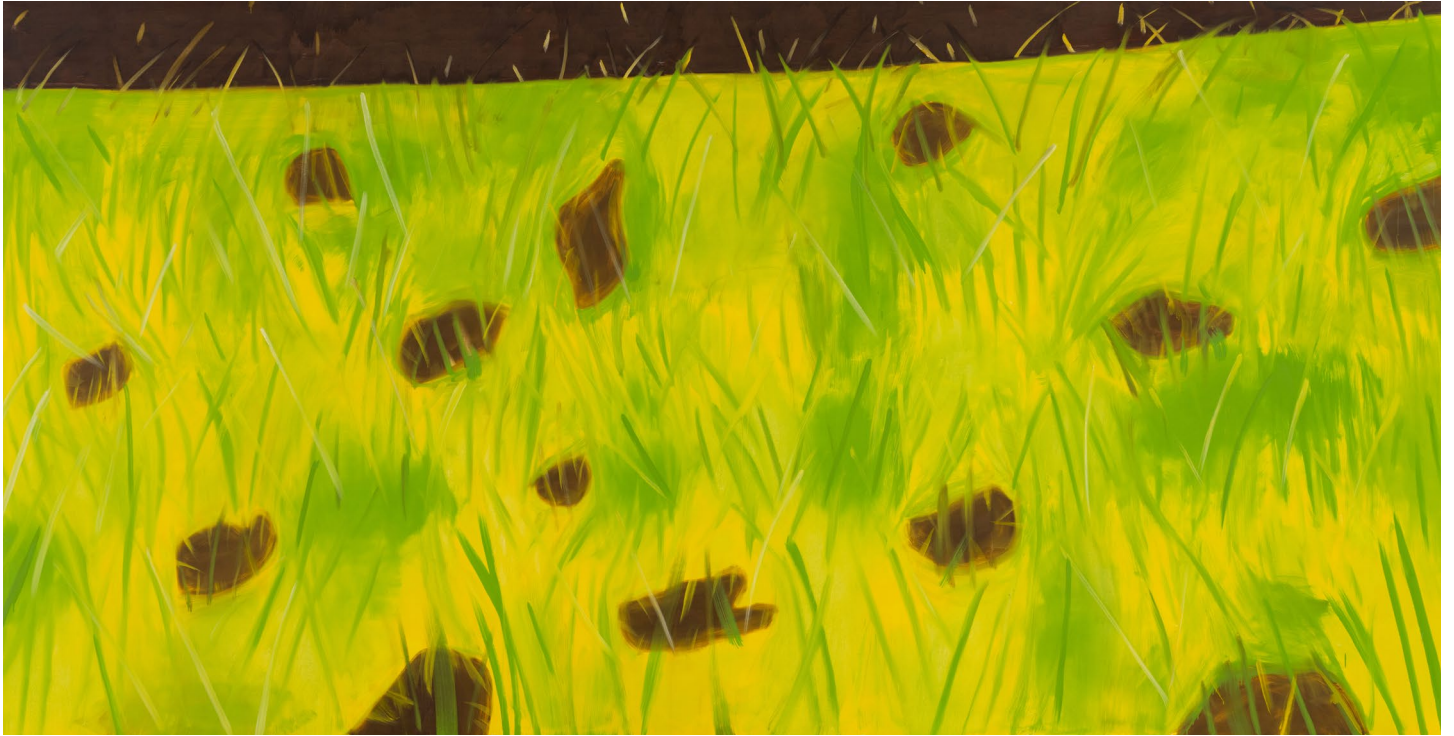

亚历克斯·卡茨

克莱尔、草地与水

2024年4月17日至9月29日
意大利威尼斯乔治奥·奇尼基金会

亚历克斯·卡茨，《草3》，2021年
油彩、亚麻画布，320 x 609.6 厘米（126 x 240 英寸）
© Alex Katz. 摄影：Charles Duprat.

