

PearlLam Galleries

香港

《無人之境》：馬可魯個展

展覽日期 2022年5月24日至2022年7月30日，星期一至星期六（上午10時至晚上7時）
地點 藝術門，香港中環畢打街12號畢打行6樓

香港一《無人之境》是北京畫家馬可魯的個展，當中展出由1970年代至今的罕見風景畫和抽象繪畫。展覽向觀者傳達藝術形式、自由意志和生活的關係，探討三者在荒野中完全不被限制的概念。

作為中國當代藝術團體“無名畫會”的初創成員之一，馬可魯一直對繪畫抱有信念，願意誠實面對整個創作過程。他以不同的方式處理二維視野，在作品中實踐全面創作自由。繪畫的意義與作品的聯繫逐漸令他產生質疑，甚至否認自己的創作。他認為沒有生命的物體沒有任何意義，而藝術家也沒有在生命和意義之間做出任何區分。事實上，藝術和生活兩條並行的路，它們在某點上匯合引導馬可魯。他說：“繪畫幾乎是一種瘋狂和不可能的行為，因為它讓我們孜孜不倦地享受，讓我們無路可退；繪畫是一種存在方式，是一種精神漂泊。”

「漂泊」一詞在多方面概括了馬可魯的情感，一個謙遜的人大半生經歷了許多變化和難關。然而，他也全心全意地相信藝術創作的過程。1954年出生於上海的馬可魯，年輕時已對藝術產生濃厚興趣。到了1970年代初，他是一個俗稱「玉淵潭畫派」的藝術家團體其中的主要成員，亦為“無名畫會”或“無名”奠定基礎。該團體是由大多數自學成才的藝術家組成的草根組織，他們當時經常冒險到北京郊區寫生，並於1974年舉辦首次地下畫展，其後在1979年北京北海公園舉辦第一次公開展覽，正式取其名為“無名”。馬可魯和其他團隊成員都對社會主義寫實主義的官方藝術不感興趣，他們的繪畫風格更加多樣。值得一提的是，這種匿名的“為藝術而藝術”的方式代表了一種對創作自由的集體呼籲，這種創作自由與當時十年間的社會分裂和階級鬥爭背道而馳。無名成員常描繪自然，但並不旨在完美寫實。我們不能將他們的繪畫風格視為西方現代主義的衍生品。回想起來，這些具有歷史意義的藝術品傳達了一種深刻的渴望，儘管是在一個從眾的時代出現。1970年代對馬可魯來說是一個重要里程碑，他學會了通過自然來理解現代主義，特別是對色彩、光線和色調的運用。到了1980年代初，許多無名成員也分道揚鑣。

1988年，馬可魯應邀參加北京藝術學院中美藝術家聯展，後赴上海美術館和紐約史諾格港文化中心。同年，他前往歐洲並在斯古海根繪畫雕塑學校獲獎學金，跟隨了他那一代中國藝術家之路。在紐約定居的他受賈斯珀·瓊斯、馬克·羅斯科和威廉·德庫寧等現代主義大人物的影響是不可避免的，更被美國抽象畫家阿德·賴因哈特的作品吸引，尤其是賴因哈特所提倡的非藝術概念，指出現代藝術的唯一使命就是了解藝術的本身，研究其過程、意義和成因，與無名的初衷產生共鳴。馬可魯還重申自己內心是一個現代主義者：“我不希望我的藝術被用於其它東西，除了藝術本身。”

馬可魯對藝術純潔的追求可在《無人之境》中發掘，展覽意圖模擬一種疏離的鑑賞狀態，鼓勵觀者對作品進行比較閱讀。展出的八組作品來自不同時期，按時間順序排列，闡明題材構思、處理手法和選用材料，例如：一幅具象的山水畫與抽象畫並列。

《灰色調的玉淵潭》（1974年）是一幅象徵無名活動的山水畫，描繪色彩柔和、絕無人煙的荒涼景觀。而在《秋天的荷塘》（1983年）中，可見當時仍居於北京的馬可魯明顯減少了風景的印象，從調色板入手限制於黑白色調，開始更深入研究非具象的形式，如《白色》（1985年）。在1990年代初期，他正研究色域的相關性，作為抽象表現主義代表作《黑色構成之一》（1991年），這紙本雙聯作品是具有中國水墨畫的特徵，左側面板上一條暗淡的垂直線與右側面板上的一條曲線相輔相成，質疑畫面的正面性。

