

AESIGNWIRE 设计腕儿

“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝” 奥赛在华最大规模展览亮相浦东美术馆

“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝” 奥赛在华最大规模展览亮相浦东美术馆

2025年6月19日起，浦东美术馆隆重呈献年度重磅国际大展“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”（Paths to Modernity: Masterpieces from the Musée d'Orsay, Paris）。“缔造现代”作为奥赛博物馆有史以来在华规模最大的展览，集中展出其核心馆藏精华，全球仅设此一站，堪称一场不可复制的艺术盛事。展览荟萃逾百件19世纪40年代至20世纪初最具代表性的法国艺术杰作，涵盖从学院派、现实主义、自然主义，到印象派、新印象派、后印象派、纳比派等奥赛馆藏中几乎所有重要艺术流派，构成一幅跨越时空、激荡思想的全景式恢弘艺术长卷。梵高、莫奈、米勒、塞尚、高更、马奈、德加、雷诺阿、库尔贝和修拉等艺术巨擘齐聚，以开创现代艺术语言的殿堂级真迹佳作，共同书写从古典走向现代的先鋒精神与艺术变革。

奥赛博物馆作为全球观众心中的“艺术朝圣地”，从欧洲本土到世界各地，从艺术初学者到专业藏家，无不以亲访奥赛为至高梦想。此次展览作为法国奥赛博物馆（巴黎）与浦东美术馆精诚协作、打磨多年的结晶，以独特的叙事视角与严谨的学术架构，集中呈现1848年至1914年间发生在法国的艺术革新与社会变迁共振的宏大图景。通过五大单元，构建了一部关于“现代性的诞生”的视觉史诗，引领观众从历史和社会文化的维度重新审视艺术发展的脉络。展览以绘画为主线，兼及雕塑艺术，全面展现这一时期多种艺术思想与创作方法的并行发展与交织演进。观众无需远行，即可实现“走进奥赛”的愿望。

“缔造现代”汇聚奥赛博物馆最具代表性的艺术巨匠及其巅峰之作，重点呈现的馆藏珍品包括：梵高《梵高在阿尔勒的卧室》《自画像》、米勒《拾穗者》、高更《塔希提的女人》、莫奈《夏末的干草堆》、马奈《埃米尔·左拉》、德加《佩列蒂埃街歌剧院的舞蹈教室》、雷诺阿《钢琴前的女孩》、塞尚《塞尚夫人肖像》、博纳尔《白猫》、西涅克《井边的女人》作品238、卡巴内尔《维纳斯的诞生》等冠绝全球的奥赛绘画珍品。展览亦呈现二十余件雕塑佳作，包括现代雕塑奠基者罗丹的《维克多·雨果》，以及德加“舞者”系列铜像、高更塔希提时期的木雕作品等。

展览由著名艺术史学家、奥赛博物馆首席科学顾问斯特凡·盖冈（Stéphane Guégan）担任策展人，策展亮点在于打破杰作孤立陈列的传统，将具有相似艺术特征或题材的绘画与雕塑作品并置呈现。展陈设计由法国知名设计师塞西尔·德戈（Cécile Degos）倾力打造，以奥赛博物馆标志性建筑内景为灵感，并巧妙结合浦东美术馆的空间结构，营造沉浸式观展体验，让人仿佛置身巴黎奥赛馆内——熟悉的光影与曲线，在浦江之畔再度呈现。为还原奥赛博物馆的独特氛围，展览还在公共区域饰以奥赛标志性大钟，观众可于此拍照打卡，在展厅之外延续沉浸感。

“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”由奥赛博物馆（巴黎）和浦东美术馆主办，上海陆家嘴（集团）有限公司出品。展览由法国兰蔻作为独家品牌合作伙伴共同倾情呈现，获得法国驻上海总领事馆的鼎力支持，并被纳入2025年“中法文化之春”。

走向现代：艺术革新的世纪旅程

展览“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”共分五大单元，以学院派为起点，继而呈现现实主义与自然主义对社会现实与日常生活的深刻介入，循序展开印象派对视觉感知的实验，新印象派的色彩秩序，后印象派对情感、象征和结构的探索，以及游走于私密体验与装饰美学之间的纳比派。展览几乎囊括奥赛馆藏中所有重要艺术流派，所涵盖的时间跨度与艺术面貌之广，在国内外同类展览中均属罕见。

DESIGNWIRE

Designwire.com, 04/09/25.