意大利威尼斯乔治·奇尼基金会（Fondazione Giorgio Cini）欣然呈献美国艺术家亚历克斯·卡茨（Alex Katz）的新作个展“克莱尔、草地与水”（Claire, Grass and Water）。展览由奇尼基金会艺术史研究所所长卢卡·马西莫·巴贝罗（Luca Massimo Barbero）策展，Thaddaeus Ropac画廊支持，与第60届威尼斯双年展同期举行。这次展览亦是卡茨近期在纽约古根海姆美术馆举办的具有里程碑意义的大型回顾展的延续。“克莱尔、草地与水”为场域限定展览，展出卡茨在2021年至2022年间创作的三组主要作品，代表卡茨创作的三个关键方面，彰显他在70多年职业生涯中不断拓展艺术边界的实践。其中，卡内卢蒂厅（Sala Carnelutti）将展示大尺幅、以特写方式描绘的墨色海洋以及绿黄色调的草地画作。而小剧场（Piccolo Teatro）将展出一组以20世纪中期美国时装设计师克莱尔·麦卡德尔（Claire McCardell）的服装为灵感的绘画作品。

作为一位在1950年代成长于纽约的艺术家，卡茨在抽象表现主义的鼎盛时期发展出自己独特的当代表现绘画方法。在1980年代末和1990年代，他将大部分注意力集中在被他称为“环境”的大尺幅风景画上。本次展览展出的全景式山水画和水景画特写新作即可以看到其演变过程。正如艺术家在谈到这些新作时所说：“特写赋予画作更多的力量和能量。通过特写镜头，我就能创作出能与德·库宁（de Kooning）或波洛克（Pollock）相媲美的写实画作。”直到2010年代，卡茨才开始绘制多幅剪裁紧凑的肖像画，这些肖像在画布上以电影胶片的形式排列，结合各种角度，营造出“环境”肖像的印象。在本次展览中，他将这种电影式的构图逻辑运用到克莱尔·麦卡德尔备受赞誉的设计作品中。麦卡德尔的作品被伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆、纽约大都会艺术博物馆和洛杉矶郡艺术博物馆等国际重要机构收藏。

卢卡·马西莫·巴贝罗表示这次展览是“两年工作的非凡成果”，在这期间，亚历克斯·卡茨与水城威尼斯的视觉力量展开互动：他不仅从记忆中的深渊海洋和浓郁迷人的大自然中汲取灵感，还恢复巨幅画布的传统。卡茨向克莱尔·麦卡德尔致敬，就像一场诱惑的游戏，重新引发关于简单优雅和复杂好奇的讨论。这是一次令我们惊叹的致敬，让我们发现一位在欧洲仍鲜为人知的富有远见的女性。”

“我试图创作出具有真正能量的画作——此时此刻。这就像时尚一样，真的。”

—— 亚历克斯·卡茨

卡茨一直对时装设计感兴趣，尤其是与美国本土传统相关的时装设计：早在1960年，他就在著名的《黑色连衣裙》（The Black Dress，现收藏于慕尼黑的布兰德霍斯特博物馆）中向标志着20世纪时尚的经典“小黑裙”致敬。1980年代，因对美国设计师诺玛·卡玛丽（Norma Kamali）作品的钦佩——卡玛丽亦受到麦卡德尔的影响——卡茨创作了知名画作《双人舞》（Pas De Deux，1983年，现收藏于缅因州科尔比学院艺术博物馆）和《伊柳塞拉岛》（Eleuthera，1984年）。在最近的一次采访中，卡茨称克莱尔·麦卡德尔的设计“不做作”，这种品质与他简约的绘画风格一致。展出的几件作品采用二分甚至三分构图，将麦卡德尔服装的不同视角和细节融合成令人着迷的非凡图像，令人联想到立体主义的视觉策略，尤其是毕加索于1937年创作的《朵拉·玛尔肖像》（Portrait of Dora Maar）——卡茨在他的2012年自传《虚构的符号》（Invented Symbols）中写到他对这幅作品的喜爱。在一幅作品中，两个穿着不同连衣裙的模特略微错位，拼接在画布中央，形成令人惊讶的轮廓；而在另一幅作品中，一个女性形象似乎从一件由中间切开的服装中探出身来。

