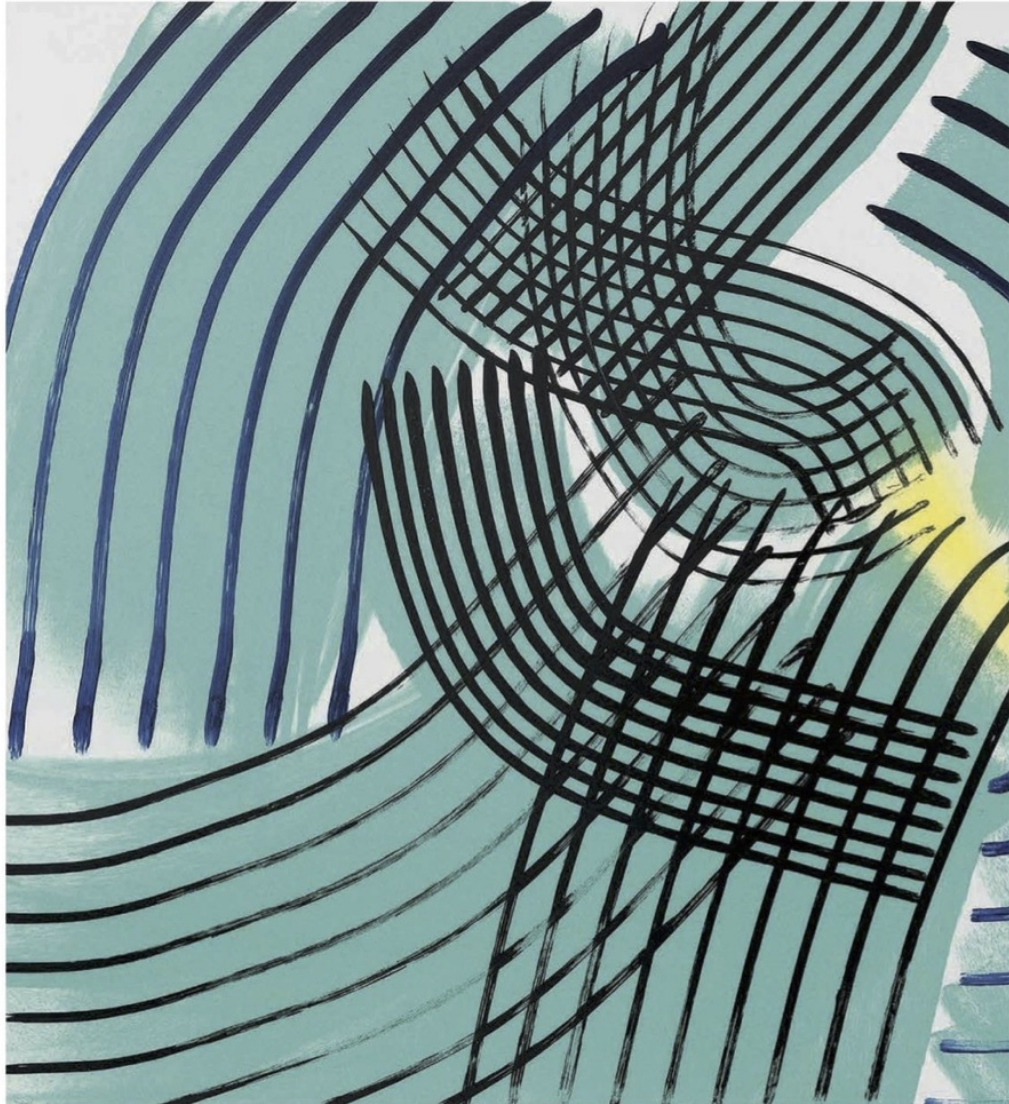

Hans HARTUNG

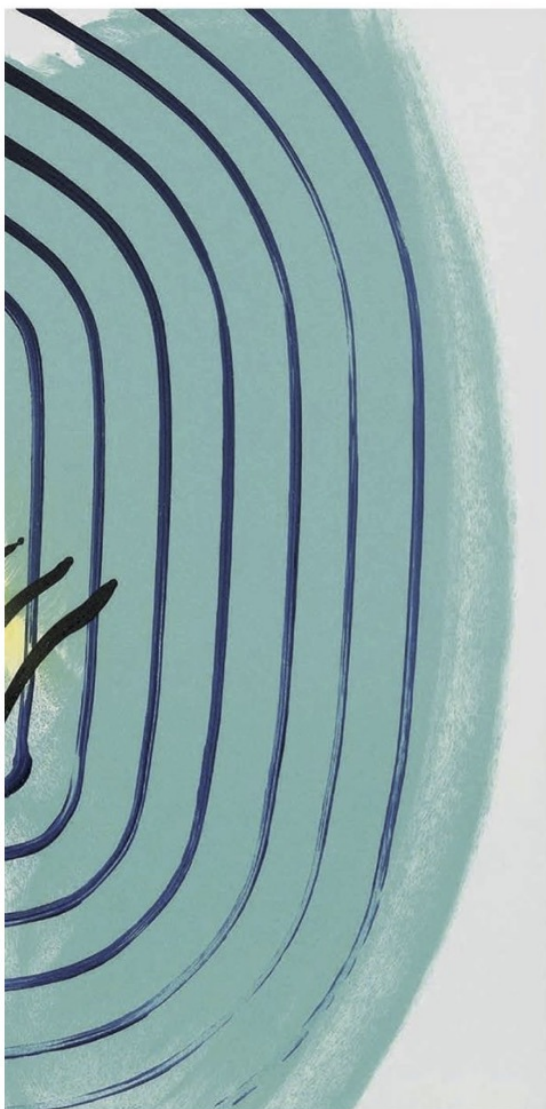
Expression of lyric abstractionism

October 2019

当月展览—
抒情抽象的表达方式

Hans Hartung, 《无题》, 1973。

汉斯·哈同 (Hans Hartung), 20 世纪欧洲抽象表现主义代表画家之一, 他在绘画中不断实验新的手段和工具, 以独特风格展示关于线条与色彩的哲思。 撰文

刘星 CHEYNE LIU

汉斯·哈同于 1904 出生于德国莱比锡, 早年在德国就读哲学与艺术史专业; 1927 年, 哈同旅居法国, 其间从立体派和野兽派的绘画中汲取营养, 1930 年, 他就立体主义和与米罗有关的抽象超现实主义探索了个人风格的变体, 而康定斯基对他的影响则一直延续到战后。

1930 年代, 为躲避纳粹政权, 哈同经西班牙去巴黎定居。二战之前, 哈同的绘画风格表现出抽象超现实主义风格。战争爆发之后, 他主动加入法国外籍军团, 不幸的是, 战争中, 哈同负伤严重被迫截肢, 从此失去了他的右腿。

