

《龍抬頭II》(局部) 2019-23年作 油彩 畫布 230 x 230 cm/90 1/2 x 90 1/2 in © 曾梵志 圖片：藝術家與豪瑟沃斯

曾梵志 近遠/今昔

2024年4月17日至9月30日
意大利 威尼斯
Scuola Grande Della Misericordia

LACMA

近遠/今昔

曾梵志 (生於 1964 年) 是當今創作最為豐富多元的藝術家之一，洛杉磯郡立藝術博物館在此呈獻為其策劃的最新展覽，將與 2024 年威尼斯雙年展同期開幕。建築師安藤忠雄，充分結合仁慈大會堂歷史悠久的建築結構與風格，為本次展覽設計了展陳空間。展覽首次呈現曾梵志近年創作的兩個系列：全新的抽象繪畫，以及歷經十二年探索與錘鍊的紙本作品，後者使用了水墨、石墨、色粉、金粉和多種礦物顏料，在手工造紙上進行創作。

曾梵志的藝術，深入思考二元性。本次展出的作品採用了兩種不同類型的繪畫材料：一種是厚重、飽含肌理質感；另一種則是輕薄和透亮的。他的作品要求觀眾調動兩種截然不同的觀看與體驗方式：一種是遠觀、物我相待；另一種則是近看、深入且細微。展覽溯源了曾梵志作品中的亞洲與歐洲繪畫傳統，探討藝術家如何讓對立的元素合二為一，加以演繹與創造，成就了一種融匯並包，萬象紛呈的風格。他的藝術既傳承過往，又具備鮮明的當代性；既頌揚了亞洲與歐洲各自的藝術傳統，同時挑戰一些固有認知，最終讓人在不同文化之間，換位思考，拓寬了創造與感知的界限。

曾梵志的繪畫，在精湛的技巧與表現情感之間建立完美平衡。《近遠/今昔》展示了藝術家在繪畫創作中不斷實驗與突破的勃勃雄心；而安藤忠雄的空間設計則能引導觀眾更清晰地理解藝術家不同主題、不同媒材的新作，彼此之間的相互關連。

步入仁慈大會堂的大堂，觀眾將會看到這座 16 世紀建築的古典結構，展覽長廊的首尾兩端分別展示兩幅超大尺幅的組合聯畫，一幅指向佛教圖像，另一幅則仿如基督教圖像。安藤忠雄的燈光設計，使光源穿過石柱，投影於地面，營造出恢宏而莊嚴的光暗對比；以當代設計突顯建築物本身的古典精神，以今喻古，開展出一場古與今的對話。

展館的上層展廳被劃分為五個主題區域，展示不同題材的繪畫，包括水、樹、羅漢、以及骷髏，還有以光為母題的抽象畫作，後者既有繪畫過程中的偶然性、自然生成的元素，亦兼有理性嚴謹的邏輯。

根據安藤忠雄的設計概念，展覽搭建出四面平行排列的展牆，牆面當中鏤空出從小至大，層層遞進的方窗，把展廳分隔為五個主題區域，彼此之間既完全獨立又相互連接。層層方窗，如同古典繪畫中的透視結構，引導觀眾最終走向本次展覽中最大尺幅的磅礴巨作——《涅槃寂靜》，並在此處轉身回望，一眼盡覽前後互相關連的繪畫。展覽終點，是展示紙本作品的獨立展廳，帶給觀眾截然不同的審美體驗。

