

12年之前,致力于支持越南当代艺术。通过基金会,我们能够支持圣艺术的运营。圣艺术定期举办新展览、培训年轻艺术家,还会提供许多教育、教学课程。今年我们就有教育培训和写作项目,以及其他一些我们希望能够激活越南艺术的项目。

- 当:越南艺术基金会有艺术文化工作者的交换项目,他们通常怎样与国际艺术家进行交换或交流?
- 黎:越南艺术基金会更多的是经济支持,项目主要是由胡志明市的圣艺术负责。越南艺术基金会的资金注入圣艺术,圣艺术这些年为本土和国外艺术家做了许多的交换项目。我们为来自印度尼西亚、泰国、柬埔寨,以及美国、加拿大、欧洲和南美洲的艺术家都举办过展览。在我们经费充足的时候,我们会把国外艺术家请到越南,同时把越南艺术家送到国外。这就是国际交流的一部分,同时,我们也会将教育家、作家和艺术家请到越南作艺术讲座。因此,也会有来自世界各地的人们来到越南,这就是国际交流项目的第二部分。
- 当: 在2005—2008年间,中国经历了一次市场浪潮。大量资金涌入当代艺术品的收藏和购买。能否为我们介绍一下越南当代艺术市场的发展和现状?
- 黎:令人遗憾的是,现在越南还没有艺术市场,这是一个亟待解决的问题。现在

开始艺术收藏的人数量还很少,而他们也只是在收藏1920—1960年代艺术家的现代主义作品,并没有收藏当代年轻艺术家的作品,而这些作品大多数是被来自欧美和亚洲的人收藏。

- 当: 你如何理解艺术的本土化与国际 化?
- 黎:越南艺术家的创作主要是关于日常身边所发生的事和发生在越南的事。但是,艺术家不应该只着眼于本土,也应当关注与国际、宇宙相关的事。例如,移民和城市化正在越南发生,这两点也可以折射出当今世界上正在发生的事情。艺术家应该同时关注本土与国际,这就是我作为一位艺术家对本土化与国际化的理解。
 - 当: 你如何理解欧洲中心主义?
- 黎: 欧洲中心,确实是一个问题。但是现在有许多艺术家正在来到像越南这样的地方,去学习和理解当地文化,进行艺术实践。希望我们能看到改变,虽然过程可能会有些慢。现在,几乎每样东西看起来都很北美或欧洲化。但是越来越多的艺术家也对越南发生的事情感兴趣,并尝试着去学习和理解,希望借此可以开启更多的对话,而不只是聚焦于欧洲或北美。
- 当: 你近期有什么计划吗? 能否介绍一下你艺术创作的方向或理念?

- 黎:最近20年里,我从事的一个主要方向就是关于越南和越南战争,以及越南和柬埔寨的相关事件。关于未来的方向,我的眼光可能会更加开阔,寻找越南与世界的联系,着眼于南美和北非,下一步计划就是去寻找这些遥远的地方近50年中的一些政治事件和越南之间的联系。
- 当: 你有什么想要和中国读者和艺术爱好者们分享的吗?
- 黎:我们来自越南的艺术家,看到中国艺术家时,都是充满了羡慕和希望。我认为中国在促进本土艺术市场发展方面做得比较成功,并没有依靠北美或者欧洲。这一点我们非常羡慕。同时,我们也能从中学习,越南或南亚应该如何发展自己的艺术市场,而不只是依靠北美和欧洲。

4 "丰碑与纪念物"展览现场

巴黎橘园美术馆

Musée de l'Orangerie

橘园美术馆"睡莲"展厅

本刊编辑部 Editorial Department

摘要:文章从历史发展轨迹与时间轴层面对橘园美术馆进行了剖析,主要从四个大的转折点出发:一是莫奈《睡莲》的入驻;二是20世纪30—50年代的重要展览;三是尚・瓦尔特(Jean Walter)和保罗・吉约姆(Paul Guillaume)的收藏贡献;四是2000—2006年,建筑师奥利维亚・布罗切使自然光线在"睡莲"房间再现。文章细谈了克劳德・莫奈的作品《睡莲》与美术馆的渊源,以及在美术馆发展历程中的转折作用,以及尚・瓦尔特和保罗・吉约姆的收藏对橘园美术馆的重大贡献。

