

背景

与图像说爱谈情

这里每一幅照、每一幅画、每一幅图，都有故事，有情也有义，希望您能读它，也一定能够懂它！

黄伟明 著 / 图



上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

与图像说爱谈情/黄伟明著. --上海: 上海书店出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5458-0645-8

I. ①与 II. ①黄 III. ①游记-作品集-中国-当代②摄影集-中国-现代③油画-作品集-中国-现代
IV. ①I267.4②J421③J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第151418号

与图像说爱谈情

黄伟明 著

责任编辑: 彭亚星

技术编辑: 丁 多

封面设计: 包晨晖

内文设计: 彭亚星

出 版: 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

地 址: (200001) 上海福建中路193号

www.ewen.cn www.shsd.com.cn

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 7.25

版 次: 2012年8月第1版

印 次: 2012年8月第1次

书 号: ISBN 978-7-5458-0645-8/J·173

定 价: 58.00元

National 与图像说爱谈情 Art

黄伟明 著 / 图

目录





自 序

- 9 **上 心**
- 10 视觉在“布雷拉”定格
- 14 **浅 尝**
- 16 再见庞贝
- 21 **生 命**
- 22 理性在左 感性在右
- 27 **本 质**
- 28 找回「创艺密码」 激活天赋灵感
- 35 **念 旧**
- 36 不搭调有时也会让人“驻足”
- 39 厚 味
- 40 **容 纳**
- 42 贴近“心脏”聆听脉动
- 48 **雪 悟**
- 50 每一口呼吸都是奢侈的
- 54 **思 故**
- 56 今秋十月行走黄石
- 66 **春 爱**
- 68 老码头 “潮”一回

- 70 妙笔点化 沧桑老者
- 72 贪婪
- 74 榑兮？珠兮？
- 76 脱胎不换骨看钢与铁
- 80 乐 野
- 82 疯狂的石头
- 86 懂 得
- 88 转角邂逅“视觉甜点”
- 94 叹雪
- 96 一座建筑 点燃城市 涅槃之火
- 98 托他们爬上巨人肩膀
- 100 紫 鸢
- 102 创意让“古董”与时俱进
- 104 形式背后有“内容”
- 106 一幅名画 一个画派 一座城市
- 110 待 续
- 112 不差这一面墙



Come si fa

...e, in ogni caso, sono prassi
...e, in ogni caso, sono prassi

...a nostra disposizione
...è una complessa

... e tutti gli elementi. Finché
... consumano energia.

...non può fare a meno
...Non meno impavida
...sola, feroce...

... und ...

**Like the letters
of the alphabet...
the elements**

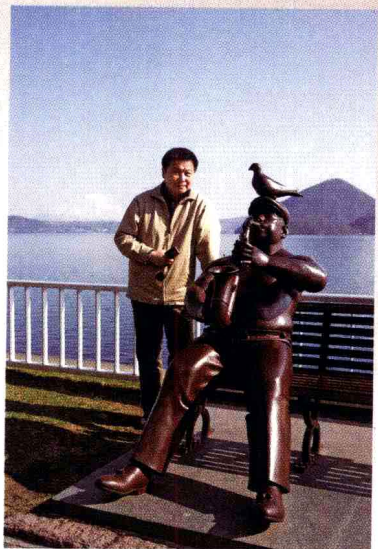
Chemistry has shown that all matter is made up of less than 100 elements, that you can find in the periodic table and that these generate a huge variety of molecules. They are a little like the alphabet - small in number but they can create countless expressions.

Rarely does nature place pure elements of our deposit. More often than not, matter is a complex aggregation of many substances.

Chemistry may take in all the elements, but the basic chemical manufacturing gives a special place to just a few. The industry, like life itself, cannot do without carbon, hydrogen and nitrogen. No less important are chlorine, fluorine, sulphur, phosphorus, sodium, iron.

Visit our www.pearson.com website for more information on this and other products.

[illegible]



自序

黄伟明

资深媒体人，国际关系评论、
艺术评论，爱好摄影、绘画。



飞起来

记得2011年12月曾和大女儿飞
飞在冲绳那霸机场，女儿正背对着
一架正在缓缓起飞的客机，飞机刚
好飞到了女儿上方，我赶紧让她举
起双手，恰好抓拍到了女儿托起飞
机起飞的精彩画面。转眼间，大女
儿已经在悉尼大学本科毕业，她也
到了该去独自飞翔的时刻了，这让
我不得不感叹，孩子的成长还真是
快得很。



