羅曼以及他的山和海

● 克萊爾(Jean Claire)

羅曼 (Philippe Roman) 的作品新 穎獨特細膩。在當今藝術大雜燴中, 唯有此類與眾不同的作品才能給人帶 來新意和驚奇。它如同災難後的倖存 者,生命之火重新燃燒,生命意義重 新尋回。

人民曾以為永恆的帝國,卻在數 月之間崩潰瓦解。其實,豈止政治烏 托邦如此?美學烏托邦不亦如此嗎? 前衞藝術普及80年之後還剩下些甚 麼?數代年輕畫家紛紛追逐表現主 義,我們對此應予以何種信任?面對 一個獨闢蹊徑、不隨波逐流、執着以 自己個人風格繪畫創作的畫家,我們 不得不重新思考現代性之意義。

在衡量藝術價值時,我們往往成了視覺幻象的犧牲品。有些藝術現象本應以長遠的時間限度來評價,而我們卻以短暫的時間限度來衡量。帕斯(Octavio Paz)曾透過前衞現象預見浪漫主義的最後痙攣,其洞察力無疑比那些將歷史看作是革新喧鬧的批評家要高明。

我們如果不接受需要從長遠角度 衡量藝術作品這一假設,就難以把握 一幅作品的意義。羅曼的作品既遙遠 又親切、既熾熱又冷峻,它如同覆蓋 在畫面表層的那透明淡色和細膩的晶 質。羅曼作品的顫動寬度要比現代主 義的纖維性顫動寬廣得多,而且屬於 一種與巴黎圈子絕然不同的精神世 界。

1979年,羅曼在法國和比利時文 化部合辦的《新主觀》畫展中,首次發 表了他的作品——《廢墟》、《戀人》、 《愛西絲神》、《俄狄浦斯》、《湖邊的 下午》等五張風景畫。這些顯得神秘 而古雅的風景畫,與當時畫壇流行的 藝術格格不入。這裏既沒有存在主義 式的太人性的主觀主義表現,也沒有 結構主義式太冷寂的客觀性,更沒有 初露頭角的後現代主義那種錯位拼湊 的輕佻遊戲。羅曼風景畫中的大自 然,寧靜澄淨、芬馥滋潤,處處泛着 淡淡的光華;情融乎內而深且長,景 耀乎外而遠且大。這是一個天地人 神、古往今來的大全世界。在這永 不枯竭的本源世界中的輝煌呈現, 是人的精神無限豐富的呈現。人與 自然的親密聯繫的隱喻性詩意,再 次證明了自然是藝術永難窮盡的本 源。

羅曼筆下的大幅山景, 使人想起 的並不是塞尚 (Paul Cézanne) 的聖維 克多山。羅曼那種對光線如此細緻入 微的觀察,對地表皺褶起伏、地面顏 色變化、岩石性質的細膩觀察,對形 狀、形貌、特徵的忠實描繪, 迥異於 佔主流的對形的理性分析甚至趨於抽 象的處理方法。在此,畫家的眼光無 異於自然哲學式的經驗主義眼光,它 並沒有將意義從形 (forme) 抽離並加 以虚幻的想像,而是尋求給顏色和形 賦予某種意義。但這並非是在宗教、 象徵或神秘上的意義。羅曼在其對山 水景致的觀察中,綜合了博物學家、 地理學家、氣象學家以及畫家的觀察 能力,並將之用作分析、辨別、描繪 地貌的紋理脈絡。

羅曼的風景繪畫沒有塞尚的乾澀感,他也無意通過風景表現人的心態(Paysage-état dâme)。景致在此是精神心靈旅遊的起點。這些以板岩、片麻岩、花崗岩為主體的山,如同自然現象聳然矗立在我們眼前。

也許有人會問:今天誰還會固執 地畫這些東西?誰還會為這陳舊的詩 意所傾倒?其實,作為繪畫主題的 山,從未在現代藝壇上消失過。索緒 爾 (Bénédif de Saussure),塞甘蒂尼 (Giovanni Segantini),賀爾達 (Hölder) 及賈克梅第 (Alberto Giacometti) 均從 未間斷過畫山。巴爾塔斯 (Balthus) 本 人也把山作為其創作主題,並選擇在 瑞士的高山上安度晚年。山在此作為 地理現象,是同一種知識、學問緊密 相連的,它同時也隱喻着一種緩慢的 精神昇華的過程。

克萊爾(Jean Claire) 法國著名藝術評論家,現任畢加索博物館館長。

羅曼 (Philippe Roman) 法國畫家,1927年生於法國阿爾薩斯的一個銀行家的家庭,1960年開始正式從事繪畫。他不愛交際和社會活動,長期在畫室默默耕耘。山和海是他反反覆覆加以表現並具有無窮無盡興趣的主題。

人們常說,近山者仁,近水者智,年復一年每天注視着高山和大海,畫家到底發現了甚麼呢?本期彩頁發表羅曼所畫的山景和海景,每一張畫的創作時間都很長。這五張畫的創作時間最短的是3年,最長的竟達6年,用這麼長時間來畫一張畫,這是現代和後現代畫家所難以想像的。這裏羅曼把繪畫變成了一種視覺的學術研究。也許羅曼想用他的畫告訴我們:發現你熟視無睹的對象的新面貌,並把這種前所未有的視覺經驗表現出來。這也正是具像表現畫派的宗旨。從這個意義上講,寫景屬於這個正在興起並日具影響畫派的一員。