

路德维希夫妇： 收藏里的文化关怀

■ 韩劲松

彼得·路德维希和伊雷娜·路德维希夫妇是享誉世界的德国收藏家、企业家、艺术史学者。他们毕生致力于从古代到现代的世界艺术品收藏，以一己之力遍求古今藏品逾万件，在全世界拥有20多个以他们名字命名的博物馆和基金会。他们不知疲倦地考察世界各地的艺术，坚定不移地开拓艺术收藏的疆土，不断寻求新的发现，使收藏超越了个人兴趣和爱好，变成一项文化使命。德国政府三次授予他们德国大十字勋章，表彰他们的文化功绩。

缔造收藏帝国

彼得·路德维希1925年生于德国莱茵河与摩泽尔河交汇处的科布伦茨。父亲弗里茨·路德维希博士是德国重建时期有名的企业家，母亲是德国著名企业集团家族的闺秀。父母都是艺术爱好者，小彼得正是在这样一个艺术氛围浓厚的环境中成长起来的。1945年，20岁的彼得·路德维希遵照父亲意愿到波恩大学学习法律，可是不久他自己就转向艺术史、考古和哲学。1946年夏转入美因茨大学继续学习艺术史、考古和哲学。在这里，他和同学伊雷娜·莫恩海姆相识。伊雷娜同样出身企业家世家，爱好艺术。共同的志趣升华为忠贞不渝的爱情。1951年两人结为伉俪，婚后不久，路德维希加入岳父家族的莫恩海姆巧克力企业。在路德维希和妻舅汉斯·格奥尔格·莫恩海姆的共同努力下，莫恩海姆巧克力企业发展成国际大企业。依托企业雄厚的财力，路德维希一步步缔造出他的超级艺术收藏王国。

路德维希夫妇艺术收藏开始于他们大学时代。一起研究艺术，一起购买一些瓷器、陶片，古版德文书籍，成为他们生活的主要内容。婚后年轻夫妇又不断收藏旧式家具、中世纪雕塑和绘画。彼得·路德维希1950年以其毕业论文《毕加索人物形象是一代人特定生活感受的表述》获得博士学位。他认为毕加索艺术不是玩弄色彩和形式，而是表达了一种内心的冲突和历史境遇。1955年，他们开始收藏第一批毕加索作品，从此以后不间断收藏毕加索绘画、雕塑、素描、陶瓷、版画，总计达835件，成为世界上拥有毕加索作品最多、最重要的私人收藏家。这批收藏涵盖了毕加索艺术生涯的每一阶段，无论是从内容序列还是艺术形式上都最完整地反映了毕加索创作全貌。

20世纪60年代，商品、资本、技术在世界性生产、消费、投资领域已经突破了国家的界限，走向全球化。路德维希夫妇的现代艺术收藏就始于这个时期。他们利用去纽约做国际贸易的机

带鸟的步兵(油画) 1971年 巴勃罗·毕加索 中国美术馆藏

静物画：渔夫之死(油画) 1977—1978年 马尔库斯·吕佩茨 中国美术馆藏

会发现了那里的波普艺术，冲破德国艺术界的条条框框，把波普引进到德国和欧洲。1969年2月在科隆瓦拉夫·里夏博物馆第一次展出了路德维希夫妇收藏的波普艺术。展览取得了轰动效果，迅速提升了路德维希夫妇的文化影响力。他们接着开始收藏上世纪70年代的各种流派艺术。他们收藏俄罗斯先锋派艺术家的作品，开启了德国公众对于先锋派艺术的认知。展览取得轰动效果，迅速提升了路德维希夫妇的文化影响力。他们接着开始收藏上世纪70年代的各种流派艺术。他们收藏俄罗斯先锋派艺术家的作品，开启了德国公众对于先锋派艺术的认知。展览取得轰动效果，迅速提升了路德维希夫妇的文化影响力。

此后他进一步加大了对德国和欧洲各国出借、捐赠自己藏品的力度，先后向匈牙利、瑞士、奥地利、俄国等国家的博物馆出借、捐赠大量藏品。通过与文化机构联合举办规模巨大的收藏展，获得文化声誉；根据世界各地对于文化的需求，对捐赠做出精确恰当的分配，以捐赠活动推动当地的文化升级和博物馆建设，逐步建立起路德维希收藏馆的规模和世界体系。

现代艺术收藏理念

路德维希夫妇收藏是影响国际艺术品市场价格的风向标，但他们从来只买不卖，这与博物馆收藏有类似之处。能做到这样的收藏家世界上不多。那么路德维希夫妇的国际化收藏是建立在何种历史视野和价值基础上的？收藏的策略又是什么？

