

倪再沁 NI Tsai-Chin, 1955–2015

倪再沁是一位思想者與行動者，是臺灣藝術圈中少有的全才型人物，他的特出來自於他一生所扮演的多重角色及成就的多重面向。他是藝術家，創作面向含括水墨、油畫、雕塑、公共藝術及觀念藝術……等；他是師者，從民間讀書會至大學院校皆設有講席；他是學者，研究範圍橫跨中西藝術史，更致力於臺灣美術史的史料梳理、立論與藝術評論，著作等身；他是美術館館長，推動臺灣省立美術館改制為國立臺灣美術館，並進行臺灣美術史重要作品的探掘及保藏工作，尋獲離散的劉錦堂及張秋海之作品，並發動募款收購林玉山《蓮池》；他善於策劃，觸角延及環境保育，展覽、政策、媒體與產業，最常被提及的是1998年邀請中國藝術家蔡國強進行的「不破不立——引爆臺灣省立美術館」爆破計畫。

而具有理想性格、奇思妙想與執行力的倪再沁，在生命將終的幾年頭，熱情洋溢地嘗試推動臺灣流行音樂的研究與機制建構，創立臺灣時代文化藝術基金會，奔走籌建臺灣流行音樂博物館。其旺盛能量與觸及領域之廣，創意與創作不斷，讓人留下深刻印象。

論及倪再沁的藝術創作，雖然類型與媒材選用多變，卻始終對水墨繪畫難以割捨，有所反思與徘徊，是最能品其創作思維與厚度的領域。關於其水墨創作，本館已有購藏作品：《從曼哈頓到觀音山》與《山林與山路》，2016年復獲家屬捐贈的15件作品，不僅豐富館藏，也留下對藝術家不同創作時期的研究基礎。

畫家曾以「野逸」來歸結自己的作品風格，留下這樣的書寫：「我一向熱衷生活，好發議論，卻又深居簡出，不時禪坐，創作是人格的投射，難怪我的水墨時而狂野、時而清逸，時而兩者合一，這或許就是古人所謂的『野逸』吧！」。其中「逸」來自倪再沁心嚮往之的文人畫美學一脈，在他心中，文人畫有著溫潤、醇厚、古雅的特質，崇尚筆墨精神，強調當線條的獨立性大於對象的描形性，筆墨精神性自然露出，以「外師造化，中得心源」為法，超越如實的描摹，追求物象與畫者精神的合一，透過筆墨線條展現而出，藉此寓情於景、以物抒懷。而「野」則因其時常想嘗試新方法，去發現水墨新視覺的可能性，故有以拼貼、潑彩等方式創作的一系列看起來無厘頭的俗世風采。

創作於1990年代的《明月光》、《穿山而過》、《城市夢幻（二）》、《失樂園（一）》與《暗夜》是倪再沁移居高雄時期（1986–1995）的作品，此階段作品中的臺灣地景對觀者而言如此親切熟悉，不論是山嶺田間或都市中的樓宇並立，都來自生活中的實景觀看與描繪，短拙的線條與滿版的構圖，因藝術家重重積染的墨色，厚實堅定而穩重。共同的特色是墨點墨線的層層疊染，如此的積墨樣貌像是要將墨深深地種進畫中，將畫者所見的生命能量植入一般。

千禧年後，倪再沁展開四君子與清供的畫題，透過《瓶子與花I》與《杯子與植物》可見相同的墨線的長時間積染，相較於前期黑沉沉的土地，淡墨積染的瓶花靜物顯得樸拙、簡淡而雋永。此時亦有接續前期《失樂園（一）》、《從曼哈頓到觀音山》已有的拼貼與潑彩的運用，形成水墨複合媒材的創作，作品《一棵大樹》在鬱黑的樹形中加入留滴顏彩，《浮生錄（三）》以對比色彩，營造視覺上的強烈反差，同時展現平穩寧靜與不正經。複合媒材中也出現紙本油畫的作品，如《瓶花系列8》層層堆疊而來的色彩呈現，有著與郭柏川式明亮薄塗的紙本油畫不同的視覺感。

而幾次臺灣南部及東海岸行旅的經驗，倪再沁著迷於目中的海之湛藍，此後，繁麗炫彩自畫中移除，主角常常只剩下墨黑與水藍，如一河兩岸構圖的《遠眺關山》，明藍的海景，為沉墨畫風開出新局。另外，靜物系列發展出加上窗門的閒窗系列，經營出另一種空間情境，見諸於《窗外·海景（十二）》及《窗外·海景（十三）》，映現其久病修養而來的日常生活紀錄與期望重獲活力的理想生命期許，表達出「藍天白雲寵辱忘，閒窗之外任徜徉」的心境。

倪氏水墨畫的特色在於脫去傳統水墨因襲的山水圖像，拋掉繁雜圖錄辭海收納的形式技法，直接面對現實世界，表現紅塵俗景中潛藏精神的變化，他畫生活，也讓水墨畫生活化。其創作與個人的生命情懷相關，樸實無華的筆蘸著對現實、對生命、對生活、對情感等體驗持續的描繪，真誠、簡單，在空間靜觀與悠遊裡尋找自我之法，不依循傳統筆墨的萬般筆法，如同石濤所謂「縱使筆不筆、墨不墨，自有我在。」。