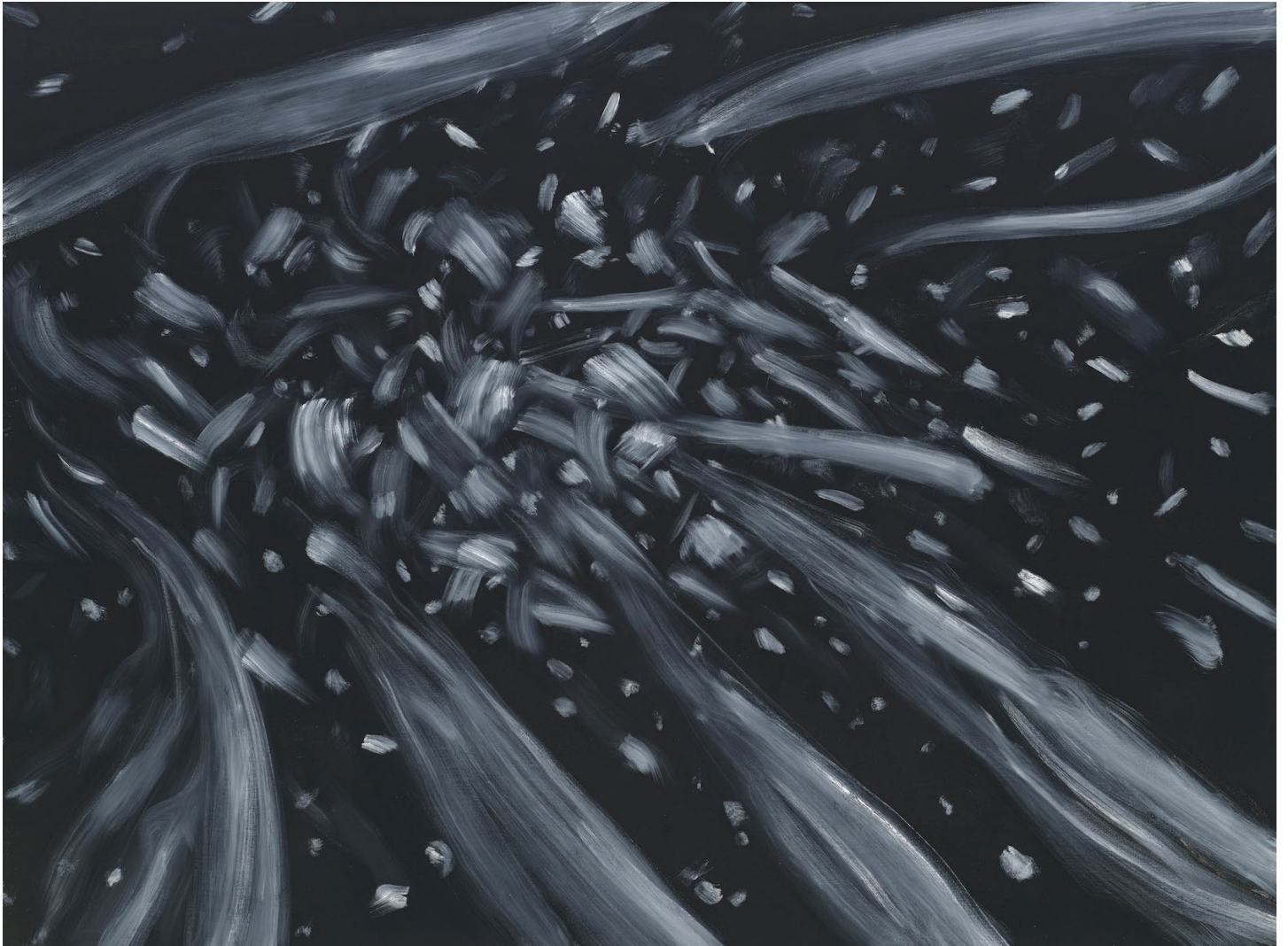
作品中的裁剪和特写借鉴电影蒙太奇的动态效果，模仿戏剧性的镜头取景。卡茨在他的自传中写道：“我喜欢电影，喜欢广角屏幕的使用方式，喜欢破碎矩形的方式。”作为一种视觉手法，分屏也与当代数字框架产生共鸣，展示卡茨对当代社会看待图像方式的持续关注。法国策展人埃里克·特朗西（Éric Troncy）曾写道：“卡茨绘画的时间性和风格的永恒性与时尚在根本和结构上的无常形成对峙和共鸣。”用卡茨的话说：“时尚是短暂的。时尚中真正新颖的任何象征都会立即变得朝不保夕。”

亚历克斯·卡茨，《克莱尔·麦卡德尔 9》，2022年
油彩、亚麻画布 213.4 x 182.9 厘米（84 x 72 英寸）
© Alex Katz. 摄影：Charles Duprat.

