

打开颜料盒，不止是艺术

【文/林硕】

书评 >>>

《明亮的泥土》
作者：[英]菲利普·鲍尔
出版社：译林出版社

1504年，佛罗伦萨市政大厅，达·芬奇与米开朗基罗，《安吉里之战》与《卡西纳之战》。艺术史上的一场巅峰对决。达·芬奇之惜败，不在于画艺，而是工艺上的受挫。他在灰泥墙上绘上热熔蜡所调制的色彩，这种颜料干得特别慢，为了赶时间，他采取了加热熏干的处理，《安吉里之战》的画面因此成了乱糟糟难以辨认的色块。

这是达·芬奇的心头之痛。这位天才大师不仅是艺术家，更是具有强烈好奇心的科学家。他曾经做过无数次与颜料有关的实验，并且尝试着将新材料或新技法运用于他的画作，然而一次又一次的失败深深地打击着他，他的许多画作也因为颜料之故而无法得到很好的保存。

颜料并非我们常以为的天然存在或调色板上的简单混合物，长期以来，面对五彩斑斓的大自然，想把眼前所见转移到画布，几乎是难以完成的任务。人们能够运用的色泽如此之少，其中有些颜料甚至比等重的金子还贵重。植物、昆虫、贝壳等物含有的天然色素极其稀罕，颜料的主要来源必须要依靠矿物质。难怪这部颜料发明史被命名为《明亮的泥土》。

我之前读过几部颜料论著，比如维多利亚·芬利的《颜色的故事》，米歇尔·帕斯特罗的“色彩列传”三部曲。相比之下，菲利普·鲍尔不仅从艺术史、文化史角度去考察颜料的历史，他的著作还是一部翔实的科学史。艺术需求如何推动了人工颜料的生产，化学工业如何实现或改变艺术的创作形式，这种互惠的双向促进如何体现了工艺作为艺术的基础。

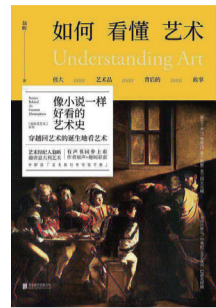
赤橙黄绿青蓝紫，这是牛顿确立的光谱，加上黑色与白色，是我们熟知的基本色。不过，这些颜色的应用并不是同时出现的，原始色相主要还是能从泥土中大量获取的那些，红色和黄色的“泥土”来自赤铁矿氧化铁与不同温度的水结晶，绿土来自铝硅酸盐黏土，黑色来自木炭，棕色来自氧化锰，白色来自白垩和磨碎的骨头。古典时代以白、红、黑三色为尊，绘画基本就是由这几种颜色组成，那时候画布上的天空都是遍涂黑色。

12世纪上半叶，西方绘画中的圣母玛利亚在丧服时开始身着蓝袍。接着蓝色成为法国皇室用色，随后英格兰国王以及其他国王相继效仿，王室和贵族的族徽纷纷以蓝色作为基调。蓝色就此上升为贵族时尚，后来又因为法国大革命成为共和国之色，如今蓝色成为全世界国际组织，如联合国、欧盟等，广泛采纳的标志色。意大利语“群青”表示“来自遥远的海外”，这种蓝色颜料使用一种珍贵的青金石制成，最主要的蕴藏地是阿富汗，还有智利、赞比亚和西伯利亚的几处矿藏。群青在中世纪是无可争议的色料女王，在20世纪由于颜料化工的大幅发展迅速沦为廉价的商品。

颜料应用的变化及与其相关的审美趣味，蓝色绝非特例，每种颜色都有它们自己的故事。作者将它们融合在连贯的颜色发明进程里，在特定的历史时期则突出某种新“发现”的颜色，人们为之付出了许多努力。古埃及人掌握了化学的证据之一，就是他们能够人工制作出金色，所以古埃及文明闪耀着灿烂的金黄。对古希腊人和古罗马人来说，即使普林尼告诫铅白可能有毒，然而用此漂白的衣物仍是贵族的首选。正如火药最初产于中国炼丹炉，各种各样的颜料则是欧洲炼金术的副产品。现代科学验证拿破仑可能因房间墙壁绿色涂料里的砷中毒，那时候的法国贵族为“绿”发狂。18世纪兴起的近代化工业让颜料的发明进入新时期，道路已展开，障碍仍很多，无毒害的颜料化工是近现代科技的一个任务。