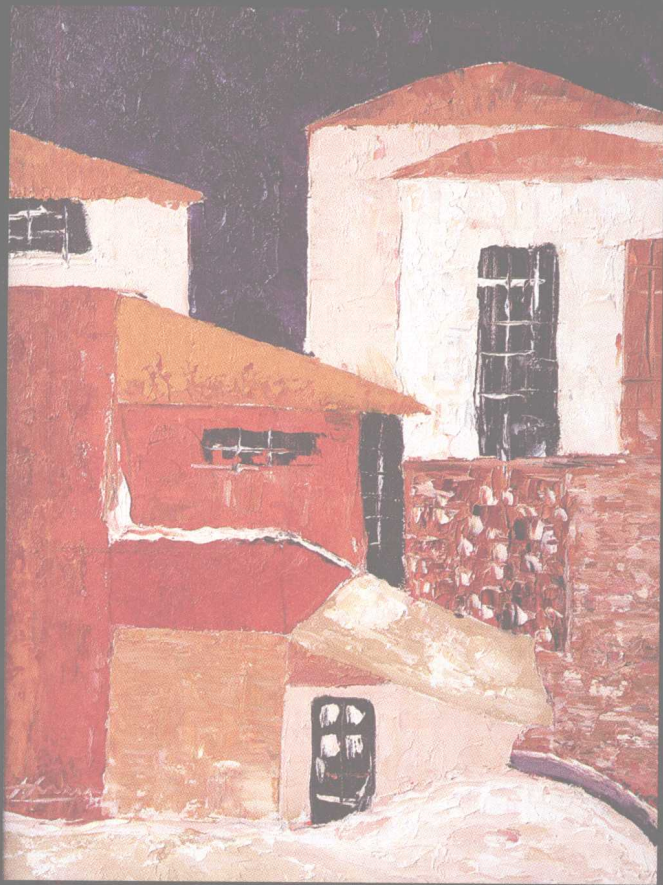
而我的小女儿，那个诞生在新民晚报中名叫《国家艺术杂志》的孩子，也带着出生时我对她的自豪与期盼，在不觉间快速地成长着，让我感到无比喜悦和欣慰。算起来，《国艺》也7岁多了，比起小时候，她已经更成熟，更有光彩了。当初有人质疑我为她起的名字过大了，的确，在“国艺”成长初期曾有好朋友、甚至领导善意又形象的提醒它真我自己女儿出生前那种困境、煎熬、守望、期盼的过程（因为我女儿是我和夫人的第三胎第四个独生女，遭遇二胎流产的是双胞胎）。实际上我懂得朋友们形容“国艺”的成长尤如我女儿的出生一样，有艰难，有辛苦。但如今看来，《国艺》并没有辜负这个名字，她的确努力地实践着“大美术”的概念，包罗了世界上各种艺术门类，带领读者一同去发现，去欣赏风格迥异的艺术作品，去对话个性突出的艺术家们。

这本小集子，汇编了我从去年起，《国艺》产生的一个新的专题策划——世界艺术博物馆巡览，还有我游历各地留下的文化和艺术记忆，我用自称最爱、最表现情感的油画和文字形式刻录在这本集子里，用我始终追求并要教化人们热爱自然、呼唤生灵与人们共存的方式。这又是一次全新的尝试，它并不是我单纯地去世界各地知名博物馆进行参观，在一件件静静陈列着的艺术品前驻足，看看这些世界知名的画作雕塑，了解一下作品的背景，听听创作者的传奇，然后对其建筑、其馆藏评头论足一番。这个专题正是我要改变这种对博物馆“静与死”的观念，去让一个又一个个性十足的博物馆“活”起来，让它“亲

自”为读者介绍它所在的那座城市，传递那个城市与众不同的人文和传承的目的所在。

正如我在“世界艺术博物馆巡览”的第一次尝试，谈的是意大利著名的庞贝遗迹。我把20多年前到此一游的记忆，与今天再访古城遗址，从文博角度再次用心观察城内的各种细节之后，就会想起歌德的那句经典点评：“在世界上发生的诸多灾难中，还从未有过任何灾难像庞贝一样，带给后人如此巨大的愉悦。”这个几乎接近天然的博物馆，给了人们一个巨大的收藏，也成就了今天维苏威火山和那不拉斯城和人的巨大财产。而美术馆中收藏的作品也自成体系，构成了与城市文化资源相传承的文化名牌。在世界各地，像这样能够为所在城市代言的博物馆不在少数，它们正是“博物馆巡览”锁定的目标，《国艺》想要去展现的，就是这些艺术背后的历史，历史背后的文化。当你读懂一个城市的艺术后，你就能读懂这个城市，读懂这个城市的人，读懂这个地方的人文，乃至政治、经济、交通各方面。或许你会觉得这么说有些夸张，但是你的确能在这些代表性的博物馆中，了解到城市的历史文化传承。

