

紀念趙無極：大師留給了我們甚麼？

趙無極的去世，宛如一個時代的結束。他對於中國畫壇的影響不言而喻，而他留給後世最寶貴的精神或許是在傳統之外，早年發展自身風格的堅持，晚年回歸「東方」的通達。對於更多的藝術創作者而言，趙無極的畫風與作品或許並未對他們影響深遠，但趙無極傳奇的經歷、開拓的勇氣，則令他們懷有敬意。本土青年藝術家林東鵬和藝術門畫廊（Pearl Lam Galleries）主人林明珠女士，將分別以創作者和業內專業人士的兩種視角，與我們分享大師對於這個時代潛移默化的深遠影響。

■ 趙無極油畫創下中國油畫世界拍賣紀錄

■ 趙無極抽象油畫

趙無極先生給我們留下了一杯鴛鴦

文：林東鵬（本土青年藝術家）

我想，在當代藝術充滿可能性與開放的環境下，誰都有機會創作出一件有趣的藝術品，因此一位藝術家最有趣的地方不是他做了哪一件藝術品，而是在其藝術歷程上的變化。趙無極的創作，除了是被形容為東西畫風融為一體之外，其真正充分體現了這種特質，這是我認為他最有價值的地方。

能稱上大師的，本因他們都具有時代的特徵，因此大師的辭世，總教人感到一種時代的終結。時代的特徵，既不是一個人去作出表達就算，亦不是單純由社會去支持及造就，而往往是大時代與個人互相的對抗，磨合與認識從而產生。藝術家做藝術創作，偶然會像趙無極當年初到法國，去美術館看藝術品，去疑問在國內書上看作品的經驗與真跡的分別，但往往更重要的是從自己及對身邊環境充滿好奇地提出問題、見解。

在閱讀趙無極先生的經歷上，看到二十世紀初當中一部分藝術家，對十九、二十世紀的中國，在文化、國家自身，以至傳統繪畫那份失望，轉而去享受西方充滿刺

激與想像力的現代藝術。在這個談論中西藝術之別的歷程上，造成了東西藝術的分野、討論及對抗。回看那個時代，偏激於一方是最容易的選擇，或者將東西方看成對等，或者矛盾。趙無極的繪畫，沒有告訴我們東方是什麼，西方是什麼，而是告訴我們，在個人的這種遊歷下，從周遊學習與融合，最終產生一個時代的文化及視覺經驗。

而更有趣的是，這本身雖來自文化的差別，最後卻又超越了國族文化的分類。在他辭世的今天，我們不用坐三十六天的船到法國，雜誌書籍上外國名作的影像比看真跡更仔細，國家之間的往返，不同文化的接觸機會更普遍。對於當下，我嘗試以鴛鴦這個飲品來對這個世代作個比喻，在我們第一次去品嚐鴛鴦時的驚訝，花時間去追尋奶、茶或者咖啡、糖的原味，但那其實是對一種藝術與文化純粹性的理想與假設。對於我來說，鴛鴦本身就是一種常態，鴛鴦這個味道如何，才是最重要。

趙無極先生，給我們留下了一杯鴛鴦。

林東鵬 2013年4月於紐約

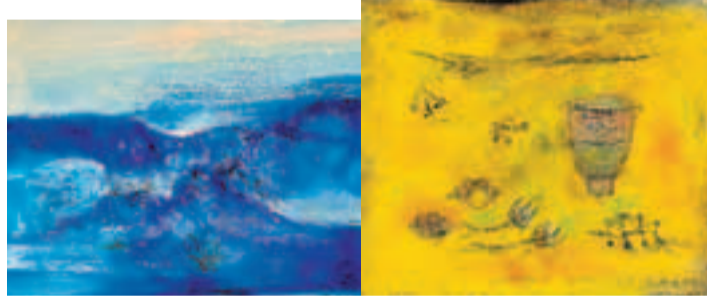
鴛鴦：是奶茶與咖啡的混合，常見於香港的茶餐廳。

對談林明珠：趙無極的融合與故我

你眼中的趙無極是個怎樣的藝術家？他的畫作收藏價值如何？
林明珠：首先我必須要承認，我對中國當代藝術可能並沒有那麼多的認識，但是任何一個對抽象藝術稍微有興趣的人，或是中國當代藝術略有概念的人，都會對趙無極這個名字感到熟悉。而且在我的看法中，趙無極在法國也一直是個icon式的人物。一位中國藝術家總是植根於他的傳統，而趙無極的很多靈感都來自中國傳統的水墨畫，他在很多方面去重新詮釋了中國水墨畫，並融合成他自己的抽象風格。他從來不否認自己的中國根基，但他會從古典水墨畫風格中脫離出來，並用油畫的方式重新演繹為一種自己的抽象風格。

■ 趙無極作品

■ 趙無極1952年作品《蓮花》

趙無極是一位歷史人物，他代表一個重要的時代，也讓後人知道當代中國的藝術家在20世紀是怎樣理解和擁抱「西方藝術」的影響，以及水墨文化究竟是怎樣復活。藝術家，如趙無極，即使不使用墨水或毛筆，但水墨文化中的哲學對他的深刻影響，在他的作品中仍表現得充滿活力而強大。

