

艺术家斯 油画 玛琳·杜玛斯 年轻男孩 油画 玛琳·杜玛斯

来自内心：玛琳·杜玛斯

Comes from inside of the heart:
Marlene Dumas

“即使当我在描绘一个活生生的人物形象时，我也始终仅仅只是在创作一个图像，一个事物，并且当它不是真实的存在。”

玛琳·杜玛斯，出生于南非，现在生活和/work于荷兰的阿姆斯特丹。

艺术家玛琳·杜玛斯在南非度过了她童年时光中最初的十年。但作为一个白皮肤的非洲人，她在自己的祖国一直是一个无法融入其中的陌生人。由于南非种族隔离的政治制度受控于白种人，这令她从小就产生了很强的负罪感。70年代中期，杜玛斯来到荷兰的阿姆斯特丹学习艺术，从此开启了她年轻的艺术生涯。就在杜玛斯最初开始学习素描、拼贴和蒙太奇这些艺术基础的时候，她就凭借自己在素描和油画方面的天赋而名声大噪，并成为在美学上有独立见解的作家。

杜玛斯那些带着强烈感性的绘画，通常画在玻璃上，形象几乎全部来自照片，而画面的主题和内容通常来自艺术史或者文学作品。同时，作品的名字也成为对画面主题阐述的有力补充。

在杜玛斯的画面上，几乎都是大同小异的人物面孔、裸露躯体、或一群人物的交叠组合。艺术家之所以这样创作，不是为了通过娴熟的技巧给观众展示什么深刻的真实，也不是简单地反映外部感受的形式传达，而是对丰富内容和完整情节性的一种破坏。但这样的绘画过程，并没有减损杜玛斯表现自我身份和内心世界的艺术理念——身份的分裂与同一性的意义是什么？这一方面来自艺术家早期的南非的生活经历，另一方面，一个事实加深了艺术家在面临艺术表现时的困难选择——那就是艺术家不仅是个白人，还是一个女人。因此，从一开始，杜

玛斯就严格地定义了自己的自我存在和艺术取向。这也就是为什么她的绘画作品依赖于双重的基础——来自照片的视觉图式和其它文化的显著影响，以及绘画的方式总是充满了私秘的个人隐喻。

这在1988年的《斯诺·怀特和毁灭的武器》中体现得很好。斯诺·怀特是一个关于“白色黑女人”的隐喻，赤裸的谎言和明显的绝望从小女孩凝视着男人的眼中流露出来，她手中紧握着的照相机是她的爱好，也是一件被毁灭的武器。她平躺在走廊的地板上。但是照片中的形象无法辨认，因为那张说谎的面孔逃避着我们探究的视线。至今，杜玛斯的艺术主题仍然保持了多样的面貌。它们涉及的范围从“孩童时期和母亲身份”，到从良的玛丽亚，再到凝视着观众的赤裸人体……这些形象无不表现了杜玛斯与众不同的冲突身份和女性意识——这些都是艺术家自己描述的关于自我的故事。在她的作品中，那些浮肿、发胖的白色裸体女人，都模糊了金发碧眼的面孔，并做着不同的噩梦。

在杜玛斯的艺术世界里，绘画是一门持续不断地搜寻意义和可能性的艺术，它同时带来艺术家个人身份的种种思考。这关系到情感诉求和智力挑战两方面，同时，这种两方面的关联总是需要将观众也考虑进去。而杜玛斯在她的作品中很好地反映了这种互动关系。

不论如何，杜玛斯的艺术创作，总是不变的消除肤浅的艺术和艺术爱好，而是以感官上的刺激和意味深长的视觉图式打开我们解读艺术的多重角度，以混淆我们以往对艺术的认知。但是，无论怎么挑战视觉常规的艺术都好，艺术作品最终是在我们的欣赏中才得以实现它的价值和意义的。就像杜玛斯自己所说的那样——每个人都希望得到更多的肯定，艺术也是一样。

女孩系列 油画 玛琳·杜玛斯

一生只过奢华的生活：

塔玛拉·德·朗皮卡

Only splendid life:

Tamara De Lempicka

1898年，塔玛拉·德·朗皮卡（Tamara De Lempicka）出生于波兰华沙一个优越的中产阶级家庭，含着金钥匙出生的朗皮卡小时候被送到瑞士的洛桑上学。她的母亲是一名画家，朗皮卡自幼受到家庭和生长环境的影响，在少女时代就已经开始了绘画艺术的创作及探索。高贵华丽、天生丽质的她，一生在精神和物质上所追求的是世界上最完美、最华丽的境界，她在16岁时就发誓“一生只过奢华的生活”。很快，在欧洲，塔玛拉·德·朗皮卡不仅是一位出色的画家，而且在诗歌、小说、戏剧创作上也渐有名气。

1916年，在朗皮卡18岁的时候，嫁给了一位律师塔德尤斯·兰姆皮库奇，并如愿以偿地开始了她的奢华生活。俄国“十月革命”期间，为沙俄效力的丈夫遭到逮捕，加之女儿古塞特的出生，使他们的生活陷入了窘境。于是，朗皮卡不得不拿起儿时颇为得意的画笔，全情投入到绘画当中。

在绘画中，才华横溢的她继承和掌握了自文艺复兴以来坚实的写实造型能力。塔玛拉·德·朗皮卡师从立体派画家Maurice Denis和Andre Lhote，并以其敏锐的观察力及对人体结构的精确认识，将各种男女形象跃然于画布之上，继而吸收了印象主义大师莫奈、德加等作品中大胆的用笔和瑰丽的色彩，且融入了后期印象主义中以毕加索为代表的立体派的观察世界和男女人体的独特视角，形成了一种不寻常的独特风格。不久，她的第一幅画便被一家商业性画廊看中并收购。

被媒体誉为“美貌新锐女画家”的朗皮卡在二十七岁的时候，在巴黎举办了首个名为“ART DECO”的画展，作品独特的品味和审美眼光立即在画坛掀起了轩然大波。朗皮卡作品的强烈装饰性，以及裸体肖像画散发着的浓郁气息，连同画家本人惊世骇俗的美貌和近乎偏执的性格一起受到上流社会的垂青。一夜之间，塔玛拉·德·朗皮卡成了意大利社交界的明星，一时间在欧美的上流社会能拥有塔玛拉签名的肖像画成为身份和品味的象征。尔后，朗皮卡远赴意大利艺学和举办展览，期间遇上了新情人意大利首席作家西奴斯奥。三十岁时，多情的朗皮卡与丈夫离婚，并结识了富翁高芬尼亚男爵，于三十九岁时正式结婚。

朗皮卡穷一生精力去达成自己的美梦，在20岁到30岁为期10年的创作鼎盛期间，她竭尽自己的创作才华和放纵自己的情欲。朗皮卡认为自己的创作“每一幅都是自己的画像”，作品中显露着浓郁的自恋情节。她把挣来的钱都用在了自己身上，连唯一的女儿也交给了父母。随着时间的推移，年轻模特们那鲜嫩欲滴、流光溢彩的肤色与自己日渐衰老的躯体相比，她心底的失落是不言而喻的。所以她在后期的作品中远离了那种早期作品中常有的玫瑰红，这不仅预示着她对欲望淡泊，也奏响了其艺术生涯的挽歌。

1962年丈夫的去世，使塔玛拉·德·朗皮卡放弃了手中的画笔，并于晚年移居墨西哥，1980年如此一位“少禁思、有胆识”的女艺术家辞世，她实现了自己“一生只过奢侈生活”的诺言。

1-4. 无题 油画 塔玛拉·德·朗皮卡