前年，我第一次出版了《背影》艺术评论集，也许往后每年都能出一本“背影系列”的小书，不为别的，就为了我的“两个女儿”。是孩子们的成长让我在不断思考中前进，这样一本记录了我的创作历程的书也算是我回馈给女儿的礼物。如今，大女儿做好准备，将再次起飞，我的小女儿《国艺》，距离飞起来的日子应该不远了吧？作为父亲，我和我的团队充满信心地期待着。



油画《在吕贝卡·奥蒂家做客》
40 × 60cm，创作于2005年

意大利的蒙特普齐亚诺是名副其实的山城。这里的房子差不多都有三四百年历史，顶着朱红色的屋顶，高低错落在石灰岩的坡脊上。

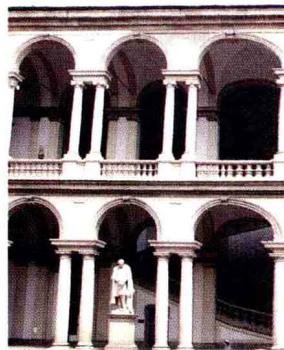
上心

2005年，去著名作家吕贝卡·奥蒂的家做客时，正值初春，和煦的阳光吻着墙根下、屋瓦上余着的残雪。吕贝卡拿出当地特产的红酒，热情地招待我。嗅着酒杯中逸散出来的甜香，看着窗外宛如架上艺术品般的美景，我身心俱醉。

地中海的海风虽然强劲，但对这座小镇似乎没有什么影响。那些从中世纪走来的古老建筑，到今天仍这么精神。当我这么感叹的时候，吕贝卡笑道：“如果不是大家每过一两年就给房屋外墙进行维护、粉刷，恐怕这个镇就是另一副模样了。”“那些工作都是由居民完成的吗？”我问。“当然！这是有法令的——为了保护旧貌吸引更多游客。不过我想，即使没有这一约束，他们也会这么干的。要知道，这里的人可都勤快着呢。他们安安分分地住祖上传下来的房子，兢兢业业地从事祖上传下来的工作。虽然蒙特普齐亚诺的工业并不发达，但可能正因为此，居民和土地的关系更为紧密，对传统和环境的保护也更上心。”

听完她的话，我再将目光投向窗外，心下决定用画笔将这美好的一刻凝固下来。在若干年后的今天记忆，目的是提醒讲环保需要上心。

1999年，作为国际访问者，我曾走进了“布雷拉”，那时我从事国际报道，由于是专业关系，仅仅是到此一游。而今天再次走进它，看着一幅幅名画赫然眼前，真迹的震撼真的远非书本画册上的印刷品可以比拟。颜料浓彩交错如此迷人，透视画法竟能这样神奇。我站在展览厅中静静欣赏，时间似乎在这一刻定格。我想，参观“布雷拉”正如行走米兰，俯拾之间都渗透着传统与现代的传承与表演。



视觉在“布雷拉”定格 ——盛夏，穿梭于古老与现代之 间的艺术盛宴

[走向城市象征的“国家博物馆”]

在米兰心脏地带多莫主教大教堂的正北方向，矗立着米兰人的骄傲——布雷拉博物馆。这里最初是布雷拉广场，随后不断被改建，从服务于美术学院教学的布雷拉画廊到以“国家博物馆”为定位的布雷拉美术馆，她的正式落成向人们展现了意大利美术沿革历程，同时也伴随着米兰城市文明的塑造。难怪这座艺术殿堂吸引着来自世界的拜访者们的朝圣。

努力保存历史，同时又不断更新和丰富自我，没有一座博物馆能像布雷拉美术馆这样完美地诠释米兰的城市精神。米兰以其时尚、艺术、工业和旅游闻名世界，这座城市生生不息的根基正是她灿烂辉煌的艺术和文化。

布雷拉博物馆将经典艺术用美术形态渲染了整座米兰城，延续几百年至今。米兰人的一生中不止一次地走进布雷拉美术馆，在这里，艺术的洗礼不只属于少数的特权阶级，更是这座城市共同的文化记忆，属于大众。



- ① 布雷拉美术博物馆外景。
- ② 在博物馆门口走廊中的现代雕塑《骑士》
- ③ 《春天里的牧场》是画家塞冈蒂尼最得意的作品之一，细致完整的笔触展现了富有光感的草场景象。
- ④ 布雷拉美术博物馆内景展厅之一。



《亲吻》是意大利画家弗朗西斯科·海耶兹的代表作，他用浪漫主义技法，表现了一对恋人深情的爱意。



[大作“亲吻”面向情人节的特质]