第一，路德维希夫妇的收藏具有开拓性。就是他们从来只收藏博物馆没有的东西。一般博物馆偏重历史的、经典的、已成定论的东西，他的现代艺术收藏关注最新的、当代的、活态的。路德维希的抱负首先是去了解一种趋势，去发现艺术家。相反，博物馆则注定要迟一步。当然，这需要现代眼光以及开拓精神。

第二，他们收藏的另一个理念就是多样性。他与世界各色各样的艺术家、艺术商接触，通过各种方式扩充收藏，允许各种争议性存在，包容各种差异性。他们的现代艺术收藏超越了国家、民族、意识形态的界限，不限于某一种流派、某一组艺术家、某一种风格。这样就避免了一般藏家总是收藏一些相似的东西的局限。这里反映出他们夫妇艺术收藏理念

中重要的也是最核心的一点，就是关于“世界艺术”的思想。他们在上世纪50年代就提出了一个“世界艺术”的概念。这不仅仅反映了路德维希夫妇的世界胸怀和眼光，而且代表了新的艺术史观。

第三个特点就是整体性。他不认为某个人或某一件作品是非有不可。他收藏首先要考察认识当地的社会文化状况，然后成批整体出价收藏。只有把一个地区艺术家和艺术作品综合起来，使之具有一种特殊的能量，艺术家和作品的意义才可能被激活，藏品才能与特定的文化背景构成整体的意义。路德维希夫妇重要的几个收藏展如：“60年代的艺术”“1970年的艺术”等，展览题目就表明了整体性。毕加索作品收藏亦是其整体性收藏一例。

第四个特点就是收藏与捐赠相联系。这是他们艺术收藏的重要理念。就是把艺术资源在不同时空进行重组。他先从世界各地广泛购求作品，然后通过自己的力量再把它们捐赠或长期借给美术馆、博物馆，从而填补博物馆美术馆的现代艺术收藏空白或为此另建新的现代艺术博物馆。作为条件，接受捐赠的博物馆或新建的博物馆要以他的名字命名。这样一来，藏品找到了理想的归宿，而他们的个人收藏也获得文化价值认定，从而成为一项公益事业。这种开放的收藏和捐赠的观念，使他的收藏在文化的关怀之下获得广阔天地和深层的价值：一方面挖掘藏品自身深层而独特的内涵，另一方面延伸和重构了藏品在一种文化场景中的意义。以文化关怀的态度来对待收藏，使个人的藏品回到社会、回到历史。

(作者为中国美术馆典藏部副主任)

F105雷公战斗轰炸机(蜡、纸本) 1975年 伊恩·霍华德

“拓”与“绘”的现实关照

■ 奕品

近日，一场中澳艺术家有备而来的“拓印战”在浙江宁波美术馆拉开帷幕。事实上，此“拓印战”非彼“贸易战”，展览主题是由澳大利亚艺术家伊恩·霍华德和中国军旅艺术家邢俊勤经过深度思考所做的共同选择。他们直面全球贸易战这个严峻的现实，结合宁波港口城市的历史与当下语境，从当代艺术的角度思考并且折射人类命运的共性课题。

两位艺术家的相识可谓颇有渊源。伊恩·霍华德曾是新南威尔士大学美术学院院长，著名的战争题材艺术家，他自上世纪70年代开始关注战争对于人类社会的影响，记录冲突带给人们的紧张关系。1999年，当他在墨尔本“战争神话与记忆”展览中看到一幅来自中国的作品时，便以艺术家的敏锐看到了一种有意味的形式和图像的意义，由此，他记住了Junqin Xing这个名字。后来，他到中央美术学院时，找到了邢俊勤，从那时起，两位艺术家开始了近20年的合作与艺术交往。

2002年，邢俊勤应邀赴澳大利亚新南威尔士大学美术学院做访问学者，并与霍华德一起举办了题为“理想之桥”的联展。此后，两个不同国度、不同文化背景的艺术家以当代国际军事政治和经济文化背景为着眼点，研究、探讨、创作了大量系列作品，多次在澳大利亚举办联展。每次展览都针对一个主题，并将其转换为视觉语言，运用当代艺术的理念切入实验和表达。从“理想之桥”“边界”“以防万一”“唇亡齿寒”“素描纸上”，到本次的“拓印战”，艺术家以绘画、装置、拓印等多种艺术手段触摸历史与现实，探讨人类群体与个体、国家与边界、阻隔与交融、对峙与交流、围堵与防卫等问题，并进行了深入的诠释和表现。

