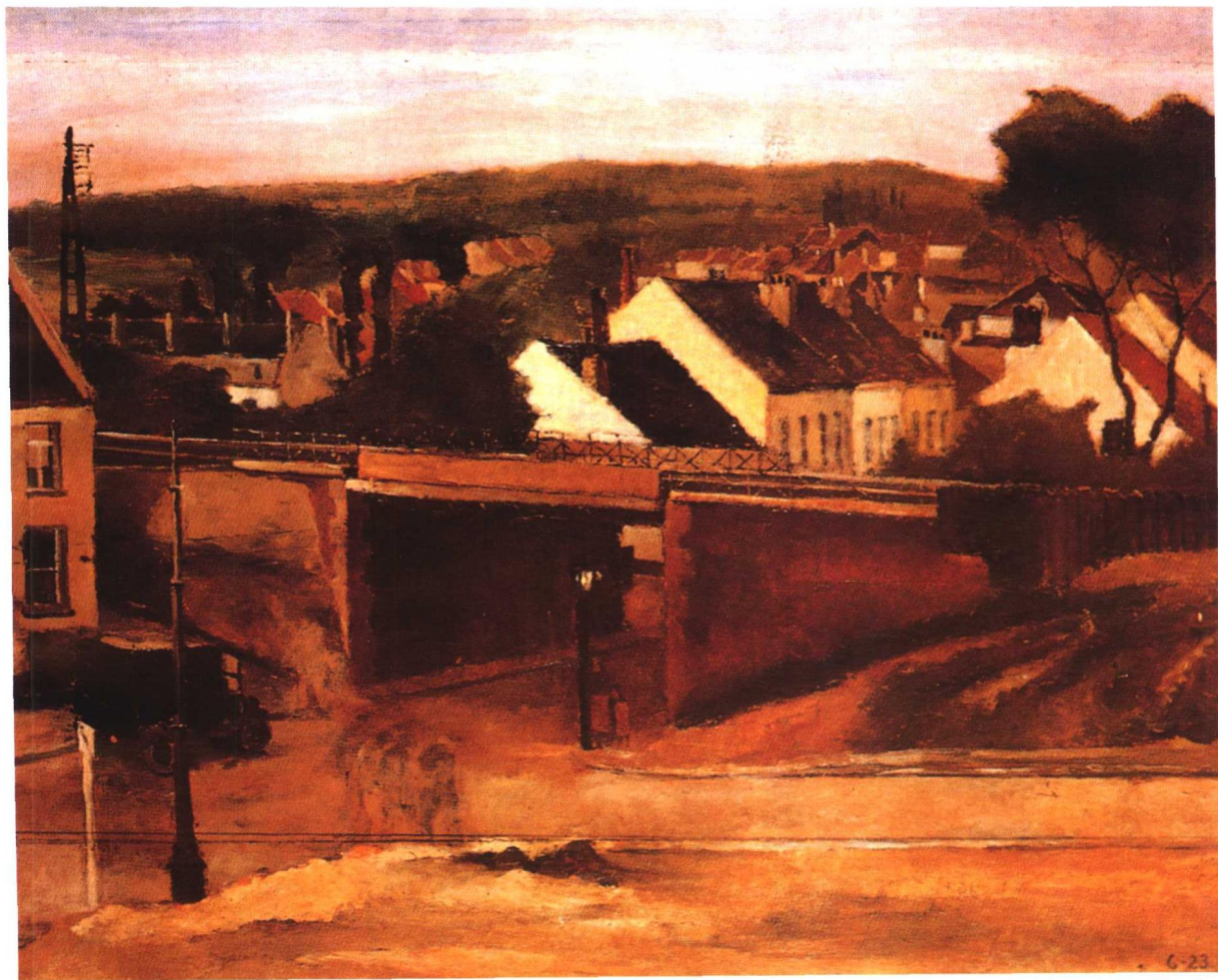
保罗·德尔沃的作品常常被称为梦幻绘画，但不管怎样，这位梦者却出奇地清醒，他为我们展现的是一个精心安排的虚假的梦。他想表现的是真实与梦幻交织的乐章，它存在于表现的真实与梦幻的真实之间。在一片寂静中，透过他画布那永恒的表面，那些可望而不可及的图像为我们展示了新的空间，它邀请我们去解读那不知来自何方的神秘信息。

