

无名画会：构建美丽新世界

No Name Group: A Beauty New World Constructor

□章润娟 Zhang Runjuan

Besides, paintings of No Name Group can be looked as a kind of visual diary, which recorded their lives, happiness, sadness, anger, and joyance...They can tell a long story from each painting in that time.

1932年，英国作家阿道司·赫胥黎在其长篇小说《美丽新世界》里描绘了一个没有痛苦、没有灾难、没有孤独、没有罪恶的美好世界。在那里，人的快乐通过睡眠教学、催眠术以及国家发放的叫索麻的精神麻醉药来保障。

1970年代，中国的无名画会在其唯美静谧的风景，充满故事的静物，饱含深情的肖像中构建了一个没有斗争、没有血腥、没有革命的美丽新世界。如果说乔治·奥威尔的《一九八四》是从对思想专制的恐惧出发，来营造一个“反乌托邦”；赫胥黎的《美丽新世界》是从对现代化的担忧出发，来营造另一个“反乌托邦”；那么无名画会则是从乌托邦中抽身而出，用画笔来勾勒一个和谐纯净的美丽新世界。

无名画作：灵光 VS 震惊

何谓“灵光”？本雅明如此写道：“时空的奇异纠缠：遥远之物的独一显现，虽远，犹如近在眼前。静歇在夏日正午，沿着地平线那方山的弧线，或顺着投影在观者身上的一截树枝，直到‘此时此刻’成为显像的一部分——这就是在呼吸那远山、那树枝的灵光。”¹

由于特殊的年代，特殊的材料，无名画会的作品都非常小。虽小却都是经过长时间反

复观察和描绘才完成的，比如，他们一幅小画往往要画上一天。因此他们的画作总是精致而美丽的，并总是独一无二、难以复制的，类似本雅明所说的照片的长时间曝光过程，因此有一道灵光（aura）环绕，是一种理想化和精神性的视觉图式。如赵文量的《彼岸》、《光明》、《冬之梦》，石振宇的《田野月夜》等，带有浓烈的宗教色彩和灵光。这光环与他们特制的古典画框交相辉映，缭绕着美丽。他们不追求视觉冲击力，不追求震惊效果。这与当代艺术个性张扬、光怪陆离，追求大、平、艳的变异、夸张是完全不同的。

写生：通往自由之途

曾经，犹如奥威尔写于1948年的小说《一九八四》，是一个物质上贫困残破、精神上高度专制的世界。人的一言一行都处于一个完备的监视系统中，类似福柯所说的“全景敞视主义”和“监狱体系”，以及电影《1984》中那个无处不在能够监视每个人的电视屏幕。

因此，石振宇说，“我们一天不出去画画就受不了，甚至哪月哪天由秋天变成了冬天，我们都知道。”² 马可鲁说，“我们故意避开喧嚣，艺术是一条逃亡之路，往哪里逃？只有走远。”³ 走哪里去？走到人迹罕至的风景里。如何出走？写生。