“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝” 奥赛在华最大规模展览亮相浦东美术馆

展览以绘画为核心，辅以雕塑作品同步呈现，引导观众从历史维度回顾1848年至1914年间多种艺术思想与背景的并行演进与交错互动。多种风格与理念在这一时期交汇激荡，流派之间彼此借鉴、相互成就，共同推动艺术语言与视觉观念持续革新，构建出一个多元并存、交错发展的创作格局。莫奈、塞尚、高更、梵高等划时代的艺术巨匠正是在这一历史语境中，不断重塑绘画语言，拓展艺术的思想张力与感知维度，全面展现了法国艺术在世纪转折中焕发出的崭新姿态，迈向具有全球意义的现代性表达。

百余件代表性大师真迹 全球唯一站

“缔造现代”汇集奥赛博物馆逾百件殿堂级馆藏原作，涵盖19世纪40年代至20世纪初最具代表性的巨匠真迹，阵容空前，是奥赛核心馆藏在中国的首次大规模集中亮相。展品包括教科书级名作、首度来华展出的经典画作及其他镇馆之宝。观众将在浦东美术馆近距离领略不容错过的艺术里程碑，感受全球唯一站带来的视觉盛宴和美学体验。

作为展览的核心亮点之一，后印象派大师文森特·梵高的《梵高在阿尔勒的卧室》与《自画像》集中展现了其强烈的情感表达、大胆的色彩运用与充满活力的笔触。《梵高在阿尔勒的卧室》描绘其在南法生活中的私密空间，以富有张力的构图与克制的色调传达对“绝对的停息”的渴望；《自画像》则以炽烈有力的肌理与雕塑般的质感揭示了艺术家的内心情感状态。

现实主义巨匠让-弗朗索瓦·米勒的《拾穗者》被广泛收录于艺术类出版物，在艺术史中具有非凡地位。米勒将普通人物与日常情景引入艺术的至高境界，凝视社会底层劳动者的真实处境。三位农妇在麦田中弯腰拾取麦穗的画面背后，蕴含着当时城乡结构与阶级关系下的隐秘张力。

后印象派中最激进、最具冒险精神的艺术家之一，保罗·高更的《塔希提的女人》（又名《沙滩上》）创作于其前往塔希提岛初期，体现其主动决裂现代工业社会、寻求非西方艺术灵感的创作转向，建立起一种远离自然主义的视觉语言。

克劳德·莫奈被广泛认为是印象派的开创者，其艺术革新在于将自然风景转化为主观感知与瞬时经验的记录。《夏末的干草堆》不仅象征法国乡村图景，更通过色调层叠与光线流变，揭示出时间与季节对视觉经验的持续塑造。《贝勒岛荒野海岸的岩石》则展现了莫奈创作风格的转变，画面形体更为凝练，构图张力十足，同时也隐约可见其受日本版画大师铃木春信与葛饰北斋影响的痕迹。

印象派之父爱德华·马奈在作品中敏锐捕捉现代都市人的身份与精神状态。从《埃米尔·左拉》到《女人与扇子》，他既描绘时代面孔，也融合日式风格与自由女性形象，为“现代生活”注入视觉新义。与此同时，“新绘画”探索者埃德加·德加则以《佩列蒂埃街歌剧院的舞蹈教室》《在咖啡馆》等作品为代表，借助细致入微的动态构图与结构化的视角，探索都市流动中的姿态与心理空间。

展览同时呈现了奥古斯特·雷诺阿与保罗·塞尚——两位风格殊异却同为印象派转型关键人物的代表作品。雷诺阿的《钢琴前的女孩》是其首件被纳入法国国家收藏的画作，描绘了两位沉浸于音乐中的少女。该作不仅静态地呈现了演奏瞬间，还仿佛传递出音乐的律动，唤起视觉与听觉的双重感知。作为“现代主义之父”的塞尚则在《塞尚夫人肖像》中展现其后期风格的核心特征——以密集笔触构建色调变化，通过简化造型与视角的不断调整，引导观众进入纯粹、静谧而深邃的观看体验。

乔治·修拉作为“点彩派”的领军人物，《模特背影》延续了他对安格尔古典理想的回应，也体现了修拉对绘画形式与主题现代性的双重追求。修拉早逝后，保罗·西涅克成为新印象派的重要传播者与理论奠基人。其作品《井边的女人作品238》描绘了南法圣特罗佩的明媚风景，承载着对乌托邦和谐社会的向往。皮埃尔·博纳尔作为“纳比派”最具代表性的艺术家之一，其作品《白猫》与《欢愉》则体现出他对生活细节与梦幻感的敏锐捕捉——猫的动态线条、泳池中的童年嬉戏，无不在欢快的笔触中回应其“游走于私密与装饰之间”的创作宣言。