西方世界的美术传统注重感官，尤其视觉艺术始终是放在第一位的，这和东方国家，比如中国，正相反。中华民族的艺术传统往往将感觉和心灵放在首位，而视觉和感官并没有很重要的位置，这是东西方文化的巨大差异。视觉艺术与环境艺术，历来是西方发达国家极为重视的艺术领域，这和他们的艺术历史一脉相承。

在布雷拉博物馆，所有参观者都抱着近乎虔诚的姿态在观赏名画。一位白发苍苍的老者摘下眼镜、凑上前去仔细端详着画作，这一幕令我感动。这是米兰人继承传统文化精神的方式。这种以视觉形式呈现的文化仍静静流淌在米兰城的每一条街道，这些艺术背后的故事至今是人们创意与灵感的源泉。

米兰浪漫主义画派领袖人物弗朗西斯科·海耶兹于1850年任布雷拉美术博物馆馆长。9年以后，他的代表作《亲吻》刚完成就声名鹊起，如今这幅画仍收藏于布雷拉，其影响力甚至绵延至20世纪。20年代，意大利著名巧克力生产商贝鲁加的创意总监受到这著名作品——《亲吻》的启发，将画中恋人的身影印在蓝色底色的包装盒上，开发了产品Baci，在情人节大受欢迎。Baci即意大利语“吻”的含义。意大利民族的浪漫特质就这样升华到生活的各个层面中。



拉斐尔的《圣母的婚礼》是布雷拉博物馆的镇馆之宝。画面定格在新人交换戒指的一幕，氛围宁静安详。

[李斯特为画作创作经典“婚礼”]

位于第24展厅内的是布雷拉博物馆的镇馆之宝——文艺复兴巨匠拉斐尔早期巅峰之作《圣母的婚礼》。将近150平方米的偌大的房间内只此一幅画，其艺术价值和历史文化价值之高可见一斑。形成视觉焦点的礼拜堂和广场石块的透视线增加了画面纵深感，场景中的新人正在交换戒指，其余人物分列两侧，形成对称构图。每个人表情平静，透露出氛围的圣洁安详，隐约又有一种诗意的哀伤。这幅画作距今已有五百多年历史，可是婚礼上交换戒指的仪式、人们衣着的考究所展现的庄重感直至今日并没有过时。露天环境下的婚礼体现了当时淳朴的民风，仿佛能听见远处悠扬的教堂钟声。三百多年后，音乐家李斯特被这幅画作深深打动，创作乐曲《婚礼》，以温柔的旋律表现了画面上新人的含情脉脉。

布雷拉美术馆收藏画作以15至18世纪伦巴第画派和威尼斯画派为主，展现了北部意大利文艺复兴的丰硕成果，仅仅四百年的美术史就为观众奉献了一场叹为观止的视觉盛宴。这些历史穿透力的大作支撑起意大利艺术史的灵魂，长久地流淌在民众的心田中。布雷拉博物馆中历经岁月沧桑的瑰宝向人们无声地诉说着，古老而又时尚的米兰，她与时俱进的生命力根植于肥沃的艺术文化土壤，历史与现代在此汇聚。

培根说：有些认知只需浅尝。

的确，人的时间和精力是有限的，
怎么可能对什么都废寝忘食地钻研到透。

比如旅行，就我个人的经验来看，很多地方仅仅是“去过”而已，
大多数时间我只能透过旅行车的车窗管窥所游历的土地。

但这种类似蜻蜓点水的“浅尝”，
同样能激活潜伏在我记忆里的各种影像和乐声。

浅尝

这幅画记录了我乘坐大巴穿越安达卢西亚平原时，印在脑海中的一瞥。因袭了摩尔人的传统，安达卢西亚平原的居民喜欢将房屋的外墙刷得雪白，却在傍晚弱光下显得格外耀眼。画画的人，习惯在白色上抹颜色，而这里的白房子更像是艳丽自然中的点缀。前行速度，紫色流露，将色彩丰富的植被拽得边缘模糊，但当我将这些搬到画布上，则出现了特别的视觉效果。这种瞬间印象，耳边似乎会响起《阿兰布拉宫的回忆》，华丽的轮指撩人心弦。时而又飘过阿尔贝尼兹那极富西班牙民族特色的探戈。

视觉的“浅尝”诱发联翩浮想，这是相对内向的我独特的游览方式和记录方式。就仿佛现在，我再度凝视这幅画，似乎重又迈入晚间的安达卢西亚漫游，嗅到了芬芳的泥土气息。浅尝，亦回味无穷。



油画《浅尝》，40 × 60cm，
创作于2008年