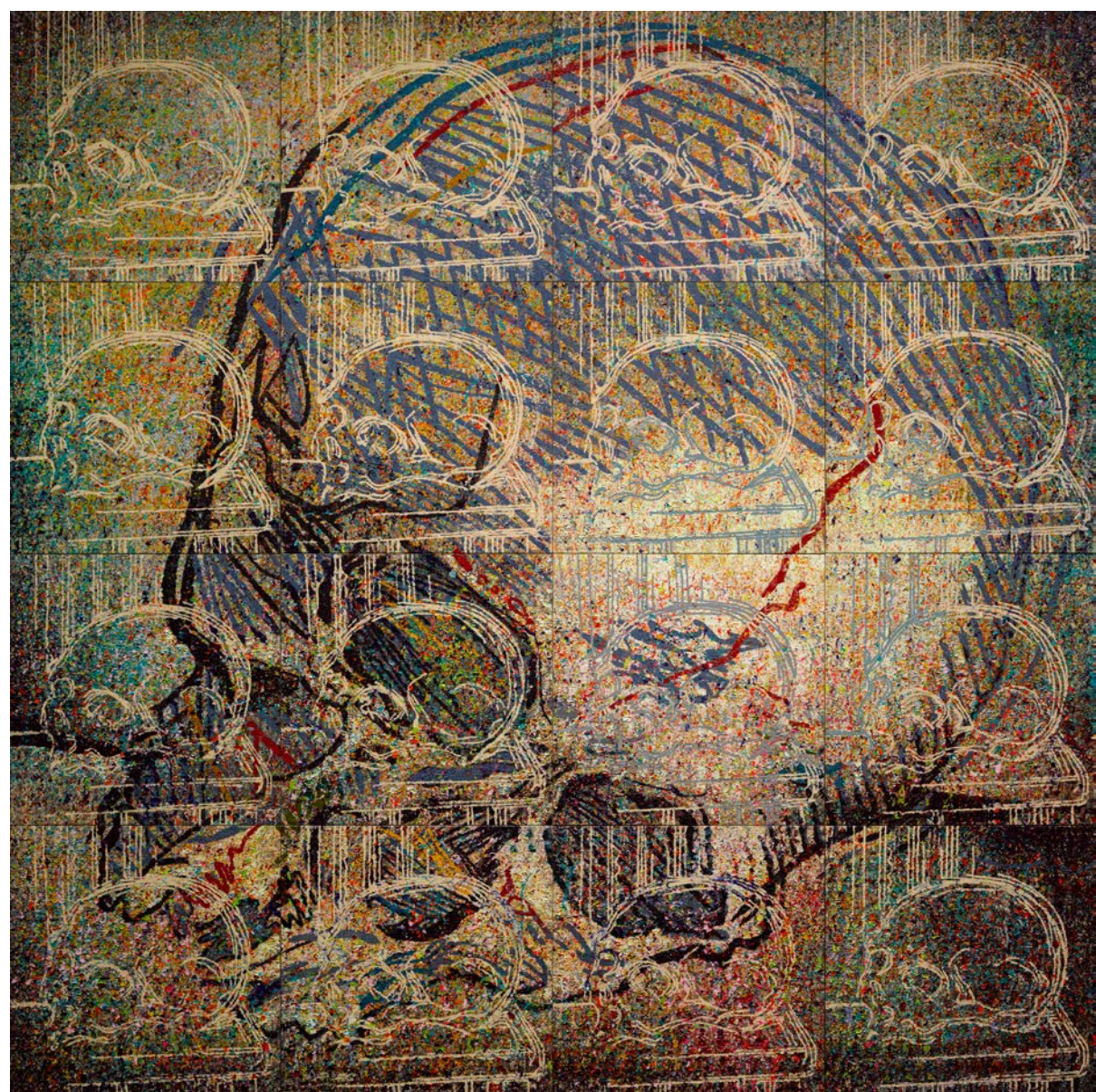
仁慈大會堂是威尼斯政府的法定保護古蹟，內牆保留了古舊斑駁、卻仍瑰麗的 16–18 世紀壁畫，處處體現著深厚的歷史底蘊。曾梵志的作品，在此空間之中展示，給觀眾帶來直觀、觸動心靈的藝術體驗。

油彩繪畫

曾梵志的最新油畫作品，既借鑑，同時挑戰了印象派和點彩派的技法，它不同於印象派那種點列分明的層次肌理。這一系列來自他多年來對色彩理論的深刻研究，以基督教與佛教傳統圖像為靈感，通過層層疊疊的顏料，相互交織的筆觸，構建畫面，從遠處看是易於辨認的具象圖像，但當觀眾走近細看時，圖像似乎消融為滿幅的油彩物質質感，混沌之中帶有鮮明的物性。有別於過去的抽象繪畫聚焦於單一色彩的深淺明暗微妙變化，這批新作以不同的色彩組合來建構畫面。一幅作品之中往往包含超過 30 種色調明亮的顏料，交疊組合出瞬息萬變的視覺體驗。