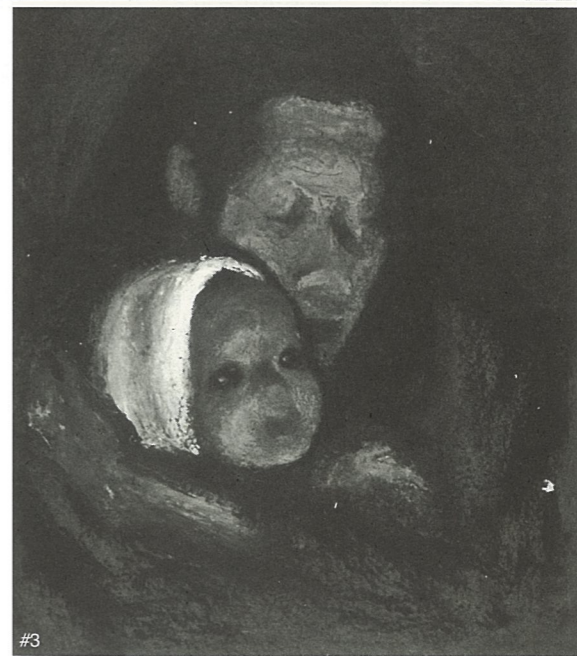
翻开无名画会的活动年表，可以清晰地看到他们的写生历程：1956年5月，赵文量在北京黄寺写生了第一幅处女作《大树麦田》。1958年，赵文量开始到钓鱼台画风景。1963年，赵文量、杨雨澍、石振宇、徐延宗等第一次集体到北京八达岭、三堡写生19天。1964年，赵文量、杨雨澍、石振宇等在石油部宿舍进行人像写生。此后，赵文量等开始大量外出写生。常去的写生地包括十三陵、香山、颐和园、八达岭等。1966年，8月18日，赵文量、杨雨澍、石振宇到十三陵水库写生。1971、72年，李珊、张伟、马可鲁、郑子燕、王爱和等也先后开始户外写生，他们中有些还是因为户外写生而相互结识。1974年，经过相互介绍，赵文量、杨雨澍、石振宇和李珊、张伟、马可鲁、郑子燕、王爱和等年轻人相识后，经常集体外出写生，特别是常常到玉渊潭去写生。正是从此时起，人们开始将他们这个绘画团体称为“玉渊潭画派”。1975年5月赵文量、石振宇、郑子燕、张伟、郑子钢第一次到北戴河写生。1975年9月底，赵文量、杨雨澍、石振宇、史习习、张伟、韦海、马可鲁、邵小刚、郑子燕、赵汝刚、刘是、王爱和、李珊等十几位无名画会成员集体去北戴河写生。1976年，1月至3月，马可鲁、韦海、郑子燕去南方行游写生。1976年，郑子燕、韦海到郑子钢所在的黑龙江农场写生。1977年秋，无名画会第二次集体去北戴河写生。⁴

外出写生成成了他们通往自由之途的唯一方式。他们带着自制的小画箱，如同虔诚的朝圣者，也似自我放逐的波西米亚人。既是寻找创作自由，也是寻找人生自由。写生的景点变迁始终与社会变化有关。但不论怎么变总是在远离人群。因此风景成为仅仅是他们眼中“相看两不厌”的“敬亭山”，还是他们得以避开复杂社会、人群的一片净土。这是真实存在的，是可行、可望、可居、可游的栖荫之地。

风景：历史中的乌托邦

莫尔的《乌托邦》，培根的《新大西岛》，康帕内拉的《太阳城》，兰托德的《塞瓦兰人的历史》……都描绘了一个人人幸福，物质充足的美好社会，一个虚幻的乌托邦世界。无名画会艺术家用绘画向我们展现了历史中一个美丽的乌托邦。

因此他们的作品以风景为主。一幅幅风景或层林尽染，或云蒸霞蔚，或青山不语，他们反复描绘北京城，一遍又一遍，相看两不厌！几乎所有的风景都无人影：

#1 民主墙 板上油画 马可鲁
#2 自己 画布油画 石振宇
#3 母与子 胶合板油画 王爱和

钓鱼台空荡无人，紫竹院空无人影，八达岭渺无人迹。他们的风景静如止水，没有惶惶不安，没有惊慌失措，而是拈花一笑的从容不迫，这是一个理想的乌托邦。在那里，人，诗意地栖居着。

无名画会成员赵文量、张伟、郑子燕、杨跃华1976年都画了部分作品，如赵文量的《国人的悲哀》，张伟的《事件》，郑子燕的《记忆中》，杨跃华的《心》。在他们笔下，无一例外的是既没有出现愤怒的群众，也没有出现镇压：张伟和郑子燕的作品中出现的是人的背景，赵文量和杨跃华的作品中出现的是没有五官的人。正如高名潞所说“有意思的是，他们并不是以通常的故事叙事的方式，而是以‘风景’的形式去描绘这一事件。”⁵他们更多地是表现一种宁静悲哀的风景基调，而不是现实中的血腥。再如马可鲁画于1978年的《民主墙》，画中所有人都是模糊蒙胧的背景，虽然前景拄着双拐的人很容易让人联想到星星画会的成员马德升。因此，这是以表现主义手法描绘的北京1978年西单民主墙民主的一道珍贵风景。

“艺术作品一旦不再具有任何仪式的功能便只得失去它的‘灵光’，这一点具有决定性的重要意义。”⁶如果说写生是一种仪式，那么无名风景的重要价值便是筑基于仪式之上，他们的风景是对美的崇拜仪式、对自由的祭奠仪式价值的风景，具有诗意又更真实，使得他们得以在恶劣环境中建立相信未来的信仰。