战争结束之后, 哈同回到法国继续他的绘画实验, 他拒绝几何形式的抽象主义, 代之以绘画行为的无意识自发性绘画, 并在各种绘画工具的实验中, 尝试肌理的完美表现。复杂的笔触带着激烈的动势扑面而来, 哈同用黑色快速书写性笔触涂写于分层叠加的色块上, 线条带着劈面的痕迹, 好似群起的惊鸟或兽类的爪痕, 纠缠不散, 宛若对战后由痛苦凝练而来的精神冲动的释放: “绘画中我成为了一个坚定的色块主义者, 我的色块伸展开来, 覆盖了整张画布的表面。黑色的、不安定的绘画, 把我的忧虑, 把我对未来的极大的悲观情绪明显表现出来。”

1946 年, 知名法国导演阿伦·雷乃 (Alain Resnais) 回到巴黎, 开始电影剪辑职业生涯, 也开始制作短片。1947 年, 雷乃为哈同拍摄了一部纪录片, 在这部七分钟的无声短片里, 纪录了艺术家绘制两张作品的片段, 哈同在二战后的工作方式由此可见一斑。

1955 年, 哈同受邀参加第一届卡塞尔文献展, 1960 年, 他荣获威尼斯双年展的国际大奖, 哈同在回忆这次奖项的时

45

当月展览—
抒情抽象的表达方式

候感微道：“1960年，我获得了一项嘉奖，这比所有军队的荣誉更让我欣喜……我最终从那些忧郁岁月的黑暗中找到了出路。”

八月底，贝浩登（上海）的展览“汉斯·哈同”精选了艺术家三个不同时期的作品，时间跨度从1950年到1980年代，展览追溯了艺术家在工作室中分别于1973年、1986年与1989年中的三个特殊日子里完成的作品。通过对同一天创作出的不同作品的展示，观者可以从艺术家在实践中的技术、使用的工具、画作的尺幅以及作画姿势上发生的剧烈变化。