“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝” 奥赛在华最大规模展览亮相浦东美术馆

展览中值得关注的还有来自学院派的数件佳作，如亚历山大·卡巴内尔《维纳斯的诞生》、埃内斯特·梅索尼埃《1814年法国战役》；以及现实主义巨匠古斯塔夫·库尔贝的《受伤的男人（自画像）》、朱尔·巴斯蒂安-勒帕热《干草》、夏尔-弗朗索瓦·多比尼《春天》、奥古斯特·罗丹的雕塑作品《维克多·雨果》等。此外，展品中也不乏我们耳熟能详的印象派其他同侪的佳作，如阿尔弗雷德·西斯莱《马尔利港洪水中的小船》、卡米耶·毕沙罗《冬日里村庄一角的红色屋顶》、亨利·德图卢兹·劳特累克《朱斯蒂娜·迪厄勒》（又名《花园中的女人》）。

跨越世纪的对话：现代性的诞生

展览“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”既汇聚了中国观众耳熟能详的印象派与后印象派大师名作，同时通过系统完整的叙事结构，将众多艺术流派佳作置于那段艺术史的完整图景之中，勾勒出法国艺术在剧烈变革中不断迈向现代性的演进路径，使观众得以理解不同艺术探索间的延续与转化。本次展览亦与浦东美术馆的长期实践高度契合——在引入世界级艺术瑰宝的同时，以严谨开放的方式呈现艺术发展的深层脉络，拓展公众对艺术史的认知维度，推动更具深度与广度的美育进程，使重要文化资源真正惠及更广泛的社会群体。这一进程不仅回应了成年人对艺术理解的深化诉求，也面向青少年与儿童种下美的种子。本次展览呈现的百余件艺术史杰作，构成了一部可视化的“艺术课本”。通过与原作的零距离接触，孩子们得以从真实的笔触、色彩与构图中感知艺术的表达力，在欣赏与思考中培养审美素养、人文视野与创造性思维，为其日后的艺术理解与审美成长奠定坚实基础。

如奥赛博物馆和橘园美术馆公共机构—瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦（巴黎）主席西尔万·阿米克（Sylvain Amic）所言：“艺术品不仅属于特定的时空，还拥有连接不同文化、乃至沟通地球两端的独特力量。”正是在这一理念的指引下，“缔造现代”不仅是一场穿越世纪的艺术对话，更是一条跨越语言与国界的博爱之路。展览借助图像的文化张力，引导观众自主思考，放开眼界；同时也见证着中法两国在艺术领域持续深化的人文互信与文明互鉴。对于中国观众而言，这是首次在家门口欣赏大规模奥赛珍品的非凡机遇，也是一场走进世界艺术进程核心的精神邀约。

展览“缔造现代：来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”将持续展出至2025年10月12日。此外，浦东美术馆特别携手国内领先的大空间沉浸式内容互动品牌博新全宇宙，于浦东美术馆一楼引入「巴黎1874·印象派之夜——沉浸式探索体验」，与展览同期开放。该沉浸式体验项目由法国Excurio担任制作，由GEDEON Experiences及巴黎奥赛博物馆联合制作出品，且得到奥赛博物馆资深策展人西尔维·帕特里（Sylvie Patry）和安妮·罗宾斯（Anne Robbins）的学术支持。长约45分钟的旅程全景式还原了1874年印象派的诞生时刻，带领观众穿越回1874年的巴黎街头，开启对印象派开创性艺术运动起源与影响的探索。体验者将遇见数位艺术名家及其创世之作与场景原址，包括莫奈的《印象·日出》、雷诺阿的《巴黎女孩》、德加的《更衣女》、莫里索的《摇篮》、塞尚的《现代奥林匹亚》、毕沙罗的《白霜》、巴齐耶的《巴齐耶的画室》等，在虚实交融的互动空间中见证艺术史上的重要里程碑。与此同时，由奥赛博物馆与浦东美术馆共同编著的同名画册将随展览同步发售，另有逾两百款精美文创衍生品，从视觉叙事到日常美学，延伸艺术体验的边界，为公众提供多层次体验。