

「大道無極——趙無極百年回顧特展」杭州啟幕

東方意蘊 成為無極

作為杭州第19屆亞運會重要文化項目、2024中法文化旅游年項目、浙江省文化藝術發展基金重點項目，由中國美術學院美術館與趙無極基金會聯合策劃的「大道無極——趙無極百年回顧特展」，近日在中國美術學院美術館正式啟幕。特展展出了趙無極的油畫作品129件及重要作品和相關文獻共200餘件，這是在中國舉辦的亞洲最大規模趙無極回顧展，也是這位最具世界影響力的華人藝術家對中華文明之根的禮讚，向世界展現了中法文化交流的傑出成果。

◆文：香港文匯報記者 茅建興

圖片版權：All works by Zao Wou-Ki. © Zao Wou-Ki-ProLitteris, Zurich.

本次特展由中華人民共和國文化和旅游部、中國文學藝術界聯合會、浙江省人民政府主辦，法國駐華大使館、中國駐法國大使館、中國駐瑞士大使館特別支持，中共浙江省委宣傳部、中國美術家協會、浙江省文學藝術界聯合會、浙江省文化和旅游廳、浙江省教育廳、杭州市人民政府、中國美術學院承辦，法國駐上海總領事館、法國文化中心、佳士得協辦。以高質量的展覽呈現可信、可愛、可敬的趙無極的藝術世界。

趙無極是享譽中外的華裔法籍著名畫家。1920年出生於北京，1935年入讀國立杭州藝專（中國美術學院前身），1941年留校任教，1948年赴法深造，1985年受文化部邀請回母校（中國美術學院）舉辦繪畫講習班。2003年當選法蘭西藝術院終身院士，2013年辭世於瑞士。他融通中西，創造了極具特色的藝術風格，其作品系統收藏於全球150餘個重要博物館及美術館，如法國巴黎蓬皮杜藝術中心、英國泰特現代美術館、美國大都會藝術博物館等，為東西方文化交流作出了獨特貢獻。

本次特展匯聚了來自法國蓬皮杜藝術中心、法國國家造型藝術中心、法國賽努奇博物館、新加坡國家美術館、中國香港美術館、中國香港M+博物館、中華藝術宮、蘇州博物館、德基藝術博物館、中國美術學院美術館等藝術機構、趙無極夫人弗朗索瓦以及世界各地重要收藏家的藏品，展出其油畫、水墨、水彩、版畫、瓷繪作品以及相關影像文獻等，以「兩個傳統」、「融會共生」、「如鏡他山」、「無限生機」、「如詩如畫」、「成為無極」六大版塊多角度系統地梳理了趙無極在不同時期的藝術探索。趙無極自1949年起不斷實驗版畫創作。本次特展還選特別單元精選趙無極與亨利·米修、勒內·夏爾、克勞德·羅伊等西方文人共同創作的版畫書，以繪畫與詩歌的互文關係，直陳畫家的詩心，呈現其對生命的體悟。特展於即日起至2024年2月20日在中國美術學院美術館舉辦。

「我自中國走出，使我能再走向中國」

趙無極的藝術生涯萌生於杭州，西湖是縈繞在趙無極內心深處揮之不去的藝術現場。他的藝術道路與中國文化、母校的學術精神緊密相連。中國美術學院美術館館長、本次展覽策展人余旭鴻說，40年前的1983年，「趙無極畫展」在學校美術館巡展，展出作品30餘件，取得空前反響。20年前的2004年，趙無極先生與夫人來到中國美術學院美術館現場考察，籌備在母校舉辦回顧展，但因各種原因未能實現。今天，趙無極先生的一生力作重返杭州，這是他的文化尋根之旅，也是完成他20年前的夙願。此次展出的重要作品就有以杭州為主題的《我在杭州的家》《父親的花園》，以及三聯畫《向我的朋友亨利·米修致敬》《向弗朗索瓦致敬》、雙聯畫《向塞尚致敬》等代表作。

「2024年1月27日，是中法建交60周年紀念日，也是『海外藝術運動社』成立100周年，在2024中法文化旅游年之際，中國美術學院美術館與趙無極基金會，歷時5年聯合策劃舉辦『大道無極——趙無極百年回顧特展』具有特殊意義。希望以此展覽，讓大家走進可信、可愛、可敬的趙無極的藝術世界。」余旭鴻說。

趙無極曾說：「我自中國走出，使我能再走向中國。」趙無極具有深厚的中華文化底蘊和家國情懷，一生致力於中國藝術精神的現代性詮釋，是中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展的藝術典範。「大道無極——趙無極百年回顧特展」是一個傳統與現代有機銜接的藝術現場，是一次從傳統到現代的跨越，是經由「結合」而形成的中國式現代化文化形態的一種實踐轉化。