《水 IX》 2019-23年作 油彩 畫布 230 x 230 cm/
90 1/2 x 90 1/2 in © 曾梵志 圖片：藝術家與豪瑟沃斯

《諸行無常》 2019-23年作 油彩 畫布 480 x 480 cm/
189 x 189 in © 曾梵志 圖片：藝術家與豪瑟沃斯

展覽深入展示了曾梵志心手相應、精準自如的繪畫能力，他對濕畫法的嫻熟運用，以及如何充份發揮繪畫材料的潛能，從中建立他的繪畫形式。在當今世界裡，充斥著人工智能生成的圖像，曾梵志的作品卻能啟發觀眾，重新認識到繪畫是一種歷史悠久的藝術和技藝，自有其無可替代的優越性。正如藝術家所言，他「在具象中學習抽象，又在抽象中學習具象」，在兩者之間的互相轉換，視覺的繁與簡、增與減，引導觀眾更深地體會到抽象與具象的創作形式。

紙本作品

紙本作品始於 2009 年，是另一並行的創作脈絡。相對於油畫，尺幅雖小，卻體現同樣寬廣無垠的宏大氣象。作品反映了曾梵志對中國傳統繪畫理論與水墨實踐的深入研究，又帶有歐洲古典大師素描的獨特韻味。畫面以單色為主，卻蘊含細膩而微妙的色調變化，揭示出完全不同的審美追求與視覺經驗。作品題材涵蓋了基督教、佛教和中國文人畫的圖像，跨度之廣，體現出非同一般的創作雄心。

《古木》(局部) 2014年作 綜合材料 手工紙 78.3 × 62 cm / 30 7/8 × 24 3/8 in © 曾梵志 圖片：藝術家與豪瑟沃斯

《殉道》(局部) 2021年作 綜合材料 手工紙 60.2 × 119.7 cm / 23 3/4 × 47 1/8 in © 曾梵志 圖片：藝術家與豪瑟沃斯

作品讓人聯想到宋朝 (960–1279 年) 和元朝 (1271–1368 年) 山水畫鼎盛時期的審美精神，還有明末清初畫家鄒之麟 (1574–約 1654 年)、弘仁 (1610–63 年) 以及戴本孝 (1621–91 年) 等山水繪畫裡一種獨特的空間混沌感。創作主題既有西方繪畫傳統的基督殉道，又包含中國傳統文化中象徵力量、堅韌和長青的山石和古樹。就像曾梵志的油畫作品一樣，這些極富視覺衝擊力的紙本作品既傳承了亞洲和歐洲藝術的偉大傳統，又質疑其固有的壁壘分野，他以新的創作方式來跨越界限，東西方之審美在此彼此映照，交匯為一。