卡茨一直将自己定义为“当下”（the immediate present）的画家，在他的风景画和肖像画中都是如此。作为一名年轻画家，卡茨在斯考希根绘画和雕塑学校学习期间，探索了缅因州的湖泊和森林，并在风景画中找到自己的声音。在那里，他发现了在户外创作的自由，就像印象派画家那样，在大自然中进行油画速写，然后回到工作室，将其转化为大型环境作品。展出的草地画作经过剪裁和放大，风吹拂的草叶似乎拥有一种宁静而有力的美感。这些作品体现卡茨创作中抽象与具象之间的独特关系，它们聚焦生活中的一个小片段，释放出纯粹感知而非叙事的诗意和抽象思维。

从卡茨风格形成的初期开始，水一直是他的画作中反复出现的元素，尽管直到他1986年在惠特尼美国艺术博物馆的回顾展中，水才成为独立的主题。从1980年代开始，他通过持续的“黑溪”（Black Brook）系列（其中一些作品被伦敦泰特现代美术馆和巴黎路易威登基金会收藏）探索光线和反射对水面的影响，随后几十年间创作出《黑暗倒影》（Dark Reflections，1995年，现收藏于纽约惠特尼美国艺术博物馆）和《灰色海洋》（Grey Marine，2000年，现收藏于伦敦泰特现代美术馆）等重要作品。在水城威尼斯举办的展览中，卡兹的这种创作手法通过一组新的海洋风景画得以彰显，这些作品采

亚历克斯·卡茨, 《海洋9》, 2022年
油彩、亚麻画布 274.3 x 365.8 厘米 (108 x 144 英寸)
© Alex Katz 摄影: Charles Duprat

用单色画法, 白色笔触落在深色背景上, 暗示海浪的破碎或月光在无尽的海面上闪烁。对卡茨而言, 最重要的并不是色彩, 而是这些在黑暗中闪烁的光影瞬间。正如艺术家解释道: “水很难画好, 因为它流动、透明, 有重量感。”通过快速、切分的笔触和湿画法, 即在第一层干透之前完成整个构图, 卡茨提炼出对场景的瞬间印象。

由此产生的绘画作品不仅是对水的描绘, 更捕捉到其最难以捉摸的品质: 它的力量和感觉。

展览附带一本目录, 其中包括卡茨与卢卡·马西莫·巴贝罗的对谈。

关于艺术家

自1954年首次举办展览，亚历克斯·卡茨（Alex Katz）在七十年间创作了大量享负盛名的作品，创作媒介包括绘画、素描、雕塑及版画。作为一名以现代生活为题材的优秀画家，他从电影、广告、音乐、诗歌以及他身边的朋友、家庭圈子中汲取灵感。他的作品源于生活，透过精心构思的笔触及扁平的单色，表达线条和形状。

卡茨生于布鲁克林，在纽约生活和工作。他就读纽约柯柏联盟艺术学院（Cooper Union School of Art in New York）以及缅因州斯科赫根绘画和雕塑学院（Skowhegan School of Painting and Sculpture in Maine）。在他的创作生涯中，卡茨创造了许多公共艺术项目，其中包括时代广场（Times Square）的广告牌（1977年）、哈林站（Harlem Station）的铝制壁画（1984年）以及近期为纽约地铁创作的19件大型玻璃艺术装置。他的作品享誉国际，于多个大型艺术机构举办超过200场个展，包括纽约惠特尼美国艺术博物馆（Whitney Museum of American Art, New York, 1974年，1986年，2002年）、伦敦当代艺术学院（Institute of Contemporary Arts, London, 1990年）、巴尔的摩艺术博物馆（Baltimore Museum of Art, 1996年）、都柏林爱尔兰现代艺术博物馆（Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2007年）、芬兰坦佩雷萨拉·希尔登艺术博物馆（Sara Hildén Art Museum, Tampere, Finland, 2009年）、伦敦国家肖像馆（National Portrait Gallery, London, 2010年）、维也纳阿尔贝蒂娜博物馆（Albertina, Vienna, 2014年）、纽约大都会艺术博物馆（The Metropolitan Museum of Art, New York, 2015年）、伦敦蛇形艺廊（Serpentine Galleries, London, 2016年）、泰特利物浦（Tate Liverpool, 2018年）、巴黎橘园美术馆（Musée de l'Orangerie, Paris, 2019年）、马德里提森-博内米萨博物馆（Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2022年）及荷兰瓦塞纳尔沃尔林登博物馆（Museum Voorlinden, Wassenaar, 2023年）。2022年，纽约索罗门·古根汉美术馆（Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2022年）为卡茨举办了大型回顾展。

For any enquiries:

Nina Sandhaus, Head of Press, London
nina@ropac.net

Marcus Rothe, Head of Press, Paris
marcus.rothe@ropac.net

Patricia Schmiedlechner, Press Manager & Head of Editorial Content, Salzburg
patricia.schmiedlechner@ropac.net

Share your thoughts with:

@fondazionegcini
#FondazioneGiorgioCini
@thaddaeusropac
#ThaddaeusRopac
#AlexKatz

