

超越色彩：中国当代艺术

《超越色彩：中国当代艺术》展出五位生于不同年代的抽象艺术家的精彩之作，包括 Andre Kneib，孙钧钧，蓝正辉，李磊和仇德树。

《超越色彩》以抽象绘画颇具活力和视觉吸引力的色彩语言，试图捕捉当今时代的特征；这与画廊于今年举办过的另一展览《黑白至上》相互关联而又有所区分。此次展览无疑是关怀当下的，同时亦指涉和反思着中国绘画历史中色彩演变的历程。尽管参展的五位艺术家有着不同的教育、思想和文化背景，来自不同的国家，出生于不同的年代，他们各自以独特的方式揭示着其作品与色彩之间的丰富关系，从而共同构画出当代抽象绘画实践中对色彩的独创性运用。

从原始时期到封建王朝时期、再到十九世纪，随着社会阶层、审美品位、哲学、宗教和文化的演变，中国绘画中的色彩也经历了发展、停滞、繁盛等不同的发展阶段。中国绘画中的色彩运用，与其说是受到西方文化、艺术思潮和实践影响的一种现代的或当代的现象，不如说它是与中国内部的文化变迁相一致，逐渐吸收西方文化和艺术影响的漫长演变过程。从艺术形式、审美、观念、社会、政治、宗教、哲学和文化等因素来考量，色彩在中国绘画历史中的角色和发展纷繁复杂，并未形成一个主导的思想。

与其他门类的艺术发展相似，中国绘画中的色彩演变从原始的单纯性开始，逐步演化和成熟，在经历了繁盛时期后重新回归到一种简单性。据考古发现，最早的有颜色的绘画可追溯至汉代以前。汉代（公元前206年—公元200年）墓穴中发现的帛画、东晋（265年—420年）顾恺之的绘画标志着四世纪时色彩的盛行。南朝（420年—589年）谢赫提出了“随类赋彩”的绘画原则。唐代初期（618年—907年）的绘画中也使用了丰富的色彩，直到中唐时期以水墨为主要表现形式的文人画开始发展起来，对色彩的使用变得更加微妙。

至十世纪时，文人画家已经广泛地以水墨创作山水画，或辅之以少量的色彩。在南宋时期，以水墨山水为题材的绘画相当繁盛，并成为文人画的主流。文人画与色彩艳丽的宫廷画截然不同，它在元代（1211年—1368年）达到高峰，其影响一直绵延至明代（1368年—1644年）和清代（1644年—1911年）。

在几个世纪中，绘画中色彩的发展逐渐衰微。儒家、道家和佛教思想盛行，主张精神应处于净化、平静和纯洁的状态，在这样的背景下文人画家排斥在画作中使用过多的颜色，并把它视为庸俗和乏味的。另外，在五代时期高质量的宣纸和墨汁变得更加易得，也使以水墨创作更加经济可行。自此之后的中国绘画中便鲜见色彩的痕迹，这种情况一直持续到19世纪，政治的动荡和西方文化的传入让色彩开始重新回到绘画中。处于这一时代的许多艺术家开始探索中国绘画的新出路，他们通过学习西方艺术而了解到色彩、色彩作为一门科学的重要性，以及以抽象的方式运用色彩的诸多艺术运动。这些艺术家或者在国外接受训练、或者从日益发展的文化交流中获益。政治观点的改变提高了农民的社会地位，色彩鲜艳的民间艺术随之发展起来。文人画家和职业画匠之间的界限逐渐被打破。价格便宜的水彩、油画颜料和丙烯等西方绘画材料的引入，也为艺术家提供了更多可供选择的创作媒介，绘画由水墨主导的局面逐步让位于一种更加富于变化的、色彩丰富的艺术环境。

对于大多数传统中国绘画而言，艺术创作的原则——包括对色彩的使用——并不仅仅局限于对真实世界进行再现。与艺术家在绘画中所抒发情感和表达精神相比，对色彩使用的技术考量总是处于次要的位置。此次展览的艺术家不单是在色彩的运用上独树一帜，他们的作品亦得益于中国丰富的艺术和文化传统，更蕴含着更为广阔的创新精神——尤其体现在对作品表现形式的关注、对艺术哲学和方法论的思考上。这些作品共同开启了一场关于色彩的对话，将自身立于当代抽象艺术实践的新领域。