藝術家簡介

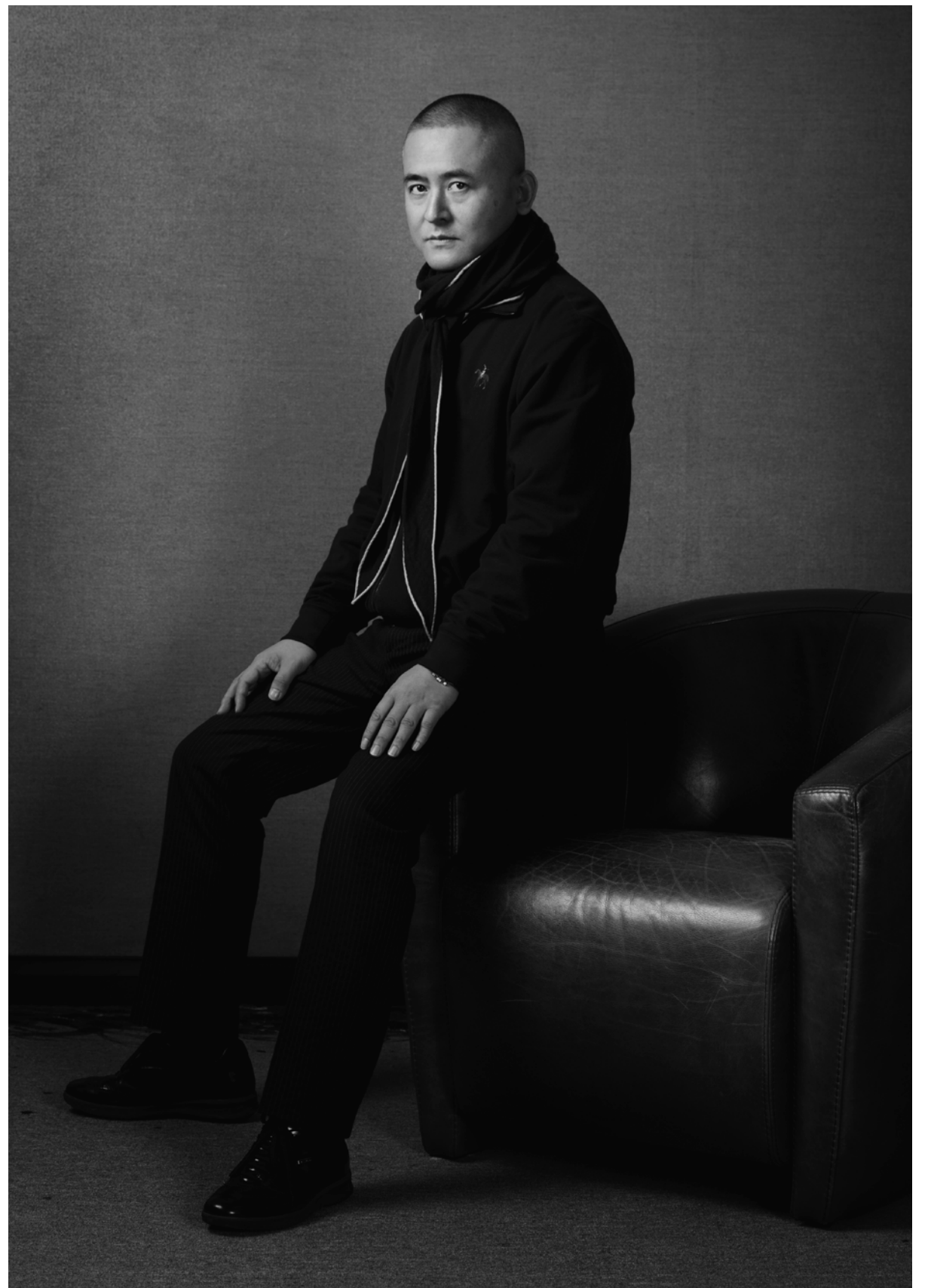
曾梵志，1964 年出生於中國武漢，1991 年畢業於湖北美術學院。在其早期教育階段，他深受西方藝術與哲學的熏陶，1985 年中國新浪潮運動中的社會寫實主義風格也影響了其創作技巧的形成。這些興趣塑造了其最早期的繪畫系列〈協和三聯畫〉(1991-92) 以及〈肉聯〉(1992-93)，兩個系列都著眼於客觀的生活場景，卻以充滿洞悉力的悲憫視角，展現出筆下人物的劇烈痛苦與徬徨無措。這些作品為其後發展出极具表现力、且高度个性化的風格奠定了基礎，並見證了中國歷史上一個社會和經濟迅速發展的時代。

在中國快速現代化和城市化的背景下，曾梵志更加關注與他同呼吸共命運的同代人，持續深耕肖像畫類。他的〈面具系列〉(1994-2004) 受到弗朗西斯·培根 (Francis Bacon)、威廉·德·庫寧 (Willem De Kooning)、馬克斯·貝克曼 (Max Beckmann) 等藝術家的啟發，作品橫跨現實主義和想像，呈現了他對繪畫技術、創作形式的細緻關注，也反應了他對人們生存狀態的反思。

在過去的二十年裡，曾梵志研讀古代畫論、重新思考中國古典繪畫精神，特別是從北魏到宋元時期(公元 4- 14 世紀)的藝術。在審美愛好的轉變下，他的作品進一步走向抽象。〈抽象風景系列〉(2002-23) 透過線條的動勢，傳達畫者運筆時的

身體節奏，以此構建的抽象形態，與他的肖像畫作同樣富有生動氣韻。畫布之上，細密的書法性線條互相交錯，既建構也解構，既呈現也覆蓋了背景中的物體，由此探索了自然、野生生物和人類之間的複雜關係。