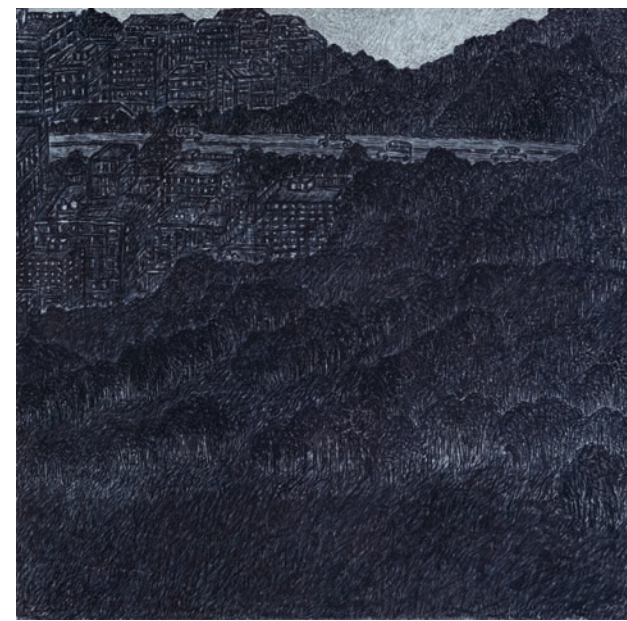
經營自我之法之外，倪再沁的水墨並不脫離歷史的追尋與滋養，他鍾情文人畫的氣質，所以創作《向倪瓚致敬》，但在一河兩岸的構圖裡，有著倪瓚畫中鮮少入畫的人物，畫中之人在自身的池水中遙望遠山，小亭代換為遮陽傘與躺椅，展現無厘頭的倪氏幽默。另一方面，他關懷本土，因此也不願偏離身所長目所見的臺灣土地，深情地描繪臺灣的地景。如同他對現實總是抱有理想與不妥協，其性情與作為就像他藉以自喻的《唐吉訶德》，受自我理想的驅使踏出冒險之途，在連綿曠野與密林的畫裡，騎士想像中的敵人從風車變成了大樹，山水林木作為水墨畫的大畫題，對峙之敵彷彿成為倪再沁一生創作挑戰的一種轉喻。（陳苑禎）

I 水墨

明月光 Moonlight
1991-1993
水墨宣紙 Ink on Paper
152 x 150 cm
捐贈 Donation 2016.0011.001



穿山而過 Through the Mountains
1993-1994
水墨宣紙 Ink on Paper
90 x 91 cm
捐贈 Donation 2016.0011.002



失樂園（一） Paradise Lost (1)
1993-1994
水墨宣紙 Ink on Paper
83 x 99.5 cm
捐贈 Donation 2016.0011.008



城市夢幻（二） City Dream (2)
1991-1992
水墨宣紙 Ink on Paper
82.5 x 75.5 cm
捐贈 Donation 2016.0011.003



暗夜 Dark Night
1991-2013
水墨宣紙 Ink on Paper
83 x 95 cm
捐贈 Donation 2016.0011.009



向倪瓚致敬 Homage to Ni Zan
2002-2004
水墨宣紙 Ink on Paper
175 x 90 cm
捐贈 Donation 2016.0011.007



杯子與植物 Cup and Plants
2004
水墨宣紙 Ink on Paper
69 x 45.5 cm
捐贈 Donation 2016.0011.004



瓶子與花 I Vase and Flowers (I)
2004
水墨宣紙 Ink on Paper
69 x 46 cm
捐贈 Donation 2016.0011.005



M 綜合媒材

浮生錄（三） A Chapter of the Floating Life (3)
2008
水墨複媒宣紙 Ink and Mixed Media on Paper
177.5 x 96 cm
捐贈 Donation 2016.0011.012



一棵大樹 A Big Tree
2001-2003
水墨複媒宣紙 Ink and Mixed Media on Paper
215 x 94 cm
捐贈 Donation 2016.0011.011



瓶花系列 8 Flowers in a Vase Series (8)
2005-2007
水墨複媒宣紙 Ink and Mixed Media on Paper
69 x 69 cm
捐贈 Donation 2016.0011.010



窗外・海景（十二） Seascape from Window (12)
2012-2013
水墨複媒宣紙 Ink and Mixed Media on Paper
70 x 89 cm
捐贈 Donation 2016.0011.014



窗外・海景（十三） Seascape from Window (13)
2012
水墨複媒宣紙 Ink and Mixed Media on Paper
75.5 x 88 cm
捐贈 Donation 2016.0011.013



遠眺關山 A Distant View of Guanshan
2010-2011
水墨複媒宣紙 Ink and Mixed Media on Paper
140 x 153 cm
捐贈 Donation 2016.0011.015