他的作品的價值取決於我們如何看待中國文化的演變。當中國藝術家受到西方影響而重新定義自身的文化時，趙無極的作品便代表了歷史的一部分。

你認為他的藝術風格創新之處在於？

林明珠：趙無極的獨特性在於他的能力——他能夠同時吸收中國古典美學和西方現代美學這兩種看起來完全是兩個世界的美學精華，並對其有自身的深刻認識。八大山人與保羅·克利對他的作品的美學影響是樸實無華的，這些特質很自然地體現在他的早期作品中。很多人討論到他晚年的滾墨系列再一次展現出他畢生所追求的對美學與繪畫技巧的傑出融合。然而，他最核心的重要性不在於他走出了一條新路，而是他有能力在走出自己的路向後，啟示後人——在表面上與西方媒介融為一體後，身為一個中國藝術家仍然可以繼續保存身為中國人的身份與美學認同感。

對於後來的水墨藝術家，趙無極的影響體現在？

林明珠：他的作品啟發了水墨創作，令水墨藝術家們不再被傳統繪畫工具所限制，而是理解到水墨的哲學與美學才是這種創作的真正精神。人們從趙無極的創作中理解到眾多的可能性和取之不盡、用之不竭的靈感，因而他是一個非常有價值，並能影響後世創作者的藝術家。

你怎麼看趙無極與法國文化藝術之間的關係？

林明珠：我想他是法國藝術界的一個icon吧。

藝評

■ 文：黎慧儀

「裸體」與「留飯」

一個寧靜的下午，謝諾麟和譚家榮的聯展在正/側畫廊展出中。乍眼一看，二人的作品正如文章的標題一樣可謂南轅北轍，譚氏的新作一系列的「打格仔的裸體」，而謝氏的作品則是「留飯」的紀錄，可是細心一想卻與告子所言：「食、色、性也。」有着緊密的關係。「食」是食慾的意思，而「色」則解作情慾，兩者皆是人的天性。雖然兩位藝術家並沒有刻意以此為題材，卻為觀眾湊合了一個有趣的視點。

「裸體」是譚氏長期探索的議題之一，作品如是次展出的《甜甜馬賽克》系列均以其特有的玩味和黑色幽默挑戰既有的價值觀。是次的展覽便以裸照、波板糖、小蝴蝶結構成媚俗的圖畫。這非一般的波板糖，由譚氏一粒一粒親造成，再拼成一塊格仔波板糖。波板糖是每個小孩的夢想，一塊如面頰般大的糖，舔着它曾給你和我無限的滿足感、興奮和喜悅。譚氏挪用了孩提時純真的回憶和慾望，轉化成一粒一粒的格仔波板糖，填補着照片中的「敏感部位」。

三張照片分別取自日本色情電影的劇照、米高安哲羅的大衛像，以及電影《鐵達尼號》一幕由Rose（女主角）作為Jack（男主角）的裸體模特兒的劇照。藝術家表示挑選這些照片主要是因為曾有各地媒體因為不同理由把一些裸露性器官的雕塑及電影片段在電視上轉播時被模糊掉或直接刪去。照片的重要部位一律被「打格仔」，除了使人會心微笑之餘，也讓觀眾反思社會的荒誕。藝術和色情的界線可引發更多的討論。還記得上世紀90年代由Dame Elisabeth Frink所創作「新人」銅像來港展出時，也被淫褻物品審裁處評定為不雅，有關評級當時受到社會各界猛烈抨擊。此事更鬧上法庭，最終由法院下令撤銷有關評級。20年後的今日，類似的事情仍在發生，到底原因何在？怪不得，創作者特製了一個「打你格仔」波板糖，以便觀眾可隨時「自作主張」把不想見到的東西模糊掉。譚氏的作品是一個提醒，當涉及權力和話語權的控制時，要時刻保持清醒。否則，溶在口裡糖果也只是我們苦中

作樂的安慰。

自2006年起，謝諾麟以重複的生活內容為題，《…日夜…》系列的作品已在數年間默默累積。是次展出以「留飯」為題的照片。「留飯」是很多香港人生活的一部分。香港的打工仔每天工作至晚上七、八點是平常不過，如果與家人同住，通常都會醒目的地吩咐家人為自己「留飯」以免全家一起等開飯，所以「留飯」亦是謝家的指定動作。

對於「藝術源於生活」的概念，相信今時今日已沒有人會反對。謝氏的作品肯定了以上的陳述，更讓觀眾反思生活的意義。除了創作者本人，第一位進行反思的相信就是謝媽媽了。話說謝媽媽每晚都會替家人預備翌日的飯盒，這件事日復一日在謝家發生。當謝媽媽留意到飯盒的內容變成兒子的作品時，她靜靜地思考餐盒內食物的顏色搭配與排列方式，偶然加些伴碟，簡單來說，就是要做一個更美的飯盒。無論是飯盒抑或是晚上的「留飯」，謝氏的作品使媽媽的工作及生活變得更有興味之餘，更讓她發現生活的美，也更充

■ 《甜甜馬賽克》

■ 《…日夜…》中的作品

刻，儘管平淡，也是幸福。

「食」與「色」本是人的天性，而如何把它轉化成藝術的語言，在謝、譚二人的展覽中有不同的演繹。有人認為港式生活只是休息、工作、再工作，但事實證明愈來愈多的創作者在忙碌的生活中仍能保持覺醒，轉化生活的元素來進行創作。由起床到睡覺，生活（生命）滋養着藝術的創造，藝術的原材料往往就在身邊，現在就開始深觀每日的生活、思考和感受它真正的意義。

分體現了生活與藝術的關係。謝氏的作品記錄了他每日平淡生活，作品不在乎拍攝時的愉悅，更有別於很多人喜歡在面書上分享當日豐富盛宴的照片。相反，它考驗創作者（與觀眾）的耐性，因為往後的一百幾十張照片應該也大同小異。在按下快門的一刹那，提醒着創作者當下的這一