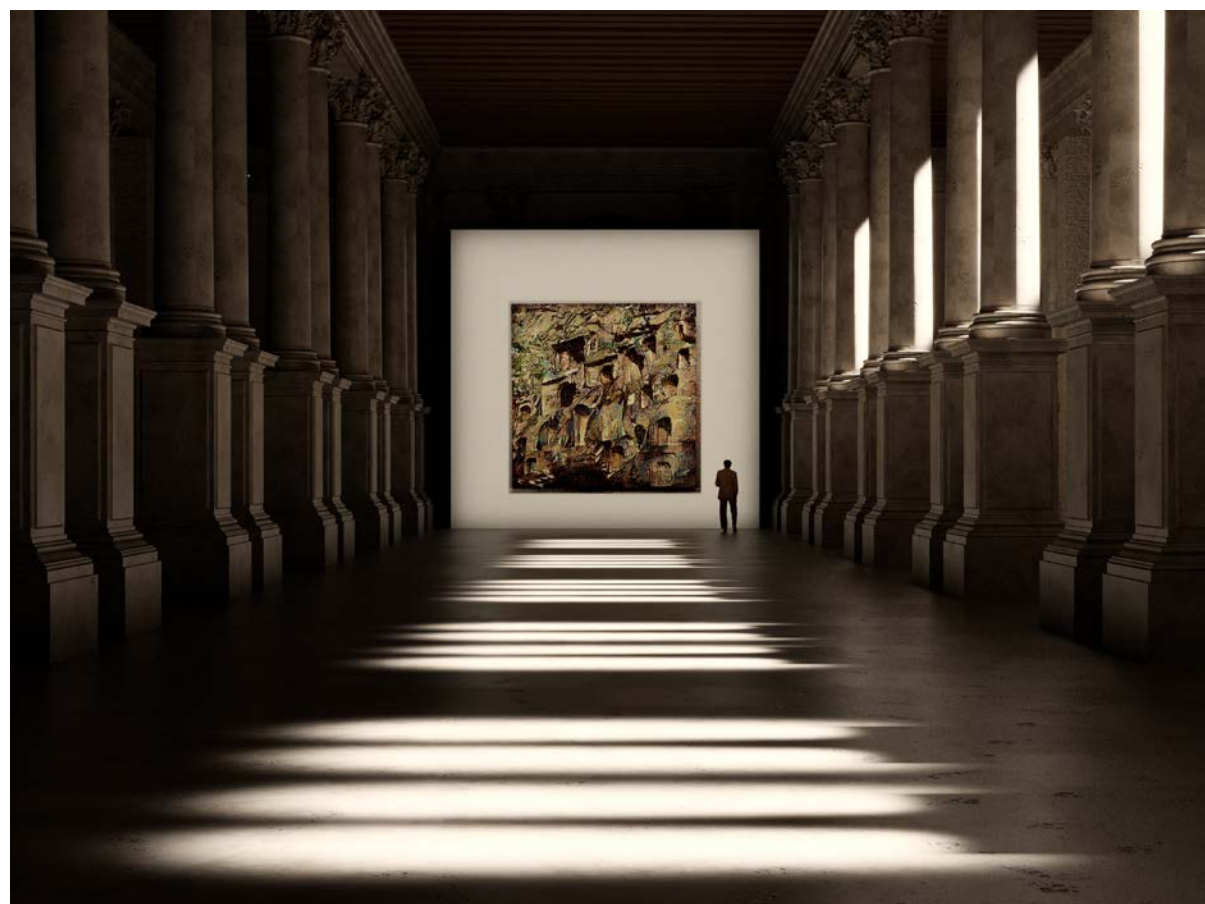
在持續不斷突破自我、力求創新的過程中，本次展覽中的全新抽象系列應運而生。在這批作品中，曾梵志嘗試了多樣化的創作手法與技巧，激發觀者的感知力，呼應着人類經驗的細膩豐富與寬廣宏大。

曾梵志肖像 攝影：李振華

建築師簡介

安藤忠雄，1941 年出生於大阪，是一位享譽世界、自學成才的建築師，他於 1969 年成立了安藤忠雄建築事務所。他的代表作包括：日本大阪的光之教堂、密蘇里州聖路易斯的普利策藝術基金會、日本直島的地中美術館等。他一生中獲獎無數，其中包括日本建築學會獎 (1979 年)、日本藝術學院獎 (1993 年)、普利茲克建築獎 (1995 年)、美國建築師學會金獎 (2002 年)、日本文化功勳人物 (2003 年)、國際建築師聯合會金獎 (2005 年)、約翰·肯尼迪中心藝術金獎 (2010 年)、日本文化勳章 (2010 年)、法國藝術與文學指揮官勳章 (2013 年)、意大利共和國功勳獎章 (2015 年)、野口勇獎 (2016 年) 和法國榮譽軍團指揮官勳章 (2021 年)。