霍华德自上世纪60年代就开始通过“拓印”的方式创作其系列作品，他将历史、社会、事件以该种形式进行图像转换，从而在这一过程中不断强化人与物的关系，将这种“拓”的行为和过程变成作品的一部分。从某种意义上来说，拓印这种方式具有很强的东方特点。“拓”既意味着对真实的保留、复制和记录，又因其自身的媒材属性和语言特点形成一种印痕或印记，成为一种转译的语言而由此具有文化或观念层面的意指。霍华德通过“拓”的方式，将历史、社会、事件变成了图像，无疑也丰富了拓印在当代艺术中的意义。他“拓印”过柏林墙、长城烽火台、美军在越战的B52轰炸机残骸、54坦克、丹东中朝边境隔离带、印巴冲突的交界地，他在对峙的边界地带感受对峙，冷静地呈现战争的破坏性并致力批判。

《F105雷公战斗轰炸机》是霍华德1975年访问美国马里兰州安德鲁空军基地时的创作，该轰炸机是越战期间负责对敌攻击和对敌轰炸的主战机型。这件等比拓印的巨幅作品在时隔43年后的今天首次公开展出，悬挂铺展的展陈方式和简单的

着色让它看上去格外朴实平淡，但它的发声却早已刻入艺术家拓印过程中的每一抹痕迹之中——这种痕迹本身，不仅记录了艺术家对于物的刻画过程，更将轰炸机及其所承载的故事“转译”至当下——让观者在震撼于其巨制的规模同时，更沉浸回睇于历史。此外，霍华德创作的普陀山镇海岸及灯塔、集装箱、水警艇等拓制作品也在展出之列，这些作品不仅还原了他亲临历史现场的感受，更将历史与现实的关联用艺术的方式揭示出来，如同一次次透过事物表面的艺术“还原”。

邢俊勤现为中国人民革命军事博物馆创作中心学术委员会副主任，作为一位军旅艺术家，军事题材是邢俊勤长期关注的主题，他始终将自己的身份意识、生活体验带入到艺术创作之中，以饱满的颜色与透彩的图像相融合，通过军人、坦克、军车等表达对于战争与和平的思考。他在创作过程中不断突破求新，从传统绘画走向当代艺术多种媒介的表达，不管是绘画作品还是装置艺术，都通过带有军旅色彩的语言表达出更深刻的观念。在邢俊勤的作品中，最为特别的是透彩的运用。在他看来，透彩这一符号本身就带有多重性：它是一种军事的伪装、遮障和示假，是军事战争中伪装体系与战术设施的重要组成部分，透彩的图案组合与视觉效能与艺术存在着某种密切关联，邢俊勤敏锐地发现了这种关联，并运用到他的创作之中，他将这种意涵丰富的军事视觉符号转化为自己的色彩语言，从而形成了鲜明的风格。此次联展，邢俊勤在展厅中构建了一个更加立体、多元的“迷彩丛林”——通过装置、现成品、架上作品等方式，邢俊勤用其特有的透彩语言拓展着传统军事题材创作的边界，同时，似乎也隐喻着一种潜在的不安因素，以及人们再度对“真实”产生一种辩证的追问。

从展览现场观者可以感受到两位艺术家用个人化的语言样式实现了向观念的转移。霍华德的“拓印”和邢俊勤的“绘”都在阐释艺术家对历史、现实、未来的深度关照。中央美术学院院长范迪安观展后这样评述：“展览以‘拓印战’为题，既让人有所费解又让人有新的感悟。全球贸易的对峙与交融已经构成一种动态的、相互转化的关系，艺术的语言和现实的存在也表现为这样的关系。两位艺术家从贸易关系的合作与对抗、顺畅与紧张等各种状态中感受历史与当下的交集，试图以艺术的方式表达现实的体验，从而贯穿起从艺术到现实的一个新视角。他们的这种观念也说明，当代艺术发展到今天有两个方面值得重视，一是艺术家从自身真实的经历体验出发，而不是照搬其他已有的形式、风格、符号甚至程式化的图绘语言；二是在艺术表达中打通个人生命体验与社会文化现实之间的关联，使艺术成为在内涵上与现实关联的载体。在这个意义上，霍华德的‘拓’与邢俊勤的‘绘’，都是一种关于艺术与现实关系的隐喻。”

