

中國當代抽象畫先驅－馮鍾睿

Doris Sze Chun, 教育博士

譯者 李文肇博士 舊金山州立大學外文系

2008年8月

馮鍾睿是當代美國傑出的華裔繪畫大師，以創新手法融和中西藝術精髓獨樹抽象畫風。五〇年代末期，中國戰亂連綿、社會動盪，馮鍾睿在台灣與當時先進的藝術家協力組織具影響力的畫會，創造出極度前衛的視覺藝術。一九六六年，他被選為中國大陸以外地區新崛起之六大傑出藝術家之一，獲邀參與由李鑄晉教授與Thomas Lawton所組織並由美國藝術聯盟 (American Federation of Arts) 贊助的“中國山水畫的新傳統”巡迴畫展。馮鍾睿與眾不同的抽象畫作廣受西方收藏家和藝術史學家好評。收藏名家Avery Brundage 於一九六八年收藏其作品，如今已為舊金山亞洲藝術博物館永久珍品。馮鍾睿的作品被世界衆多博物館計畫廊收藏及展初，包括美國、法國、德國、義大利、巴西、澳洲、中國和香港等地，並在亞、非各洲巡迴展出。

馮鍾睿出身書香世家，一九三四年生於中國河南省唐河縣。他自小耳濡目染接觸藝術，然而，中國當時的內亂外患迫使他投筆從戎。他隨著軍隊移住台灣，之後在政工幹校藝術系學習，一九五四年獲頒藝術學士，並成為海軍軍官，為海軍留下不少畫作。

服役期間，馮鍾睿深受到繪畫工作的內容及表現手法之拘束。於是隨著創作靈感，尋覓屬於自己的藝術風格。一九五七年，馮鍾睿與三位海軍同袍共創四海畫會。一九六一年，又獲邀參加當時極具盛名的五月畫會，定期與其他會員共聚討論藝術創作。五月畫會的成員於每年五月定期展出作品。這些新一代的藝術家發現在邁向現代的路途中，中國藝術在追求西方理論與潮流的同時，亦能將中國特色展露無遺。他們相信，在藝術現代化的過程中，不應犧牲中華文化的獨特屬性。他們強調在創作中個人表達與獨特風格的重要性，同時也探索新的媒介、技巧與方向。

一九七〇年自海軍退役後，馮鍾睿獲得東西中心獎學金，前往美國夏威夷大學研讀舞台設計。他同年以優異的藝術創作獲頒中華民國傑出青年獎。一九七一年，馮鍾睿獲得洛克菲勒獎學金，前往歐洲及美國旅遊，參觀學習西方藝術大師之作品。

馮鍾睿六〇年代的油畫，給人的第一印象與美國戰後抽象印象畫派頗為神似——此畫派的革新畫作充分表現出了戰後的創痛，並提出突破限制、尋求個人創新的精神，激發人們共同的情感體驗。然而，馮鍾睿當時未曾出過國，與美國畫派的接觸僅限於翻閱雜誌上的紐約抽象印象派作品，因此，馮鍾睿的畫風是個人獨創的。

在一個一九七五年的畫展上，馮鍾睿對五月畫會及他自己的繪畫發表了以下的看法：

五月畫會的畫家向抽象主義借取火苗，點燃了中國現代畫的油燈。他們作品的質量已超越了二次世界大戰後登峰造極的紐約抽象印象畫派。五月畫會畫家的作品中充滿了對於傳統的省思。由於繪畫是一種純清和獨立的藝術，它不是物質世界的記載，也不是文學。五月畫會的成員希望進一步探求非寫實主義的精神以振興傳統中國藝術中的非形象表現的奧妙。ⁱ

由馮鍾睿的帆布油畫看來，他的風格是典型的六〇年代現代畫派，畫中構圖簡約，卻生動有力。他偏愛應用灰黑、淺藍、淡紫等低調色彩，傳達平和與幽靜的境界。每一筆觸都富有質感，表達力強，動感十足。畫中不具實體形象的線條、形狀與構圖，喚起了人們共有的情感。在觀賞時，即使文化背景不同，亦能感同身受，不由得被引入他創造的繪畫世界，去尋覓和探求。

在嘗試了油畫與水墨混合畫之後，馮鍾睿從六〇年代中期開始，轉換用傳統的中國水墨做畫，藉以發展他獨特的抽象畫風。儘管油畫與水墨畫無論在材料、技巧及表現特點方面都極為不同，馮鍾睿卻

ⁱ Robert D. Mowry 編輯，李鏞晉所收藏的1950-2000現代與當代中國水墨畫，紐黑文和倫敦：耶魯大學出版社，2007年

能得心應手，很自然地把毛筆的潛在力應用的淋漓盡致，以抽象的表現方法塑造出他的心靈世界。馮鍾睿利用宣紙的吸水特性，以強有力的筆觸展現墨汁的色澤變化。未填色彩的留白部分給了畫面一種空間、光亮及深度的感覺。除了使用毛筆以外，他還自創了一種用棕櫚樹纖維所製成的筆，不需要厚厚地油畫或壓克力做材料，亦能畫出寬厚有質感、飄逸舒放的構圖。

