

赵无极一生力作重返杭州, 昨面向公众开展

懂生活的人, 看完画都会有收获

本报记者 陈新怡 章咪佳/文 陈嘉昀/摄

昨天上午8点30分,杭州南山路上,中国美术学院美术馆门口。

有人拿着手机问保安:“怎么买票?我没预约,今天能进去看吗?”更多人是扛着长枪短炮,拿着手机直播设备,有备而来。

昨天,是“大道无极——赵无极百年回顾特展”正式向公众开放的日子。这次展览展出赵无极重要油画作品及水墨、水彩、版画、瓷绘和相关文献共计200余件,其中油画作品129件,以六大板块多角度系统梳理赵无极在不同时期的艺术探索。

为了这次特展,家住良渚的黄老先生已经跑了两趟美术馆了。

“我从小喜欢他的画。最早喜欢林风眠,赵无极是林风眠的学生。像赵无极、吴冠中这样的画家,他们画的是自己的内心、生活,年纪越大,越能体会出里面的味道。”老先生激动地22日就来看展了,但打听到26日才正式开展。

一进展厅,他一边看,一边用手机拍。“尽管赵无极画的是抽象画,但你看,他在画里讲的是大自然、宇宙和生活,里面也包含着他的哲学思想。对生活有体味的人,就算不懂他画的是什么,也能有所收获。”黄老先生说。

展厅现场一个女生久久看一幅画

展览时间:2023年9月26日至2024年2月20日
地点:中国美术学院美术馆
开放时段:9:00~17:00
(16:30后停止入场,周一馆休)

亚洲最大规模、最高规格

家住广州的王女士,也是早早候在美术馆门口等待开展的观众之一。

这次来杭州,她的作业有两个,一个是看亚运会,还有一个就是刷赵无极特展。

从事艺术行业的她,对这次特展期待已久:“国内已经很久没有办这么大规模的赵无极特展了。之前我在上海看过,那次的作品远不及这次多。听说这次是亚洲最大规模、最高规格,一定要看。”

从上海到杭州,坐早班高铁来的宋女士在展厅里流连许久,“昨天晚上刷到美术馆的预约信息,我马上就预订了门票和高铁票。”

宋女士直言,自己对赵无极并不是很熟悉,但作为展览爱好者,她从朋友那边听说了这次特展的厉害:“上海杭州来回很方便。我比较惊喜的是他对色彩的运用,能感受到他东西方元素结合的魅力。”

展厅中还有不少年轻的面孔。来杭州游玩的小卢是中央美术学院的学生。他说当年自己在准备艺考的时候,刷了很多大师作品,印象最深的就是赵无极。

“后来我在香港艺术博物馆以及M+艺术馆,也陆陆续续看了一些赵无极的作品。他画中的颜色、线条、意境都深深吸引了我。看画册还好,看到真画才能真正体会到大师作品的魅力。”

不了解赵无极,看得懂画吗

很多学过艺术但没有接触过油画的观众,可能只听过赵无极这个名字,对更多普通观众来说,可能连他的名字都不知道。我们该如何欣赏赵无极的作品?

“我就是个小白,之前没了解过赵无极,对画也没有过多的研究。”在“无限生机”展厅,记者遇到了中国美术学院书法专业毕业的顾女士。

对赵无极的晚期作品,她的评价是:用色高级、丰富,“这个展厅中的画,用色和前三个展馆很不一样。好像颜色和人一样,比如说有些人上了年纪后,喜欢穿花花绿绿的衣服。你在画的背后,也可以看到一个温和的、狡黠的老人。”

在看到“如镜他山”展厅中的水墨时,顾女士来了兴趣。在她看来,赵无极的水墨画和她经常看到的传统水墨画有很大的区别。“虽然是用东方的笔墨去表达,但他和黄宾虹的水墨画差别还是很大的,他的画面更像是西方的绘画语言,但他和黄宾虹又有共同的地方,非常的中西融合。”

来自中国美术学院漆艺专业的大二学生刘蕊蕊,之前在苏州博物馆看过赵无极的作品,她也来观展了。

虽然对赵无极的艺术之路不了解,但一看到画,她就get到了:闪闪发光。“远看,你会发现画是流动的,近看又能看到细碎的线条和颜色,感觉到生命的气体在游动、

缠绵,闪闪发光。虽然我对老师的生平不是很了解,但艺术的感觉是共通的。”

“真诚”地看赵无极的画,这是很多“业内人士”给出的建议。

作为一名艺术家,技法和形式都可以“学”,但那是皮毛,“真诚”是赵无极一再强调的作为艺术家必备的基本素质,内心想表达的那些东西才是作品中的灵魂和生命,无论它们用何种手段表达出来。

看赵无极,一定要现场看

在“两个传统”的展厅里,陈先生和朋友们已经驻足了两个多小时。每一幅画前,他们都停留许久,反复讨论:“能看到这么高密度的赵无极,很幸福。”

陈先生之前学过油画,后研究水墨,他说1997年曾见过赵先生一面:“他不同时期的作品我都看过,但只有在这样的大型展览里,你才可以看到赵先生很完整的一个绘画的脉络。”

“你看这一幅《水之音》,远看像是宋代的山水,近看它的肌理和颜色,又是西方油画的感觉,从高处往下看,又能够发现不同的元素相互融合、成就。”

见画如见人,陈先生很兴奋:“像我,见过他本人。真正接触过,才能够体会他这个人。画也是这样,你不见真画,无论怎么想象都有偏颇。赵先生常常强调,画有呼吸。在画中,你可以看到它隐含的呼吸感,不光是视觉,它可以调动你另外的五感。”

自由艺术家魏小林,是赵无极1985年绘画讲习班的学生之一。他感慨:“看到原作之前,不知道自己的无知和浅薄,还有一种自以为是。看到原作才发觉,印刷品给出的信息量只有原作的百分之一。原来,之前我对赵先生的理解几乎为零。”

他曾见过几幅赵无极的作品,但这次特展让他大为震撼:“几乎全是‘代表作’级别。我看了两三个小时还不够,要多去几次,肯定会有更深的了解。”

魏小林还打了个很形象的比方,在纸质的世界地图上,显示的只有各个国家和每个国家的首都及主要城市,但在手机或电脑上看地图,大到国家,小到街道,甚至连街上走路的行人都看得很清楚。

这,就是原画的信息量。

魏小林指出,除了对绘画和艺术的理解,自身的阅历和所谓的“共情能力”,也都是理解艺术作品的基础和背景,这才是“看进去”,这才是跟作品产生了“交流”——读懂了作者的内心世界,听懂了他通过作品讲述的故事,感觉作品成了“活”的情景,甚至跟着作品进入到三维的层面,在作品(作者的内心世界)中遨游了一趟。

只有读懂艺术家们的作品,才能真正理解他们的“话语”:“因为他们的语录跟他们的作品一样,都是直接抒发他们的内心世界。你不懂他们的内心世界,当然听起来就是‘懵’的。”

视觉中国供图

认识赵无极

赵无极,享誉中外的华裔法籍著名画家。1920年出生于北京,1935年入读国立杭州艺专(中国美术学院前身),1941年留校任教,1948年赴法深造,1985年受文化部邀请回母校举办绘画讲习班。2003年,赵无极当选法兰西艺术学院终身院士,2013年辞世于瑞士。他融通中西,创造了极具特色的艺术风格,其作品系统收藏于全球150余个重要博物馆美术馆,为东西方文化交流作出了独特贡献。

赵无极的艺术生涯萌生于杭州,杭州哺育了他的艺术。在赵无极逝世十周年之际,他的一生力作重返杭州。