夏季，在南法昂蒂布的哈同·伯格曼基金会（Hartung Bergamn Foundation），我见到哈同早期的自画像、墨渍、水彩素描等生命不同时期的作品。从尼斯出发，驱车半小时左右，我们到达这个以纯白色为主色调的世外桃源。1961年，哈同买下这块遍布橄榄树的土地，并在此后耗费了六年时间重新设计和建造。建筑总体线条明快而利落，进门之时，所有来客都会被一进门碧波荡漾的露天泳池所吸引，游泳对于哈同来说，不失为最好的锻炼方式。在南法明亮至灼眼的阳光下，泳池盈盈闪光，水纹的形状似乎与艺术家作品的线条有某种默契的暗合。

1972年，他和同为艺术家的妻子 Anna-Eva Bergman 在这里定居，两人分别使用不同的工作室。穿过橄榄树丛，来到位于下坡处的哈同工作室。这里高顶空阔，自然光线从大幅玻璃窗上透下来，充沛又柔和，艺术家在屋中望出去的风景便是蓝天、白云、橄榄林。白墙两米以下的位置差不多被斑驳鲜亮，喷溅而出的颜料层叠覆盖，沿窗摆着一排大小各异的笔刷：类似于刷床单或地板的大号毛刷，沾染上颜料和尘埃的刮刀、扫帚、泥耙，哈同不断使用试验性的工具替代原有的笔刷，而正是这些实验，构成了哈同多元而又连贯的绘画语言。

哈同基金会的总监 Thomas Schleiser 说，哈同在创作时候最喜欢听巴洛克音乐，而且只钟情于这个音乐类型。马蒂斯曾说颜色的组合和音乐的音质在某种层面上相似，在哈同的绘画中，你可以看到看似缭乱的线条，然而所有的即兴，往往是“胸有成竹”的结果，在开始绘画之前，哈同会严谨思考构图布局，想好了线条的形式与色彩排布再落笔。他的画布线条构筑着类似于巴洛克的节奏——一种有算法的抒情。它们或情绪激烈地纠缠，或利落直接地呐喊，渲染着鲜亮的色彩，展现二维空间的探索，记录动势的痕迹。

1960年代起，哈同开始使用喷绘的方式创作，然而早期的空气喷涂方法不仅需要举起沉重的气罐，还会在画面留下明显的机械痕迹。哈同行动不便，加之两次中风让他体力衰弱，这种喷绘工具对于他来说过于沉重。1979年起，哈同开

始使用生长在工作室附近的橄榄树枝替代画笔，将树枝浸入颜料后猛烈拍打画布，留下疾驰而过的痕迹。力量之大，往往需要在画布下支撑木板以防止损坏。哈同基金会的工作人员向我们展示了艺术家于此时发明的“喷枪”工具，这种小型喷壶和喷嘴，本来是用作园艺，给植物喷洒药水的。1986年，在改进版“喷枪”的基础上，哈同即便坐在轮椅上，也可使用新型喷枪作为自己延展的手臂，较为轻松地画在巨幅画布上勾勒出不断变化的线条与色块。直到哈同生命中的最后一年——1989年，艺术家依旧保持了令人惊叹的创作力，而艺术界也普遍认为，在哈同生命的最后十年内，最为具有实验性的作品才终于诞生，不同工具的介入，使得他的作品在画面处理上变得异常丰富。

“在我看来，近期很多被称为抽象的绘画并不是什么‘主义’，在艺术史中，它也不是一个‘风格’，也并非‘新时代’。它仅仅是一种新的表达方式，一种不同的人类语言——一个比早期绘画更为直接的表达。”哈同向来拒绝被贴上既定的标签，他一直勤勉思考绘画的实验性，并且身体力行地付诸实践，这让他在这20世纪纷繁的抽象艺术世界中独树一帜。

汉斯·哈同，贝浩登（上海），2019年8月30日至10月20日

46

摄影: CLAUDE DORNIC/HANS HARTUNG / ADAGP, PARIS, 2019. 图片提供: 纳同·伯格基金会与贝洛德

Hans Hartung, T1989-U42, 1989.