馮鍾睿受到國內外最矚目的作品是他的抽象水墨畫，其特點在於融合了中國的文人畫傳統以及西方現代畫的精神。這些是他的代表作。他強勁筆觸以及水墨的濃淡深淺，使得構圖有形又富內涵。由於畫作屬抽象而非寫實，畫中的線條、形狀與色彩相互輝映，充滿活力。畫中虛與實、暗與亮、黑與白、剛與柔的對比引人入勝，勾起全人類共有的情感。黑、灰、土黃、淺藍等冷調色澤的混合，使人看來一片平靜祥和。畫中有時可以瞥見被雲霧所遮蔽的高山，卻讓人不得不懷疑是不是幻覺——表達方式酷似元朝與明朝的詩人墨客。馮鍾睿畫的雖似自然景觀，觀畫者卻需要使盡想像力才能充分體驗作品的精神。觀看他的畫作，有如在田園景色中遨遊，充分體驗鄉間的安逸與大自然的美。

一九七五年移居舊金山灣區之後，馮鍾睿繼續從事水墨畫創作。此時他的筆觸變得更隨意，構圖顯得更大膽，並嘗試創作大型作品。在色澤方面，對比則更加強烈。這跟他開始研習佛理有關。Collette Chattopadhyay有下面的觀察：

此時馮鍾睿的作品進入了第二個重要階段，此期的特色是深受書法筆畫的影響。他結合了山水與書法的特色，嘗試以不同的用筆速度、力道與精準度來增加動感，並與柔和的水墨做對比。主要的原因是他在此時開始鑽研佛學，並特別傾心佛學中所強調的知識即刻體驗，有別於藉由推理所達臻的知識。ⁱⁱ

從八〇年代末期起，馮鍾睿進入了另一創作階段，開始在抽象構圖中參入了中國書法。雖然有些文字清楚可認，但很多漢字已藝術化，句段亦不完全，故不需識中文始能體驗其中美感。中國書法有韻律的線條及神秘的造型成了馮鍾睿抽象畫中的一個重要部分。而這也理所當然，因為中國書法的演變，本來就是從圖畫似的象形文字，轉變為日趨規則的“抽象”符號。中國書法的線條極具動感，與畫面上的色彩部分形成對比並互補互成。畫中擬物與抽象的對比、內在與外在的對比、人文與自然的對比，使得作品饒富意涵。馮鍾睿的作品表現出中國書法藝術與西方抽象畫之神似，讓西方觀眾能夠透過他的抽象畫，用直覺去感受中國書法之美。

ⁱⁱ 《彼岸抽象：李錫奇，莊喆，馮鍾睿，黃瑞瑤的宇宙關注》舊金山：瑞曼畫廊 1997年

從一九八九年開始，馮鍾睿再度新闢領域，在抽象畫中加入拼貼藝術，增加表面質感。他用的不是一層疊一層的油墨，而是在拼貼的紙上畫上圖案。這些圖畫有些是抽象表現，有些是具體形像，有些是書法文字。Robert D. Mowry 說，馮鍾睿的獨特手法在中國藝術史上雖有前例可尋，但他的畫面表現與歐美抽象派畫家即西方藝術理論類同。此類畫中，紙與墨的不同色澤，紙張不規則的非對稱形狀，以及透明與非透明的色澤對比，讓觀畫變成一種享受。其中最特別的是他用拼貼手法勾勒出的抽象山水景象，讓觀眾忍不住走近細細觀察。馮鍾睿的一些拼貼作品充滿了節慶的氣氛，讓觀賞者能夠直接體驗中國民間藝術色彩。

九〇年代開始，馮鍾睿新創了一種繪畫手法，用壓克力顏料先畫在塑料上，再將圖案拓印到紙上。這種“製作”藝術的方式，與抽象印象派所主張的“自然發生”異曲同工，也和禪宗所強調的“頓悟”十分相似，也就是說，真正的智慧並非文字所能表達。在創作此類作品時，直覺與心靈感受尤為重要，其結果常常是隨機而不可預測的。藝術創作的過程和完成的作品同樣重要。繪畫構圖的動力能啟發一個人的想象與深思。由此可見，馮鍾睿的作品不但反映大自然與人類情感，有時也帶有一種形而上的神秘力量。

馮鍾睿曾說，沒有一種藝術理論是絕對的；任何一種理論風潮都會像浪潮一般慢慢消退。消退之後，能夠歷久不衰的是那些反映普世情感與生命韌性的偉大作品ⁱⁱⁱ。馮鍾睿便是這句話的最佳寫照：一位充滿感情，不斷尋找、實驗、求變與創作的藝術家。

ⁱⁱⁱ Paintings by Fong Chung-Ray. 台北，台灣：國立歷史博物館，1974年