《八大系列之六》（1994年）參考清代文人畫家“八大山人”，本名“朱耷”，那些看似傳統的山水畫，實際上是用油、混合材料和蠟畫製成，有意將中國水墨畫的傳統融入西方抽象的語言之中。同年完成的《八大系列之二》（1994年）是一幅大型單色畫實現連貫的色場，與層層筆觸間保持良好的平衡，讓觀者聯想到布萊斯·馬爾頓的抒情抽象，以及他對抽象的感悟。

旅居時，馬可魯亦會想起故鄉北京，《秋風、湖水、柳萌、紫竹院》（1975年）和《一九八九之六》（1989年）並列，呈現他對北京兩個遙遠記憶。《秋》（1991年）中的黃色代表生與死、光明與天堂。《北三街的摩托車維修店》（2000年）是一幅生活畫作，這種做法從未完全離開馬可魯，與他在布魯克林的日子建立重要聯繫。

面對不幸的家庭悲劇，馬可魯於2006年回到北京思索下一步。直到2008年，他才重新開始繪畫。《白光》（2008）投射出一個白色的空白領域，就像照明一樣有意識地清空了畫中多餘的東西。馬可魯說：“我將告訴您什麼是荒野中的抽象。我這幅繪畫是關於光，一縷炫目的光，令人目盲的光”。《囚》（2015）是一種解放的聲明，切斷了各種約束，他從不認為自己的創作自由是理所當然，但他亦常對藝術的思考過程自我懷疑和保留。

由2016年開始的《啊打》是馬可魯又一次嘗試打破熟悉元素的系列，以特殊的圖像轉移方式壓制繪畫痕跡，進一步探尋繪畫的偶然性，繼續踏上繪畫要保有純潔又自相矛盾的旅程。正如奧斯卡·王爾德在他的文章《藝術與手工匠人》中所言，藝術家的使命不是刻意與世界和解，而是遵守不受現實限制的獨立形式的製作。

關於藝術家

北京藝術家馬可魯1954年出生於上海，作為1970年代中國當代藝術團體“無名畫會”的初創成員之一，馬可魯一直致力實踐“藝術回歸本體”的理念，旨在令其藝術創作達至完全自由的原則。他曾早年移居紐約並在斯古海根繪畫雕塑學校獲獎。直至2006年，馬可魯回到家鄉，以更開闊的視野延續他的抽象主義風格。馬可魯被喻為“非官方”藝術家，他在文革期間開啟了一種獨立於中國官方藝術實踐的頗具創新性的藝術生涯。他的早期作品接近於“外光派”繪畫，這是一種印象派風景畫的變奏，他的一系列作品曾在亞洲、歐洲、加拿大和美國展出。

1974年，“無名畫會”首次舉辦地下展覽，馬可魯是當年參展的藝術家之一。他是1979年“無名畫會”舉辦的第一屆公開展的主要成員。80年代後期，他在歐洲遊歷，後來移居美國。20年後，他再次返回中國繼續創作抽象作品。馬可魯是中國藝術界中少數將風景簡化成鬆散圖案和顏色的藝術家，他不願意也不必跟隨流行的風格，畫布與繪畫兩者就是一種純粹的令他感興趣的存在。在各種創作限制下，他發掘到抽象藝術中的無限。近期的《啊打》系列正突顯他的創作理念，作品並沒有特別意義須多作解釋，也沒有任何藝術標準，亦沒有所謂東西方的爭議，畫中留下的只有藝術家的個人主義。

關於藝術門

由林明珠女士創立的藝術門畫廊，如今已成為推動亞洲當代藝術發展的重要力量之一。創立於2005年，藝術門在促進東西方國際對話以及跨文化交流上一直扮演著關鍵的角色。

通過對年度展覽計劃認真規劃，藝術門為觀眾呈現美術館級別的高質量展覽，重新審視並挑戰亞洲文化實踐的看法。通過中國和海外藝術家的強力組合，畫廊致力於展覽策劃並注重市場培育。

藝術門畫廊在香港的旗艦空間位於歷史建築畢打行，上海的空間也選址在外灘的一座歷史建築內。不僅擁有國際化的團隊，藝術門的影響力更是遍及全球，參加了紐約軍械庫藝博會（The Armory Show）、科隆國際藝博會（Art Cologne）、香港巴塞爾藝博會（Art Basel）、弗里茲大師展（Frieze Masters）以及西岸藝術與設計博覽會等國際主流藝術展。

傳媒垂詢

亞洲：

陳葦殷 / 公關及市場部經理

charmaine@pearllamgalleries.com / +852 2522 1428

中國：

周伊迪 / 業務拓展總監

yidi@pearllamgalleries.com / +86 137 9520 0750