1/ 克里斯汀斯 1967 160×140cm

2/ 房子 1920 50×80cm

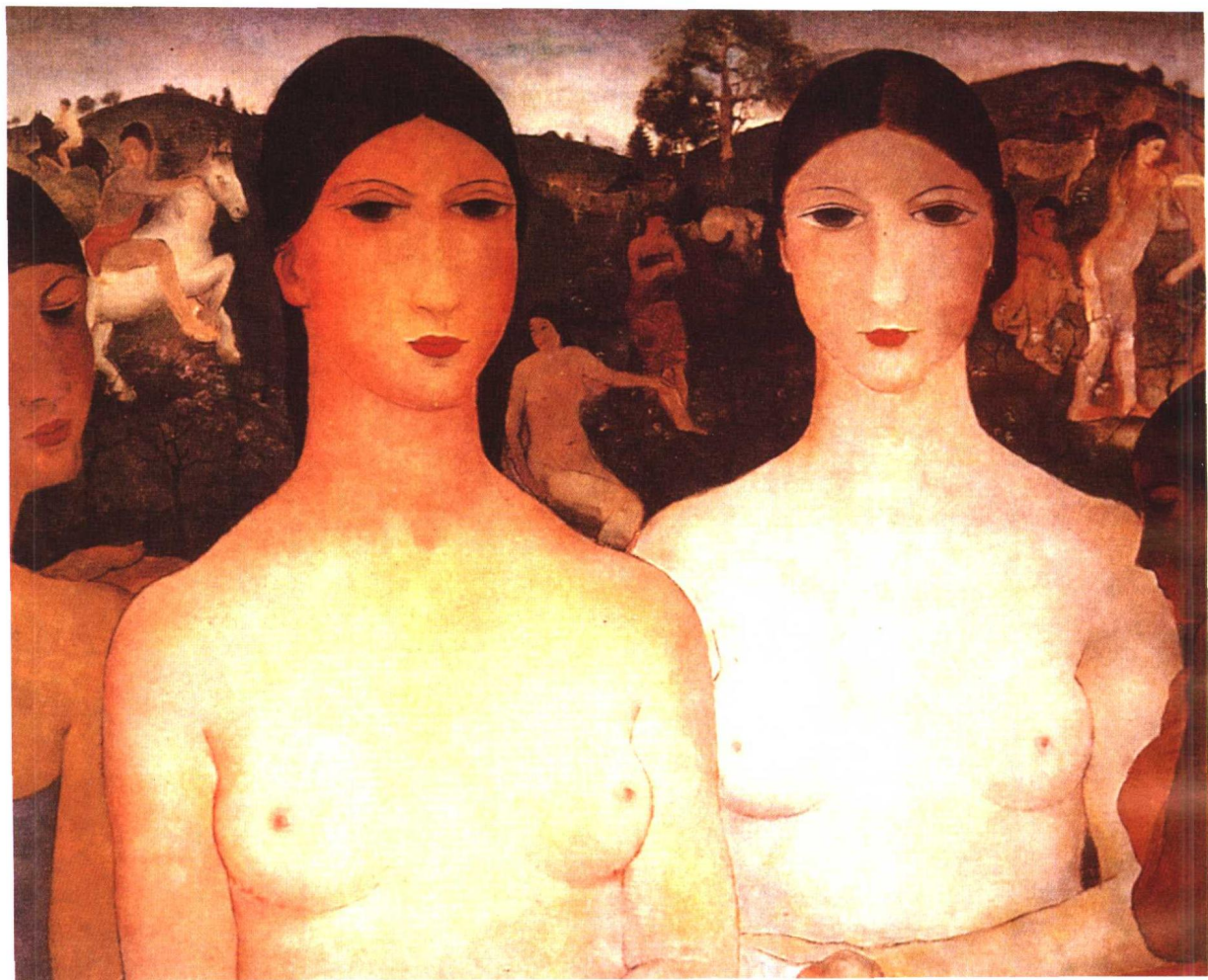
3/ 欧登海姆的风景 1923 95×120cm