「我讓畫面呼吸，畫面替我呼吸」

中國美術學院院長高世名表示，趙無極是現代藝術史天空中一顆絢爛星辰，更是中國美術學院譜系中的一座歷史豐碑。趙無極的藝術融合了兩個傳統，他「在巴黎重新發現了自己的中國文化之根」，他甚至說「是塞尚幫助我重新成為中國畫家」。他在中國古典和西方現代之間互為體用，雙手互搏，或以保羅·克里式的現代繪畫語言摹寫甲骨文文的拙樸古意，或以表現主義的狂瀾塗抹響應草書的筆勢與章法，或以山水畫的丘壑內營演法渾茫天地以響應莫奈，或以奇崛的構圖、恣肆的筆法致敬屈子與李白。

趙無極說：「我讓畫面呼吸，畫面替我呼吸。」在高世名看來，趙無極畢生保持着繪畫的天真與本能，因而他始終相信繪畫，繪畫對他來說也始終是自由而快樂的事。面對五花八門的新興媒體，面對無限生成的AI科技，我們從他身上重新確認了對於繪畫的理解與信心。「趙無極在對象與現象、物象與意象、抽象與具象之間自由穿梭，他的畫不描述任何實在的對象，卻可以讓人長久面對，靜心沉思。這是大多數當代繪畫無法企及的。」

「我的畫成為情感的指標」

趙無極的畫，一方面去文學化，常以日期來命名；另一方面，卻有着強烈的詩的意味。1958年以後，趙無極的作品都以完成的日期為題。中國文聯副主席、中國美術學院學術委員會主任許江說，這種無題之題，以日記的方式記錄着他的種種人生境遇，裏邊有思鄉之山，有喪妻之痛，有行旅的焦灼，有無望的長鳴。他以繪畫的方式放牧心中的山水，放牧每一日的心靈遠望。山水中時而高看，時而低往，那種大把刷子的揮灑，那種長毫軟鋒的長線，記寫他每一日的氣息，記寫這種氣息所經歷的不安和苦悶，最後歸於心靈安妥的那個世界。趙無極曾不無感慨地說到：「有時在凝視一幅已完成的畫時會吃驚地發現，它表現了我的憤怒、我的平靜，或者是激動之後再趨平靜。我的畫成為情感的指標，因為我毫不隱諱地關注我的情感與心境。」

現場觀賞趙無極的原作，可以深切感受到他的用筆用色，許江還記得在講習班的時候，趙無極喜歡用大刷子，當時還打算成立一個刷子畫派。「這次展示的作品中，可以看到趙無極的大刷子，一把刷子刷一種顏色，洗得乾乾淨淨，通過『塗抹提按擦』等諸多的隨心率的動作來實現某種植物一般肌理和線條的效果。趙無極將他對油畫油色的理解畫入了東方的渾茫氣象，並以纖維般的線條來書法中國山水的撇捺。趙先生是用油的大師，他的語言中不僅有東方的灑然之氣，還有油色氤氳揮灑的風雅，這份風雅中有狂倒，有輕浮，有放拓，有收斂，有光感的炸裂，有心靈的震盪，有激情詩性，有人性的最高級的精微之感。只有真正看原作，才真正了解他，才能與他有一種會心的東西。」