关键词:美术馆,睡莲,展览,收藏

Abstract: From the perspectives of historic development and time axis, this article has introduced Musée de l'Orangerie from four aspects: the installation of Monet's Water Lilies; major exhibitions at the Musée de l'Orangerie from the 1930s to the 1950s; the contribution of Jean Walter-Paul Guillaume Collection; in 2000-2006, architect Olivier Brochet'renovation which made the natural light restored in the Water Lilies rooms. Also, this article elaborates the connection of Claude Monet's Water Lilies with the museum, its meaning as the turning point to the development of the museum, and the significant contribution of Jean Walter-Paul Guillaume Collection.

Keywords: museum, Water Lilies, exhibition, collection

橘园美术馆建筑并非一直都展示艺术品。在1852年建成之时,这个地方是为杜伊勒里宫花园的橘树提供冬日御寒之所。在此之前,橘树都是种在卢浮宫大画廊。

美术馆建筑

应拿破仑三世要求,这栋新建筑建在了塞纳河沿岸边的花园露台上,被称为"滨水露台",它看起来就像是一座温室。临河的南面,是用玻璃修建而成,让太阳的光和热能够进入到室内;而朝向里沃利大街的北面几乎没有设计窗户,以避免北风吹入室内。

建筑的每一边都设有主要入口,并由建筑师路易斯·孔蒂(Louis Visconti,1791—1853)设计入口的装潢。带柱子的门道正好呼应了杜伊勒里宫的设计风格,门厅顶部是查尔斯·嘉洛瓦-博金特(Charles Gallois-Poignant)的山形雕塑,上面有预示着该地方功能的丰饶角、植物和玉米穗图案。

继1870年秋,法兰西第二帝国被法兰 西第三共和国取代,以及1871年杜伊勒里宫 大火之后,橘园成为了国家财产,但它仍被 用来种植橘树,并为各类园艺、音乐、艺术 展、宴会、竞技比赛和犬展等提供场地,且 在第一次世界大战之后,橘园的命运发生了彻底的转变。1921年,政府将这栋建筑划给了艺术部秘书处。这就为展示当时的艺术家作品提供了场所和空间。就在这时,委员会主席乔治·克列孟梭(Georges Clemenceau,1841—1929)提议将克劳德·莫奈(Claude Monet,1840—1926)捐赠给国家的大型睡莲作品放在橘园。这项捐赠计划于1922年成型。

"睡莲"作品

莫奈与建筑师卡米尔·勒菲弗尔 (Camille Lefèvre, 1876—1946)花了很多 时间在建筑设计上。最后,每块两米高、总 共延伸91米的8块镶板,被安放在了两个椭 圆形的房间,以形成无限的象征。建筑的东 西方位于阳光大道上,沿着巴黎自凯旋门到 卢浮宫的历史中轴线。从前厅可以进入这两 个房间,标志着外部世界与这里的过渡。第 一个房间的4件作品展现了天空和水中植物 从早上到黄昏的倒影;第二个房间是一组水 边垂柳枝形成对比的作品。自然的光透过顶 部的玻璃照射进来,让参观者沉浸在一种优雅的状态中,这也是画家精心打造的。用莫奈自己的话形容,"这是一种无限整体的幻想,是没有河滨的无边无垠的水"。画家希望人们在此处,能完全沉浸在画面中,忘却外面世界的纷扰。尤其在第一次世界大战末期,艺术家更是希望能以艺术之美来治愈世人受伤的灵魂。因此,这是橘园美术馆的《睡莲》与世界上其他地方相比的独特之处。

