

屠宏濤：一個人的繪畫史，或稱革命史

TU HONGTAO: A PERSON'S HISTORY OF PAINTING, OR HISTORY OF REVOLUTION

文 | 嚴瀟瀟 圖 | 厲為閣

2009年前後的一段時間，可謂屠宏濤生活與創作的分水嶺。在那之前，這位生於1976年的青年畫家已在中國當代藝術版圖中佔有一席之地，融入當時一波以社會批判、通俗文化為基底的創作風潮，也發展出受普普藝術影響的風格化創作語彙。而那之後，其繪畫從主體到範式都出現了明顯的轉向，他也逐漸讓生活重心回歸家鄉四川，除國內外展覽與旅行外，大多數時間都扎根於成都近郊藍頂藝術聚落的工作室。

屠宏濤早期以艷俗、暴力的視覺語言，創造出當時的代表作「人堆」、「劇場」等系列中規模宏大的景觀社會。那一時期的作品，很大程度源自藝術家自美術學院畢業後的一年服裝生意經歷、加上憤世嫉俗的青春所積蓄的能量迸發。2009年之後朝向文人畫般風景主題的重重擬造，則是在「繪畫不具備介入社會之功能性」的明確思考下，毅然與那儘管可藉畫面表達批判、卻依舊有著被商業社會所徹底物化之可能的創作樣態訣別。厲為閣 (Lévy Gorvy) 去年正式與屠宏濤締結代理關係後，近期在香港空間為之舉辦的首次同名個展，就以回顧之姿態，展示藝術家在上述轉變時期前後的十餘件大小畫作。

從人間劇場到混沌山水的風景光譜

屠宏濤為展示清單所做的挑選，是基於其對自身創作

屠宏濤於其工作室。

生涯各階段的一種代表性註記，這些作品從尺幅到所花費的構思精力都相當可觀，一條「風景光譜」的線索若隱若現。無論是創作風格轉向，還是選擇偏居一隅的日常生活，都並非一種「逃避」；對屠宏濤而言，乃是「面對現實的一種態度」：早期面對社會的激進革命態度，逐漸內化為對自身、對繪畫本身的美學革命。屠宏濤稱之為一種「自我革命」。2006至2007年以假景為出發點的「紙山」、「雪林」系列，從視覺上串聯起前後兩階段的關注轉向。

同一時期，屠宏濤透過兩岸的一系列國畫展，再度「發現」了中國傳統繪畫的審美傳承，及其所暗示的當代視覺之豐富性。他就此對視覺本身產生的奇觀產生了興趣，這也成為他其後創作的重點。2009年開始逐漸豐富的海外經驗，也同時調動起他透過東西方藝術經驗、大量思考開拓新的繪畫性之可能。

儘管屠宏濤畫的是油畫，他曾在一段時間內最仰賴的繪畫工具却是毛筆。他醉心於毛筆帶來的偶然性，更以「五滴墨先生」自居，每日都會在書寫的渴望中揮毫寫字。屠宏濤所推崇的革新者、書畫「集大成者」趙孟頫有「書畫同源」論，在屠宏濤看來，二者可統一於靈性中，而靈性又會以身體表現來直接釋放。儘管近期他轉而大量使用各式油畫筆、刷，卻始終在思考何處是繪畫身體的極限，更將個人繪畫語彙的突破，定位於透過

屠宏濤 | 洛神 油彩、畫布 180×560cm 2016-2018

身體去找到合適的材料或媒介上。在這樣的努力下，屠宏濤逐漸善於將包含工具選擇在內的書寫性融入畫作，發展出獨特的線條與平面。此次在厲為閣展出的、筆觸靈動的小畫《風吹來的感受》與《風過山谷》以藝術家工作室附近的自然景緻為基底，線條本身的抽象性，與它們之間不具抽象性的自然現實主義，皆在他將書寫不斷日常化的前提下，從書寫性中溢出，抵達與之同源的繪畫介面。

抽象未抽象：鍛造新的時空結構

儘管屠宏濤作品中的抽象意趣常屬某種「無心插柳」，他從台灣藝術史學者陳葆真所著《洛神賦圖與中國古代故事畫》中獲取的結構啟示，使之在大幅作品中達成對「寫實／抽象」之二元桎梏的超越。以《洛神》(2016-2018)為例，這件作品直接回應的，是陳葆真在其著作中針對目前存世的九卷《洛神賦圖》所作的圖像結構分析；屠宏濤提煉出這種理性結構分析的精神與方法論，在自己繪製草圖時發現古人巧妙運用空間動線、在不同媒介(詩賦和繪畫)間建立穩固的連結。《洛神》一作，則是在這種分析研究基礎上，所作出的經典畫卷之當代新釋。畫面中的影影綽綽與色塊交疊，更在中國畫傳統的「三遠法」與塞尚之間，牽起一條與反透視法、乃至與某種全知視角相關的精神性結構原則。

與此同時，屠宏濤也在畫面內部做文章，以達成自己一心想「畫得不像油畫」的長久渴望。2011年開始，他改變了所使用打底劑的材質屬性，努力嘗試以純粹繪畫的方式，將大幅畫布「變」為紙，藉由物理性操作製造出「沉積」的效果。這是由於他在歐洲遊歷時觀看壁畫、在上海博物館看到蘇東坡字畫時，被那些古老原作繪畫介面上所透露出的「向內」力量所深深打動，經過長時間探尋與思考，意識到紙張與牆面向內滲透的空間，得以讓書或畫的物質性存於

內部，這就與覆於外部的油畫之物質性形成鮮明對照。他說：「我覺得這十年自己一直在實踐的，就是如何把畫畫到『裡面』去。而每天我都在想用什麼樣的顏料，可以做到什麼樣的極限。」為此他的做法是藉助大量輔料自製強吸收性打底劑，在畫布上先塗抹若干層深、淺不一的底色，製造出空間感與時間感。最終「活生生把一幅新畫，畫成了老畫」。2014年的《鬆開地平線》，以及創作跨度長達四年的《萬物一馬》(2014-2018)，皆屬此類實驗，努力改變自普普藝術以降變得扁平的繪畫視覺體驗，外在輕盈，內裡深邃。

屠宏濤的個人繪畫史與他的生命閱歷密不可分，而對繪畫性的長期思考、閱讀與反芻，也讓一種並非簡單的文化意象與風格拼貼的「中西並蓄」自然而然發生，其近期畫作常以日常山林經驗為基底，卻一路通達古今。此次厲為閣的回顧性個展，將牽出怎樣的線索，延伸至已在規劃中的倫敦新作展，值得期待。

屠宏濤 | 萬物一馬 油彩、畫布 210×320cm 2014-2018