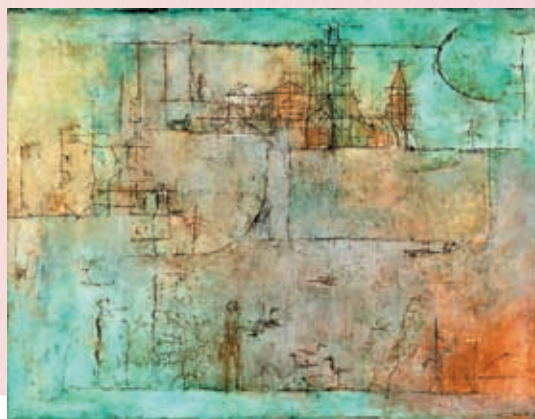
◆《我在杭州的家》，布面油畫，私人收藏，1947，65x80.7cm

◆展覽吸引眾多觀眾入場觀看並拍照留念。茅建興攝

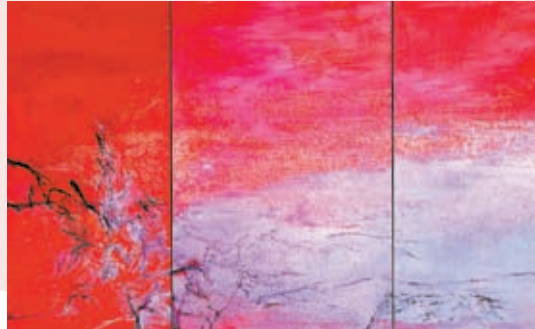
◆1985年趙無極繪畫講習班。受訪者供圖

◆《大教堂及其周邊》，布面油畫，私人收藏，1951，97x130cm

◆《向塞尚致敬 雙聯畫》，布面油畫，私人收藏，2005，162x260cm

◆《向弗朗索瓦致敬-23.10.2003 三聯畫》，布面油畫，私人收藏，2003，195x324cm

◆《錫耶納廣場》，2020年趙善美女士捐贈，布面油畫，M+博物館藏，中國香港，1951，50x45.5cm

◆《亨利·米修解讀趙無極的八幅石版畫》，石版畫，私人收藏，1950，45x65cm 攝影：Antoine Mercier

詩與畫的交融

趙無極將中國藝術精神與西方現代繪畫語言相融合，在東西文明互鑒中，創造出極具東方韻味的藝術風格，豐富了世界當代抽象藝術的面貌。特展期間，「大道無極——趙無極的藝術世界」論壇和「西湖尋夢——趙無極85講習班」座談會於中國美術學院同步舉行。多米尼克·德·維爾潘、許江、揚·亨德根、董強、蘇珊·鮑爾分別作主旨演講，共同研究趙無極，精讀趙無極的作品，探索趙無極的藝術世界。

「這是一次非常出色的展覽，有許多作品我們也是第一次看到，籌辦者從各地找到了很多作品，對趙無極有很深的理解，解讀的非常好，我們非常感動。」從香港起來的趙無極之子趙嘉陵講述道，父親認為亨利·米修是他最好的朋友，上世紀50年代到巴黎以後，就和亨利·米修有了接觸，第一批石版畫給亨利·米修看了以後，亨利·米修為那些石版畫配了詩，他的朋友中間有很多大詩人，他認為詩和畫是兩個不可分的東西。

北京大學燕京學堂董強院長也談到，趙無極一生當中的最好朋友都是一些詩人，亨利·米修、勒內·夏爾還有克勞德·魯瓦，這三個詩人伴隨着趙無極的一生。當年趙無極最落魄的時候遇到了亨利·米修，亨利·米修在上世紀三十年代旅行到過中國，就擔心遇上「一個畫一點竹子、梅花的畫家，所以不願意見，後來畫商說趙無極跟一般的中國畫家不一樣。然後他看了作品，主動地為趙無極的八幅畫配了詩，當他見趙無極的時候直接把詩給趙無極看了，趙無極非常感動，所以二人成為了摯友。」

趙無極曾寫了一本《自傳》，他從來沒有給自己畫自畫像，卻選擇了用文字給自己作自畫像。從這本書中，可以理解趙無極詩與畫的關聯，書裏有一句話，「我漸漸明白，我的畫反映着我的經歷」。書中還提到，「我覺得詩與畫的表達方式本質相通，都傳達生命之氣，……兩者都是表現——而不是再現——宇宙所隱含的深意。」「誰能了解，我花了多少時間來領悟塞尚和馬蒂斯，然後再回到我們傳統中我認為最美的唐宋繪畫？」

前法國總理多米尼克·德·維爾潘在演講中說道，趙無極一生志向就是努力地將東方和西方這兩個世界結合在一起，可以在他晚期的所有偉大的作品當中看到。在《風推海浪——三聯畫》這幅作品當中，趙無極將自己從視角當中解放出來，從剖析空間和時間的主觀性解放出來，去擁抱整個景觀。這幅畫是他抵達巴黎之後，通過無數次參觀羅浮宮，多次的歐洲旅行，所感悟到的新的一刻。我們能夠更好地理解他的野心，也就是想要抓住東方和西方繪畫的兩端，將這兩種藝術遺產兼容並蓄，將這兩種世界觀和藝術觀融二為一。

趙無極基金會藝術總監揚·亨德根做了題為「趙無極的旅程」主旨演講，回顧了趙無極一生的創作和生活，尤其談及他在巴黎期間受到塞尚、達利等人的影響，他認為，在趙無極的作品中，「抽象並不意味着拒絕現實，而是表達自己眼中的現實，他不想使用山水或者風景這樣的詞，他覺得是直達自然，而非簡單地複製現實。」

◆1985年的「趙無極繪畫講習班」。受訪者供圖