当梵高用炫丽的蓝色表现星空的诡谲，当印象派实施光与色的魔法，当马蒂斯用铁红色舞动着热带风情，当马克·罗斯科运用两种颜色的强烈对比，就能传达某种处境或者心情……面对修复后的西斯廷天顶画的辉煌面貌，我再次想起米开朗基罗的成功，在大师的身后，有一个专门为他配置、调剂颜料的团队。艺术绝非天才自出机杼的创作，它需要物质基础，打开颜料盒，我们品读的也绝不仅仅是艺术。

新书 >>>

《如何看懂艺术》
作者：翁昕
出版社：北京联合出版公司

从欣赏西方艺术的第一站——意大利开始，在翁昕的笔下，艺术品不再是孤零零摆在美术馆中的藏品，它们充满了迷人的故事和穿越时空的生命力。

《疯狂艺术史》
作者：[塞尔维亚]格拉迪米尔·斯穆贾
出版社：北京联合出版公司

格拉迪米尔通过将漫画体裁发挥到极致，以幽默诙谐的方式向最伟大的画家们致以最崇高的敬意。本书令人印象深刻的地方不仅在于华美壮丽的画面分镜、惟妙惟肖的名画重现，还在于让人忍俊不禁的对白和情节。

《现代艺术150年：一个未完成的故事》
作者：[英]威尔·贡培兹
出版社：广西师范大学出版社

马列维奇的黑色正方形、蒙德里安的彩色格子……艺术不再必须与美有关，它更多地关乎理念。那些光怪陆离、五花八门的艺术流派，在揭开了其中的奥秘之后，实际上简单得惊人，但又绝妙乃至伟大。

资讯

德国高仪新雅欧系列中国首发

第23届中国国际厨房、卫浴设施展览会，德国高仪携新雅欧系列登陆中国市场，四款卫浴套间亮相现场，为消费者提供全方位的卫浴解决方案。以“设计趋势与智慧生活”为主题的行业群英论坛，探讨水智能时代的美好未来。

当阿拉斯加海鲜来到中国

近日，阿拉斯加州长Bill Walker及代表团展开了为期12天的访华之旅。此次州长行主要为了促进阿拉斯加州与中国经济贸易的发展，同行人员有阿拉斯加海产主要出口商Copper River Seafoods、Golden Harvest Alaska Seafood、Icicle Seafoods和Trident Seafoods的高管。

第七届东海花卉博览会来沪推介

本届花博会的举办地——江苏省东海县先后摘取“中国花木之乡”“全国鲜切花生产示范区”“江苏省最大鲜切花产业基地”等一系列荣誉，被誉为“华东花都”。第七届东海花博会以“落实乡村振兴

战略，建设美丽东海、生态福地，推动高质量发展”为主题，以花为媒，推介“芬芳百合季、醉美西双湖”品牌地标。

DFS在新加坡举办第七届传世佳酿品鉴会

世界领先的奢侈品旅游零售商DFS集团于近日在新加坡The Warehouse Hotel举办了第七届传世佳酿品鉴会。本次活动首次连续举办两天之久。将近800位贵宾聚首一堂，探索和品尝了来自世界各地的各种独特的威士忌、葡萄酒和干邑。

FOREO UFO家族见面会耀世呈现

创新科技护肤护理品牌FOREO在上海举办FOREO UFO家族见面会。品牌创始人Filip和陈妍臻演绎FOREO UFO智能面膜仪的各种智能功能。FOREO UFO mini迷你你臻面膜仪及5款焕颜面膜，将率先于天猫FOREO旗舰店和京东斐珐尔官方旗舰店首发。

虎贝尔携手杜邦™SORONA®全新定义婴童出行

高端婴童出行品牌HBR虎贝尔与杜邦™SORONA®合作系列预

览会于近日举行。HBR虎贝尔精心设计展会，陈列风格摩登简约，以不同的组合形式呈现了与杜邦™SORONA®合作的PRO系列，带领嘉宾领略其行业突破性创新成果，感受科技与时尚的完美融合。

恒洁闪亮登场2018国际厨卫展

恒洁携Q10智能一体机、简奢浴室柜等新品，闪耀第23届上海国际厨卫展。恒洁携腾讯、暨南大学生活方式研究院，联合发布《2018年中国卫浴消费趋势白皮书》，对中国消费人群结构变化所带来的生活方式的改变做深入解读。

希腊全球签证中心在华开业

近日，希腊全球签证中心在上海举行15家签证服务机构开业启幕仪式招待会。总领事习落实致词热烈祝贺，希望签证中心作为中国公民去希腊旅行首站，提供更加优质和高效服务。总领馆也将进一步加速签证审批流程。