“无名日记”：尘封的记忆

不仅“无名画会”这个名字是在1979年展出之前才临时取的，就连他们的很多作品在2006年9月第三次公开展出之前也都是无名的。当2006年8月，我在赵文量、杨雨澍家，看着他们从尘封的箱子中小心捧出一幅幅没有名字的画，并分别向我讲述每幅作品的故事时，我分明看到的是一段段尘封的记忆。由于展出需要，他们只好当场取名字，量尺寸，回忆每幅作品的创作年代和故事，我一一登记。因为展出需要临时命名的作品太多，李珊索性就给很多作品都取名《无题》。

几乎每一张画他们都能说出是何时何地、和谁一起画的，甚至包括当天的感受、体会都历历在目。如赵文量的《一穷二白》、《哈密瓜》、《八月十八日》，杨雨澍的《劫后》，马可鲁的《赵文量在习习家》、《画莲》，韦海的《红椅子》，郑子燕的《无名画会在北戴河写生》、《盘中瓜》，张伟的《马可鲁家》，李珊的《画雪》、《西瓜》，刘是的《豆

汁》等。因此我将他们的作品称之为“无名日记”。掀开放画的箱子，也就是敲开了记忆之门，前尘旧梦一一浮现。这些“无名日记”对他们而言是神圣而又私密的物件。从中可以看到许多故事，也可以感受到它们所珍藏的秘密。因此他们万分珍惜，不愿失却，因为失掉一件作品，就像丢掉一段刻骨铭心的往事。

父亲VS母亲

1980年，罗中立的超级写实主义作品《父亲》获得第二届全国青年美展一等奖。引起了极大轰动，乡土美术大震，甚至有人建议放在天安门城墙上，《父亲》近三十年来盛久不衰。很少有人想到过为什么当代美术史中有家喻户晓的《父亲》，而没有《母亲》，似乎母亲的缺失理所当然。但事实上关于母亲的作品并不少见，赵文量就曾经包含深情地画过自己母亲不计其数的速写及6幅油画。1975年的《蓝妈》脸部几块不同颜色的大笔触画出了母亲的痛苦、隐忍、坚毅、慈爱与贫困，欲言又止的表情凝结了诸多的苦难与悲哀。但是“母亲”依然被遗忘了。

1977年11月，李晓斌在北京天安门与故宫午门之间的路上拍摄了图片作品。该作品十年后一面世便引起了轰动，被认为是中国纪实摄影最早的最具代表性的作品。1978年年底，王爱和所在的工厂外护城河边的水泥管道旁，聚居了很多流民，王爱和据此创作了三次《母与子》，她的作品有着珂勒惠支般的深邃，母亲那布满沧桑的面孔，紧锁的眉头，欲哭无泪的面孔，紧抱爱子的惊悸，说着无尽的哀愁。如果说李晓斌1977年拍摄的作品是一个老农，一个父亲的形象，那么王爱和的《母与子》中的则是一个母亲的形象。两者都具有人文关怀，但是李晓斌的作品永远留在了历史里，王爱和的《母与子》则无声无息地被忽视和淹没了。

父亲固然重要，然而倘若没有了母亲，人类则无法繁衍。因此当我们在所有的《父亲》画作前感慨万千时，也不要忘记缅怀一下默默无闻的《母亲》们。⁷

1. (德)瓦尔特·本雅明 著 许绮玲、林志明 译 《迎向灵光消逝的年代——本雅明论艺术》，第32至35页，广西师范大学出版社，2004年8月第1版。

2.《三十年后看：“无名”——无名画会成员座谈会纪要》，载《“无名”：一个悲剧前卫的历史》，第184页，高名潞主编，广西师范大学出版社，2007年1月第1版。

3.《三十年后看“无名”——无名画会成员座谈会纪要》，载《“无名”：一个悲剧前卫的历史》，第184页，高名潞主编，广西师范大学出版社，2007年1月第1版。

4. 参见《无名画会活动年表》，章润娟、盛薇、王志亮编，载《“无名”：一个悲剧前卫的历史》，第255至310页，高名潞主编，广西师范大学出版社，2007年1月第1版。