"克劳德·莫奈博物馆"是由克列孟梭 于1927年5月17日创立,就在艺术家去世后 几个月的时间,它附属于卢森堡博物馆,而 这栋建筑也成为了杜伊勒里宫橘园国家 美术馆。

橘园美术馆20世纪30—50年代的主要展览

1930年,杜伊勒里宫橘园国家美术馆附属于卢浮宫。建筑的西半部分靠近协和广场,用作国家博物馆的临时展览,这翻开了历史上的新篇章。每年,都有精彩的展览在这里展出:整套1930—1933年间印象派艺术家作品,1934年关于17世纪"现实画

2-3 橘园美术馆展厅 家"的展览成为了传奇,1936年"鲁本斯和他的时代"吸引了一百万参观者,还有1937年的"德加"。1942年,美术馆举办了关于阿诺·布雷克(Arno Breker)的展览,这位德国雕塑家在法国学习,后来成为第三帝国的职业艺术家。在德国,法国私人收藏的大师杰作被法国艺术复苏委员会及其同盟者恢复,"古迹卫士"在1946年展出。

1945年,橘园美术馆和藏有卢浮宫印象主义收藏的巴黎网球场美术馆合并在一起,并附属于卢浮宫博物馆绘画部。1946—1960年,国立博物馆联盟继续在这里组织重大展览,并取得了很大成功,例如"梵高与奥维尔的画家""从大卫到罗特列克"等。由此带来的影响便是巴黎大皇宫国家美术馆的修建,并于1964年开馆。

克劳徳・莫奈和《睡莲》的历史

莫奈被认为是印象主义运动中最著名的 画家之一,以其作品《日出·印象》而闻名 于世。1883年,他定居在诺曼底吉维尼。 在那个阶段,他开始进行了一系列的主题绘 画:干草垛、白杨树、鲁昂大教堂等。从19 世纪90年代晚期,一直到1926年去世,画家一直投身于《睡莲》全景系列的创作,橘园美术馆珍藏了这独特的系列集。实际上,画家根据美术馆建筑特点,特别绘制了作品,并将他最早的两幅大作品捐赠给法国,作为1918年11月12日休战协议的和平象征。沃尔特·吉约姆(Walter Guillaume)的收藏包含有克劳德·莫奈的《阿让特依》,这也是收藏中的一件独立作品,而多亏了妮卡的帮助,这件作品才在1955年被纳入馆藏

莫奈创作Nymphéas(睡莲)系列30余年,从19世纪90年代一直到1926年86岁高龄。该系列作品灵感来源于诺曼底吉维尼住所的水上花园。Nymphéas来源于希腊语numphé,意为宁芙,希腊神话中的女神,实际上它也是睡莲的学名。睡莲池激发了莫奈无限的灵感,创作了几乎300件画作,其中超过40幅是大尺寸。三件壁毯就是由《睡莲》画作编制而来,由此确立了这一系列作品的装饰特质。

在这个系列创作之初,艺术家就确立了 这个系列的两种类型。第一种就是池塘边和

池中的大量植物:在1899—1900年的《睡莲池》中可见,然后便是在数年后的《日本桥》。第二种类型有别于第一种,利用留白,只包含有花和散布的倒影的表面,在《水上风景》(1903—1908)可见,在这个系列中,每个元素都呈现为碎片。这个系列也是墙上装饰。虽然将《睡莲》系列创作成圆形系列装饰画的想法始于1897年,但是直到1914年,画家才决定将所有精力投入到创作"大型装饰"中。这样的最终形式在橘园美术馆得以实现:无缝的全景装饰带,在两个椭圆形房间中将参观者环绕。

尚·瓦尔特 (Jean Walter) 和保罗·吉约姆 (Paul Guillaume) 的收藏历史

"尚·瓦尔特和保罗·吉约姆收藏"是欧洲最好的画作收藏,涵盖了从19世纪60年代到20世纪30年代的146件作品,是满怀激情的年轻法国画商保罗·吉约姆最重要的收藏。从1914年一直到1934年离世,他一共收藏了好几百件杰出的画作,从印象主义到现代艺术,还有非洲艺术作品。在离世之前,他已功成名就,在欧洲和美国都享有很

