空間的沉謐結構:陳曉朋繪書

林一中

開始看到陳曉朋的畫作,以為如同一般性對角線分割的三角塊體所構成的畫面,並不會覺得有何特別,但當你慢慢的融入畫作時,會被其獨特的構成方式與用色深深感染,看似平凡卻由極理性的簡化所呈現出的準度所吸引,透過彩度,明度,與構圖方式將原本平面空間轉為我們習慣的三度空間場景,帶領我們進入一個純潔,無雜音的美麗國度。

陳曉朋善用對角線製造空間層級,更以多點透視般來看待一個我們一直很熟悉的空間場景,表面的相似卻能延伸出一連串進入與移動,如同詩詞般的不斷重組並帶領我們進入空間的另一個向度。立體派畫作風格中將不同的視點以閱讀同一物件方式,放置於畫面中,表現出「時間與視點移動的軌跡」。陳曉朋的畫作延續這樣的特點,不同的是更加的簡化,簡化到極限或許換個角度來說:陳曉朋將所有的物件拿光只剩下空間場景,這樣的特性讓人不自主想到藝術家蒙德里安,將原本我們熟悉的空間場景,簡化到最後變成只剩垂直與水平分割的塊體。不過陳曉朋這樣的簡化動作,當然有著與蒙德里安不同成形背景因素與關心的重點。

點構成線,線構成面,面構成體,體構成空間,無論大塊體等角對分,或利用單元性的繁衍,顯示共同的特性「空間性」,此一特性讓陳曉朋的畫作逃脱七巧板造型平面單向的空間感,雖是平面繪畫卻能表現出深度的空間層次,這是在所有次元中最富生命性的;同時伴隨一個時間的游動性與包被感,在陳曉朋的畫作中遊走,翻轉,位置,當我們將多一點時間停留於陳曉朋的畫作中,會發現這個時間因素讓我們融入陳曉朋的作品中,從這裡到那裡,從那裡再回到這裡一直延續著。構成元素的單純化並不失去繪畫中層次紋理的質感,反而開闢一條明確的空間座標帶領我們走向陳曉朋已經設定好的路線。

康德:不要把空間當作與物質同一回事,也不要把它當作是一種容器,虛空,絕對, 外界真實的對象關係。而是心靈通過空間直觀,通過把空間概念主觀投射到純粹經驗 上來組織和安排純粹(無空間性的)經驗。

陳曉朋的繪畫呈現康德所說的特質,把空間概念的主觀,透過個人純粹經驗,再反映 出來,畫面的空無特性是透過刻意安排,去除所有物質還原到原始的狀態。陳曉朋繪 畫的空間性並非用直接性的描述技法產生,也沒有刻意用透視方法來強調,畫面本身 就是平塗色塊的組合,空間性的產生是由觀者去感受出來的。

在作品中,陳曉朋將基本的語彙反映在不同的尺度上,媒材上。如有在畫布上,在水泥牆上,有接近100號大型畫作,也有如手掌般大小的尺寸,這樣的特性讓我們感受到不同的特質與空間屬性,產生多元,差異的豐富性;在建築空間中我們用具有抗地心引力的結構性建材去架構一個虛的空間供人們使用,而陳曉朋的作品在這虛的空間裡的確有足夠存在的理由:畫面中垂直水平系統是建築空間的放大或是縮小的模型,至於斜線則反應了空間的深度。

(原文刊載於《藝術家》,第339期,臺北:藝術家雜誌社,頁527,2003。)