5.《无名画会——拒绝媚俗的悲剧前卫》，高名潞，载《“无名”：一个悲剧前卫的历史》，第18页，高名潞主编，广西师范大学出版社，2007年1月第1版。

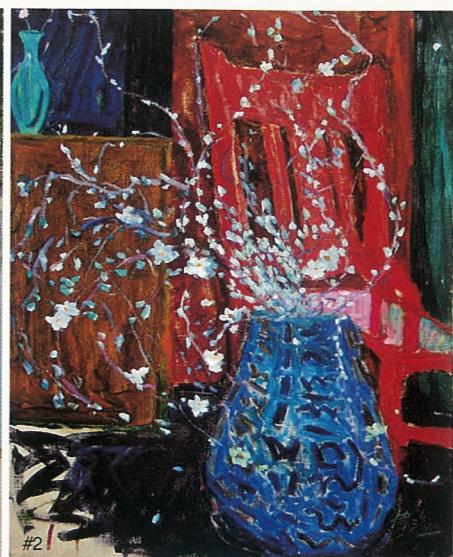
6. (德)瓦尔特·本雅明 著 许绮玲、林志明 译 《迎向灵光消逝的年代——本雅明论艺术》，第65页，广西师范大学出版社，2004年8月第1版。

September 2006, Gao Minglu, a famous Chinese critic, curator and art history professor of Pittsburgh University and Sichuan Fine Art Institute, organized a retrospective exhibition of No Name Group in Beijing, Guangzhou and Shanghai, which is one of the earliest modern art groups after culture revolution in China. This exhibition is not only a research of Chinese modern art history, but also a counterpunch to kitsch art in China nowadays.

The tenet of “Art for Art” of No Name Group is the earliest and powerful proof of Chinese aesthetic modernity, which resulted in their fringe position in art world in 1970s in China. However, their practice and attitude of art construct a beautiful new world in the foul environment of Chinese culture revolution in that time.

For the special time and background, all the works of No Name Group nearly are small sizes, but what they spend on these works is not “small”, most of which should cost their much time and lots of energies. For instance, a piece of small painting usually cost one whole day. Therefore, many works looked nice, exquisite and unique, which nobody can copy them perfectly, including themselves. This special reason was depicted as “AURA” by Walter Benjamin. If we appreciate their works, for example, *Faramita*, *Sunrise*, *dream in winter* by Zhao Wenliang, *a night with moon in fields* by Shi Zhenyu, “AURA” can be showed up.

As we saw, society of culture revolution is so poor in both wealth and emotion. Even everyone's words and deeds were in a powerful stakeout system of ideology, as described in novel 1984 written by Orwell. Hereby, painters of No Name Group can not draw their paintings in everywhere. The best places suited they were unfrequented parks and exurb, where they can get back the freedom. So, a number of their works we can

Group constructed a utopia in culture revolution. In all the landscapes nearly, we can not find the people, which is an interesting subject. Yang Yushu said that if I have a piece of canvas, I will draw a landscapes and escape from crowds means escape from wolves groups in culture revolution. So, their landscapes are an ideal word all the Chinese men dreamed in that time.

In April 1976, Fifth April affair happened which is a self-motion commemorating Prime Minister Zhou Enlai, who died erewhile in 1976. Many members of No Name Group went to Tian'anmen in that day. Zhao Wenliang, Zhang Wei, Zheng Ziyan, Yang Yuehua have drawn this subject. In these works, we can not find angry crowds and police. All of these were painted as a landscape, but not a politic affair. In another painting *Wall of Democracy* by Ma Kelu in 1978, we can not find an idiographic man, all people were depicted as non-faced.

Besides, paintings of No Name Group can be looked as a kind of visual diary, which recorded their lives, happiness, sadness, anger, and joyance... They can tell a long story from each painting in that time.

saw now are landscapes. Only in this way can they find the values of themselves. Shi Zhenyu said that we must go outside, we can remember which day autumn changed to winter in a certain year. Ma Kelu said that we dodged busy streets advisedly, so we consider art as a road of escaping that. Where to do? The only place is exurb.

If we open the memorabilia of No Name Group, we can see some usually palace they went to sketching: Diao Yutai Park (Yu Yuantan Park nowadays), Ba Daling, The Ming Tombs, Fragment Hill, Summer Palace, Bei Daihe, Shi Chahai, Zi Zhuyuan Park and so on. In the culture revolution, went out and painted was the only way searching freedom for them, not only the freedom of painting, but also that of living.

Therefore, so many landscapes works of No Name

#1	果皮箱和垂柳	纸上油彩	杨雨
#2	红椅子	布上油画	韦海
#3	夕照203大院东楼	木板油画	史习习
#4	母归	纸上油画	赵文量