高的声誉,于是他计划创立一座博物馆。后来,他的遗孀妮卡与建筑师尚·瓦尔特结婚,在购置新收藏的同时,也改变、减少了原有收藏。1950年代晚期,在国家取得这些收藏时,妮卡希望以两任丈夫的名字为收藏命名。从那以后,这些收藏就放在橘园美术馆中展示。

目前,这套收藏包括25件雷诺瓦(Renoir)作品、15件塞尚(Cézanne)作品,以及高更(Gauguin)、莫奈(Monet)、希斯里(Sisley)作品各一件,还有印象主义时期的所有作品。

自20世纪以来,博物馆就有12件毕加索(Picasso)作品、10件马蒂斯(Matisse)作品、5件莫迪里阿尼(Modigliani)作品、5件玛丽·洛朗桑(Marie Laurencin)作品、9件鲁索(Rousseau)作品、29件德朗(Derain)作品、10件尤特里罗(Utrillo)作品、22件苏蒂纳(Soutine)作品和1件凡·东根(Van Dongen)作品。

尚·瓦尔特 (Jean Walter)和保罗·吉约

+ 克劳德 · 莫奈 睡莲

タ 奥古斯特・罗丹(Auguste Rodin) 左: 夏娃 右: 用手臂沉思 青铜铸件

姆 (Paul Guillaume) 收藏的获得

国家在1959—1963年间取得的"尚·瓦尔特和保罗·吉约姆收藏",给了橘园美术馆独特的风貌。事实上,保罗·吉约姆的遗孀妮卡实现了第一任丈夫创立面向公众开放的"首座法国现代艺术的博物馆"的愿望。

第二次翻新项目是由建筑师奥利维亚·拉阿勒(Olivier Lahalle)主导的。用于展览的美术馆被推倒,两层附加层被加在了建筑之上。一个由雷蒙德·苏比斯(Raymond Subes)设计扶手的大型楼梯代替了入口可以前往"睡莲"的门厅,它引领人们前往一系列展示146幅画作的大厅,而这一设计也是应妮卡的要求。这个收藏的公开展示始于1966年。

第三次翻新项目发生在1978—1984年,目的是为稳固建筑、翻新房间,并如妮卡所愿永久陈列"尚·瓦尔特和保罗·吉约姆收藏"。自此,橘园美术馆成为一个独立的

国家博物馆。

2000—2006: 一个全新的博物馆

橘园美术馆最近的变化发生于2000—2006年,在建筑师奥利维亚·布罗切的指导下完成。有两层的房间被推倒,自然光线在"睡莲"房间再现。在建筑北边的地下室挖出来的房间用来陈列"尚·瓦尔特和保罗·吉约姆收藏"。临时展览空间、一间礼堂、一个教育空间和一座图书馆也被开辟出来。

现在,建筑被许多雕塑所环绕。在北面,参观者可以看到阿伦·齐西里(Alain Kirili)1986年的作品《白色戒律》,奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin)的三件青铜铸件——《夏娃》《用手臂沉思》《阴影》。在美术馆入口的前方也可以看到罗丹的《吻》。在滨水区的露台可以看到安东尼路易斯·巴列(Antoine-Louis Barye)的《狮子和蛇》。

美术馆于2006年5月17日重新开张,并一如既往,采用了雄心勃勃的展览政策。

奥赛美术馆和橘园美术馆的公立机构

在2010年6月之前,橘园美术馆是向国家文化交流部负责的国家服务机构。自2010年6月1日起(2017年5月27日法令),橘园美术馆与奥赛美术馆(2003年12月26日,宣布为公有制)合并,且同样为公立管辖机机

橘园美术馆有自己的理事会,由公立机 构管辖。美术馆的艺术藏品为国家收藏,并 划拨给美术馆持有。