〈光與影〉,《曾梵志:近遠/今昔》展覽的燈光設計概念圖
© 安藤忠雄建築事務所

他也曾在紐約現代藝術博物館 (1991 年)、巴黎蓬皮杜藝術中心 (1993 年、2018 年) 和米蘭阿瑪尼藝術館 (2019 年) 舉辦大型個展。他還曾擔任耶魯大學、哥倫比亞大學和哈佛大學的客座教授。自 1997 年以來，他一直擔任東京大學的教授職位，目前是名譽教授。

安藤忠雄肖像 攝影：閑野欣次

關於洛杉磯郡立藝術博物館

坐落於環太平洋地帶，洛杉磯郡立藝術博物館 (LACMA) 是美國西海岸最大的藝術博物館。館內收藏近 152,000 件，涵蓋史前至今逾六千年、來自環球各地的藝術珍品。LACMA 始終致力於展示藝術史的多元面向，並竭誠使博物館成為每個個體反思、表達與共情之所。

多年來，LACMA 通過舉辦一系列開創性的展覽、國際合作拓展，及重要藏品購藏，已然構建起強大的中國藝術品類版塊。近年來，更是精進於中國當代藝術的收藏。2019 年，緣自吳建民伉儷的慷慨捐贈，LACMA 入藏曾梵志的抽象巨作《無題 2018》。其他重大購藏還包括：2018 年由日內瓦 Fondation INK 承諾捐贈的 400 余件中國當代水墨作品，以及 2022 年由已故收藏家余德耀先生捐贈的艾未未作品《十二生肖/獸首》。

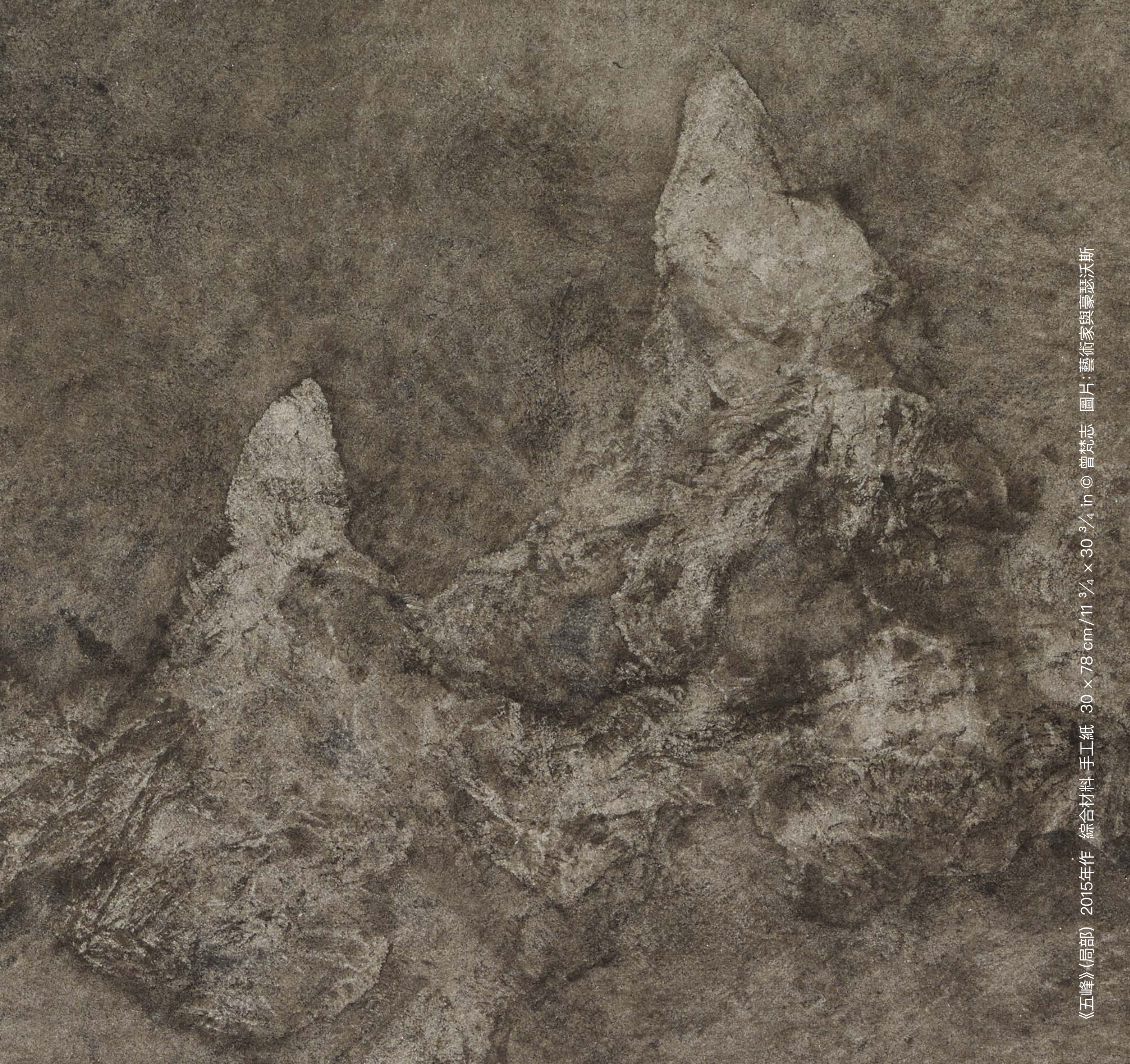
在洛杉磯，LACMA 為觀眾帶來了多場中國當代藝術展，其中幾場頗具重要意義：《物之魅力：當代中國「材質藝術」》（2019 年）、《水墨之夢：Fondation INK 珍藏藝術精選》（2021 年）、《往來之跡：余德耀基金會中國當代藝術精選》（2022 年）和《艾未未：十二生肖/獸首》（展覽中）。