仇德树于1948年生于上海。他是自80年代国内少数当代水墨艺术家中获得国际认可的艺术家。仇在幼时习得传统水墨画和篆刻，然而他的艺术生涯却被文化大革命所阻。当一切都尘埃落定之后，他重新拿起画笔，并组织了“草草画社”成为中国第一代在后毛时代的艺术实验团体。在80年代早期，以“裂变”为主题地创作风格成为他的代表作品，裂变的概念呈现了中国的哀痛与转身，是对艺术家曾经戏剧化瓦解又获新生重塑后的生活与事业形象比喻。在这些作品中，他在宣纸上覆盖生动的色彩，用撕裂宣纸的手法来构建图形、色彩与留白而形成的作品，蕴藏著艺术的深邃和无限生命力。

蓝正辉于1969年出生于中国四川，1987年毕业于四川美术学院。现工作和生活于中国北京和加拿大多伦多。蓝正辉的巨幅作品和对墨的独特使用反映了他对描绘和感知的持续追求，他的作品以一种抽象和泼墨的风格在“纸上爆发”。受其理工背景的影响，蓝的审美灵巧地游走于理智和感性世界。他的抽象风格更突出了水墨自身的意义，当重量使其成为一种系统的身体运动的同时，也使作品的视觉和精神冲击与肌肉，热血，体力一起膨胀。此次展览的作品中，他将色彩丰富的丙烯颜料施于宣纸上，以大胆的用色挑战传统的媒介和形式。

孙钧钧于1973年出生于中国江西，18岁时移居北美。她在纽约艺术学生联盟以及渥太华美术学院接受艺术教育，师从美国视幻艺术大师第一人 Larry Poons。孙钧钧认识到自身文化之根的重要性，她决定重新回到北京。现在她生活和 works 于纽约与北京。

孙钧钧的作品沉浸在绘画的纯粹和华美之中，在看似胡乱的涂画和大块笔触中隐约透露出别样的风景。她的作品吸收了法国印象派、抽象表现主义和中国自然而流畅的笔触的影响，以丰富的抽象构图捕捉着稍纵即逝的、闪闪发光的水波和舞动的阳光。她的绘画源出于她最真实的自我和存在，被赋予本体的自觉性和暂时性的意味。孙钧钧的作品结合了丰盈的色彩、诗意的线条和无畏的艺术精神——她将绘画本身看作一种愉悦和“大爱”。

Andre Kneib（出生于1952年）的家乡在法国的阿尔萨斯—洛林地区。1995年，他师从巴黎塞尔纽斯基博物馆（Musée Cernuschi）的韩国书法大师Ung-No Lee学习书法。现在，他在巴黎的国家东方语言学院（INALCO）和巴黎索邦大学担任讲师并教授中国文化。

Andre Kneib的书法作品着重关注汉字中每个字的字义与情感共鸣之间的微妙关系。他对于中国现代书法最为重要的贡献可能就是色彩的引入，他将色彩作为表达汉字的形式结构与情感内涵的元素。在某些作品里，精细微妙的色彩变化强化了高度姿态化的书写动作，同时突出了笔墨的形态；在此次展览的作品中，色彩构成了汉字的血肉，敏锐细致的形式韵律感浸淫着饱满充沛的色调，为笔触增加了具有无比感染力的广度与深度。他由此界定了一个全新的范畴，提出了真正的跨文化形式与表达问题，留待中国内外的当代书法家进一步去探索。

李磊于1965年出生于中国上海。他是中国最早从事抽象艺术创作的重要艺术家之一。他的作品深植于中国的哲学和传统文化，超越了亚洲艺术的形式限制而不失其抒情性特征，发展出一种自由的、不受限制的艺术表达方式。

李磊的绘画作品在他艺术生涯的初期即走向非具象。他的抽象绘画一直映射着他自儿童时期起就留存在记忆中的山川景象。正如马家窑文明和它远古的神秘传奇一样，中国东北的河流、植物、动物和黄土地无不影响着李磊作品的形式和色彩。他的作品既是抽象的，又是图画性的，正如他所说，这些作品反映了个人的感受和情感，它们真正地“发自于内心”。

此次展览呈现了五位具有不同背景的艺术对色彩独到的表现方式，他们的作品为我们呈现了当代抽象艺术中对色彩所进行的深思熟虑的、复杂的和有意义的思考和实践。

藝術門

2013年11月