树系列4(油画) 2018年 邢俊勤

信息速递

澳大利亚树皮画国际巡展首站国博

本报讯(记者朱永安)7月3日，“大师：澳大利亚树皮画艺术家”展览在中国国家博物馆开幕。展览由中国国家博物馆与澳大利亚国家博物馆策展团队历时近两年完成，通过树皮画展现了澳大利亚原住民历史与艺术的文化源流。据了解，这也是作为澳大利亚国宝的树皮画首次走出国门，开启国际巡展的第一站。

树皮画是澳大利亚原住民创造的以原始宗教为主题的一种绘画艺术，记载了原住民在远古时代的思想追求和生命表现，具有澳大利亚原始艺术的特点，是记录原住民精神世界与文化传统的图像百科全书。经过数百年发展演变，树皮画这种独特的艺术表现形式依然保持着梦幻般的

想象力和强烈的生命力，不仅得到澳大利亚原住民的热爱，对于身处现代文明的都市人同样具有难以抗拒的魅力。

展览展示了位于澳大利亚北海岸线半岛地区的阿纳姆地的原住民艺术家及其树皮画作品。阿纳姆地是原住民的生活家园，也是澳大利亚所有原住民文化的发源地之一，因其独特且基本完好的原住民文化而闻名于世。1948年，《伦敦时报》上刊载的一篇文章将澳大利亚阿纳姆地的原住民艺术家称为“古典大师”。之后，阿纳姆地原住民的艺术逐渐进入澳大利亚和全球视野。在过去几十年里，树皮画大师引起了艺术界和观众的广泛关注，他们传承古老的艺术传统沿袭至今，

并使之在世界艺术舞台上拥有一席之地。展览分为阿纳姆地东部、阿纳姆地中部和阿纳姆地西部3个部分，分别表现了东部、中部的雅古族艺术家和西部的宾尼奇族艺术家及各自独特的树皮画风格。在全部154件珍贵展品中，包括纳瑞金·梅么如、贝利克奇·古马纳、戴维·马澜纪、伊热瓦拉等46位艺术家创作的122幅树皮画作品，此外还同时展示了32件木雕木刻、绘画原料及工具等。

据介绍，澳大利亚国家博物馆珍藏着2000余件树皮画作品，在数量和种类上均为世界之最。本次展览中的树皮画作品创作于1948年至1985年间，是澳大利亚国家博物馆收藏中的精品和原住民艺术家的代表作。

布尔乔亚回顾展将亮相上海龙美术馆

本报讯 2018年11月3日至2019年2月24日，上海龙美术馆(西岸馆)将举办展览“路易丝·布尔乔亚：永恒的丝线”——法裔美国籍艺术家路易丝·布尔乔亚在中国的首个大型回顾展。

布尔乔亚被认为是20世纪和21世纪最重要的艺术家之一，此次展览将展示艺术家职业生涯中重要的系列作品，包括1940年代末期的“人物”系列雕塑，1990年代的“细胞”系列装置艺术，还有她生命最后10年的以纺织物为创作核心的作品，以及最为宏伟的、

纪念碑式的巨型雕塑——蜘蛛“母亲”系列。

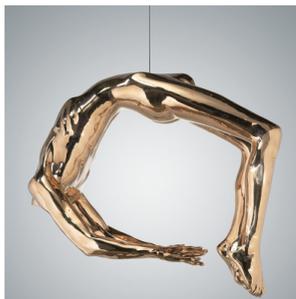
本次展览是对布尔乔亚作品的多重解读，展览以“切不断的线”这一贯穿其全部创作生涯、极具象征意义的主旨元素来连接始终。在她早期的绘画作品中，“线”通常象征着头发与扭曲的时间。她的悬挂式雕塑有着这样永恒的矛盾与疑惑：牢固却脆弱，被固定却可以改变。“永恒的丝线”，这一主题参考了布尔乔亚人生中最后15年来在布料以及缝纫方面的成就。她的织物

雕塑和绘画用她生活中长期积累下来的衣服、床单、毛巾以及其他纺织品所构成，事实上，也将这些传记体的作品与观者产生情感共鸣。布尔乔亚标志性的作品“蜘蛛”代表了她的母亲，同蜘蛛一样，母亲在家族的古董挂毯修复作坊里也扮演着织布与修复的角色。

据悉，由上海书画出版社出版的中英双语展览画册将在展览期间发行。展览结束后，将前往北京松美术馆继续巡展。(李亦奕)

草编鱼篓(树皮画) 达乌迪

歌斯底里之孤(雕塑) 1993年 布尔乔亚