LACMA 占地 20 英畝，作為一個活力無限的文化地標。每年吸引著逾一百萬的觀

洛杉磯郡立藝術博物館，克里斯·伯登 (Chris Burden) 創作的《城市之光》(Urban Light, 2008 年) 與參觀遊客。《城市之光》得益於威羅·貝伊 (Willow Bay) 與鮑伯·艾格 (Bob Iger) 的慷慨捐贈，24 小時全天開放。特別致謝布蘭登·戈登 (Brandon-Gordon) 家族對建立該裝置的支持。© Chris Burden/由紐約 Chris Burden 藝術家遺產和藝術家版權協會 (ARS) 授權

眾到訪參觀，時至今日，博物館仍在持續不斷地拓展與升級。由普利茲克獎得主、著名建築師彼得·卒姆托設計的大衛·格芬館的落成，將標記著 LACMA 轉型的高光時刻，該建築群融合最前沿的概念與最尖端的技術，將用於永久館藏之陳列，以充分體現 LACMA 作為一個二十一世紀博物館的願景——兼容並蓄、自由平等，讓藝術在這裏更為通達。大衛·格芬館還將開辟 3.5 英畝的全新戶外公共空間，使博物館與周邊公園區域融為一體。該項目預計於 2024 年底竣工，LACMA 即將迎來其嶄新的歷史篇章。屆時，煥然全新的博物館園區將向您展現一個大型藝術博物館的未來——一個基於開放、通達與平等的博物館。希望在不久的將來，您可來親自體驗與感受，我們在洛杉磯期待您的到訪。

《五峰》(局部) 2015年作 綜合材料 手工紙 30 x 78 cm / 11 3/4 x 30 3/4 in © 曾梵志 圖片：藝術家與豪瑟沃斯

本次展覽由洛杉磯郡立藝術博物館主辦，館長、總裁兼Wallis Annenberg總監邁克爾·高文 (Michael Govan)，以及中國藝術策展人兼中國、韓國、南亞和東南亞藝術部主管利特爾 (Stephen Little) 共同策展。

展覽贊助：華美銀行、張松橋伉儷、思勉基金會、蔡吳明華女士，以及豪瑟沃斯畫廊。洛杉磯郡立藝術博物館全球特使籌委會全力支持。