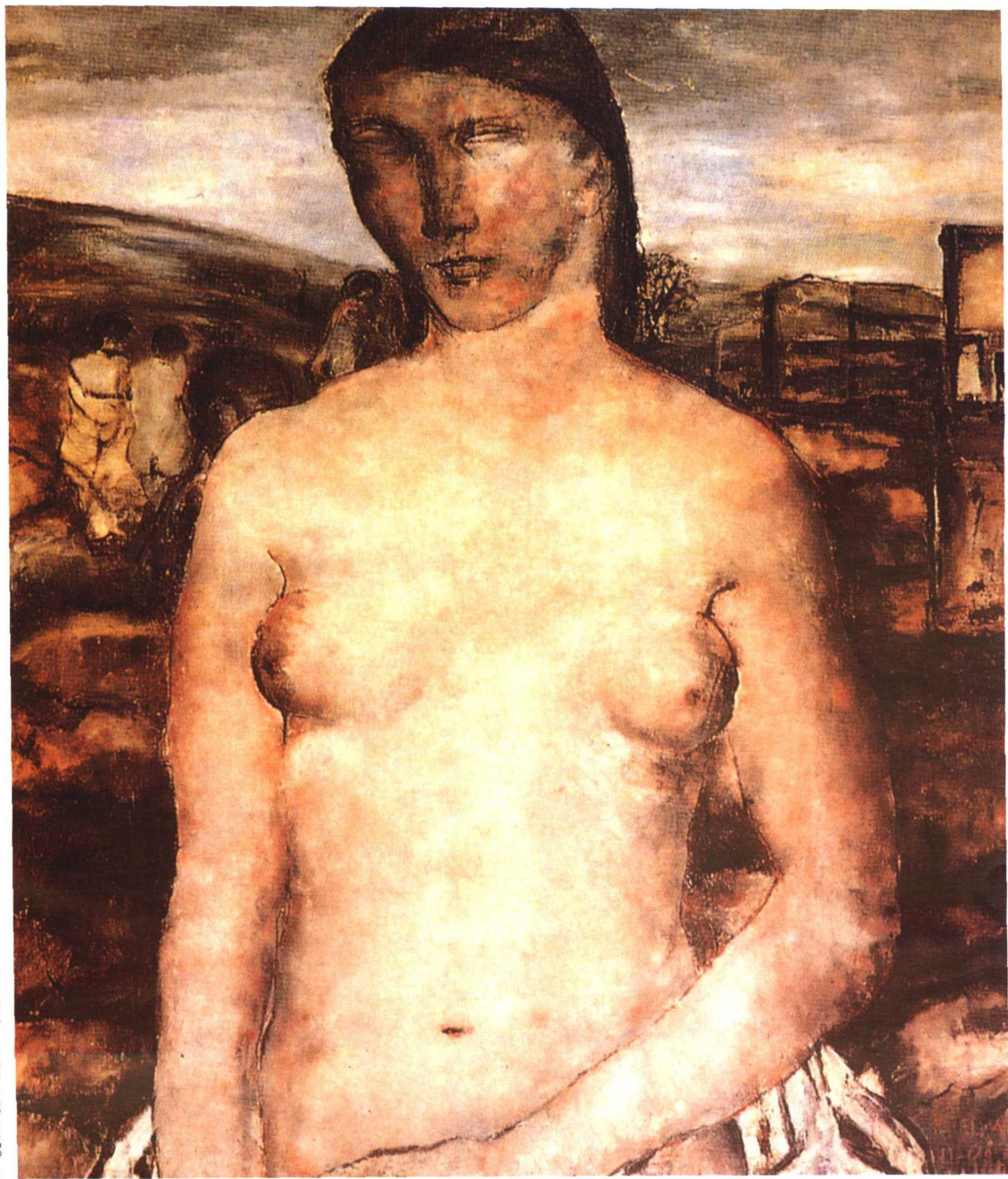
4/ 和声 1927 121×155cm

5/ 临海的女人 1928 80×100cm

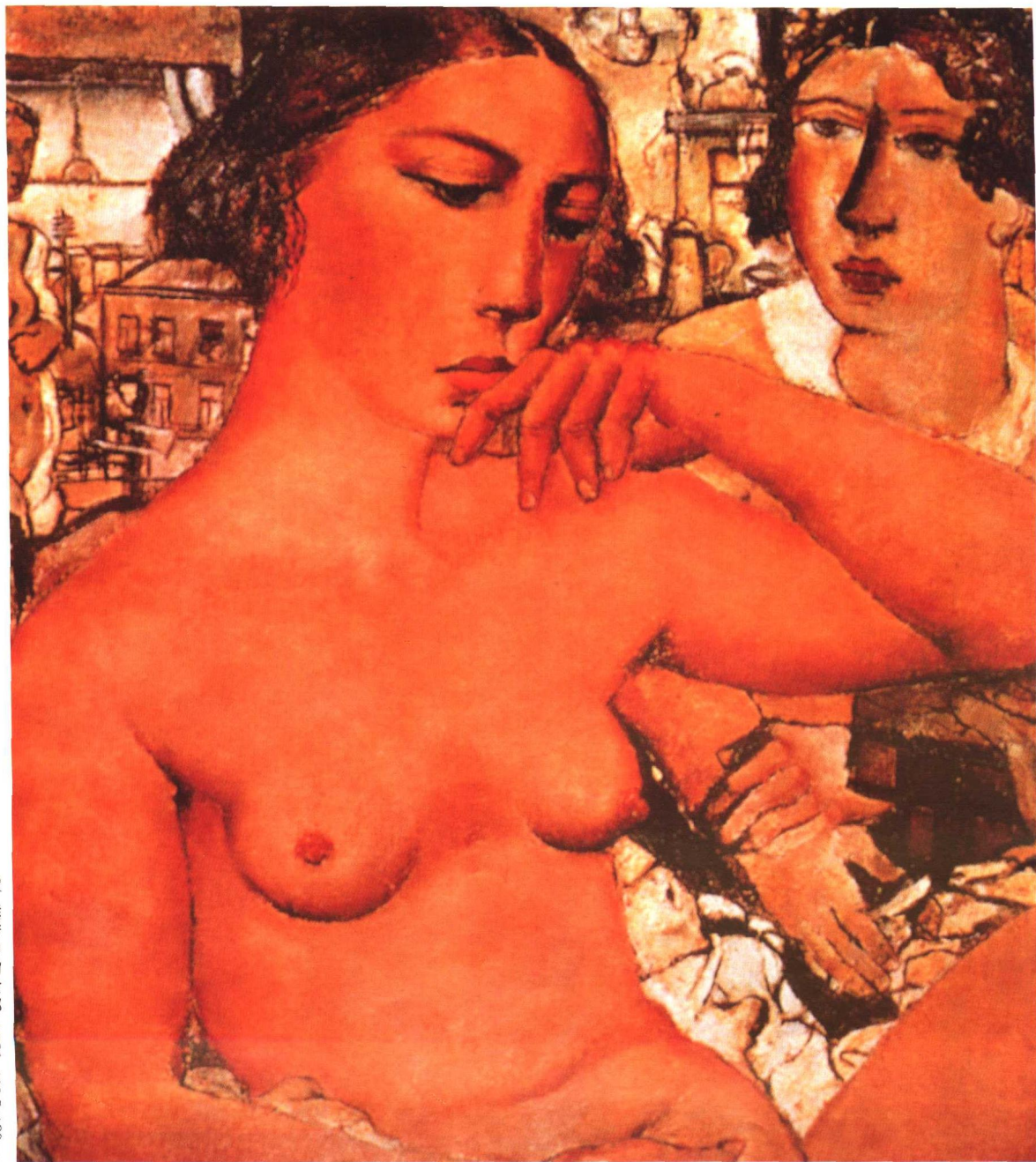
6/ 少女 1929 105×128cm

7/ 裸女 1929 170×150cm

8/ 男人的胸像 1929 170×150cm

5/ 睡梦中的女郎 1931 109.5×99cm