

抽象中建構的個人世界—— 「她的歌：抽象構造」展覽

作者：余光

凱倫偉伯畫廊本年度首展「她的歌：抽象構造」為觀眾帶來兩位女性藝術家共十四幅的抽象作品。這兩位藝術家分別是來自德國的 Tina Buchholtz 和本地藝術家曾翠薇，雖然二人背景迥異，看似沒有絲毫交集，卻因創作風格皆崇尚抽象表現主義而促成這次合展二人畫作的機會。是次展覽作品不但彰顯出抽象藝術的精粹，更從色調的多重層次感中滲透著傳統中國畫的理念。創作時，她們都摒棄傳統畫筆，而是撿起刮刀、皺紋膠紙或塑型膏作為繪畫工具，營造出更具獨特性的構圖與加深畫面呈現出來的張力。執筆作畫並非必然，兩位藝術家以刀代筆，同樣展現出上乘的技法。

《清冥冥》曾翠薇 塑膠彩布本 122×183cm 2017年
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

《兩》曾翠薇 塑膠彩布本 30×61cm 2019年
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

《光之風景》Tina Buchholtz 顏料、玻璃、布本 50×50cm 2019年
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

《金色夕陽碗》Tina Buchholtz 顏料、玻璃、布本 50×50cm 2019年
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

《天地碗》Tina Buchholtz 顏料、玻璃、布本 50×50cm 2019年
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

靈感源於中國陶瓷色板

Tina Buchholtz 早期擅於創作人物畫，後期卻選擇以色塊與紋理構造畫面，藝術家以傳統中國陶瓷的色板作創作靈感，為觀眾帶來一系列隱若蘊含中國主題的抽象作品。在創作作品時，藝術家通過在畫布上添加大量塑彩膠顏料和釉料來呈現畫面張力，然後通過刮擦或拋光塑造顏料的形態，增強畫面的效果。

畫面上展現出的光澤感，就是顏料的獨特性。中國傳統陶瓷會用釉色與紋飾來美化器皿的外觀，釉色彷彿一件外衣，屬於比較抽象的裝飾手法，而精細的紋飾則比較具象。釉色是覆蓋在陶瓷表面的無色或有色的玻璃質薄層，雖然她的作品並非陶瓷製品，但同樣利用這種特別的顏料潤色及創作，豐富畫面效果。Buchholtz 的畫作創作出一種視覺上的凹凸感，具有強烈的紋理效果，除了加深畫面的厚重感外，更為作品帶來堅實與剛硬的表現力。

從她的作品可見，畫面中沒有具體的繪畫對象，而是單純地用豐富多層的色調對比，以及顏料製造的紋理表現創作主題。撇開具象的畫面，藝術家用抽象的方式向人展示色調和肌理之美。

抽象與具象相互融合

香港藝術家曾翠薇同樣追求作品的肌理、質感、層次，以抽象筆觸繪畫自然與人的關係。這位藝術家的作品游離於超現實主義和抽象表現主義之間，作品繪畫的風景結合了中國寫意畫中的多點透視，亦展示了西方藝術中自由奔放的物件形態。超現實主義有幾個主要的特徵，包括事物的融合、形體的錯置或分割、空間的錯置、違反地心引力、扭曲的形象等，曾翠薇的作品獨特之處在於在抽象的空間下刻畫出一些超現實主義的景物。在其中幾幅作品中，畫面空間中會出現某些具象的自然風景，例如「炙」系列《天高物燥》和《悄冥冥》中山麓與樹木的自然風貌，但背景上則以破筆潑墨，狂放的筆觸填滿，利用不同色調拼湊出紋理獨特，且具有深淺不同的層次感，變化多端的顏色層大大豐富了整體畫面的質感，在抽象與具象之間拿捏了一個有趣的平衡。比起具體空間的演示，曾翠薇更重視整體構圖表現出來的情感狀態與其抒情的主題。

《炙(二)》曾翠薇 塑膠彩布本 30 × 40.5cm 2019
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

抽象表現主義的精粹

其實不少西方奉行抽象藝術主義的畫家都選擇以不同工具代替畫筆創作，如瓊·米謝爾 (Joan Mitchell) 會用刷子大範圍地為畫布添上豐富的紋理筆觸與充滿活力的色彩，繪畫出一幅幅高度抽象且色彩豐富的作品。她的創作主題主要受風景、自然和詩歌的啟發，並在結構化元素與即興創作之間取得平衡。她的作品構圖抽象，無法一下子點出被繪畫的實體，然而，藝術家本身就非本著創造可識別的圖像為主要目的，而是傳達情感畫面背後的自然感覺與內涵，這也是抽象藝術主義其中一大主張。另一位現代藝術大師傑克遜·波洛克 (Jackson

Pollock), 直接將液體油漆倒或濺到水平表面上的技術, 又稱「滴灌技術」, 使他能夠從各個角度查看和繪畫畫布。這也被稱為「動作繪畫」, 因為他經常用狂熱的舞蹈風格來全身揮舞, 展示了一種極端的抽象的繪畫形式。這展覽中的兩位藝術家亦從這些現代藝術大師中吸收到抽象表現主義的精要思想, 揉合個人風格, 展現出抽象背後的獨特故事。顏料的本身猶如音符, 個別來看沒甚麼獨特, 但畫家把顏料塗抹在畫布上的過程, 就像把單獨的音符按據韻律編排出一首完整的歌, 藝術家在作品背後隱藏著不一樣的內涵, 只是以不同形式呈現內心的個人信念及創作意念。藝術家為原來單調的創作元素注入思想, 繪畫出不同的抽象化作品, 不論音樂還是繪畫, 這些都只是呈現內心的其中一種手法, 她們透過創作視覺藝術做媒介, 將個人、生活、藝術連結起來, 成就出這些獨特的動人「樂章」。

藝術的作用不僅反映藝術家個人的創作意念, 同時也在探索一個集體創作觀念與個人信念的融合境界。這兩位藝術家的抽象作品既充分展示抽象表現主義的創作特色, 亦融入強烈的個人風格, 創作出一幅幅極具張力的畫作。藝術家把思考與情感的基礎轉化成色彩斑斕的畫作, 模糊與抽象間, 作品迸發出虛實交錯的無限生命力, 使觀眾從藝術中誘發更多對生命與自然的想像。

《灸 (一)》曾翠薇 塑膠彩布本 40.5×30cm 2019年
圖片由凱倫偉伯畫廊提供

《刺》曾翠薇 塑膠彩布本 61×122cm 2018年 凱倫偉伯畫廊
圖片由凱倫偉伯畫廊提供