

「靜裡乾坤大」： 靜物有多麼如幻如真

這究竟是照片？還是油畫？看吳家禮的作品，你心裡便不禁跳出這樣的疑問。超寫實油畫展覽在香港較為少見，而剛剛在雲峰畫苑閉幕的「靜裡乾坤大、畫中日月長」便是一場非常精彩的超寫實畫展。吳家禮的筆法幾可亂真，他在這次展覽中為我們帶來了水果和樂器兩類主要的靜物，時間與空間彷彿在你凝望他畫作的一瞬間便已靜止，他用細膩的筆法騙過了我們的眼，也震動了我們的心。那麼吳家禮的創作背後，有着怎樣的巧妙構思和創作故事？今次我們便走近這位內地著名的超寫實畫家，與他一起分享靜物中的博大乾坤。 ■文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由雲峰畫苑提供

作為吳家禮個人巡迴展的最後一站，吳家禮的作品首次正式入駐香港畫廊，便顯露出了與其他許多藝術家截然不同的創作特質。看他的作品，首先會令人眼前一亮，如幻如真的靜物，令你看完後忍不住很想伸手去觸摸——初熟的果子看起來甘甜多汁，西洋樂器的金屬質感則顯得厚重鏗亮。而畫家自己也表示：「選擇各種水果、樂器為題材，一方面是努力去記錄往昔的記憶，另一方面我想表現農作物收穫後的喜悅與樸實無華的鄉情；而面對西洋樂器薩克斯，被它那金屬質感和曲線所打動，似乎聽到了它發出的優美的樂聲。」

這樣畫完一幅再畫一幅，漸漸便形成了以表現「收穫」和「西洋樂器」為題材的作品系列。

對超寫實作品的創作激情源於最初在其中感受到的震撼。80年代時，北歐的一個超寫實畫派畫家前往北京舉辦展覽，那時對於國內藝壇而言，超寫實還是一種接觸甚少的創作流派，而當年的吳家禮一看之下便大受震動，他對這種能激發人視覺上產生幻覺的繪畫方式非常感興趣。「所以便潛下心去研究畫的技法。」而之所以喜歡充滿喜悅力量的水果，一方面是因為在構圖和造型上便於找到新突破——畫家在作品中大多使用了俯視構圖，有別於以往國內其他畫家處理同類靜物的方式。另一方面，水果名字的諧音也完全符合中國式的吉利討喜之意——蘋果是平平安安、柿子是事事順心、石榴是多子多孫。源於現實的種種好意頭，無形中為吳氏的創作帶來了與現實充分結連的力量。

超寫實在於發現現實

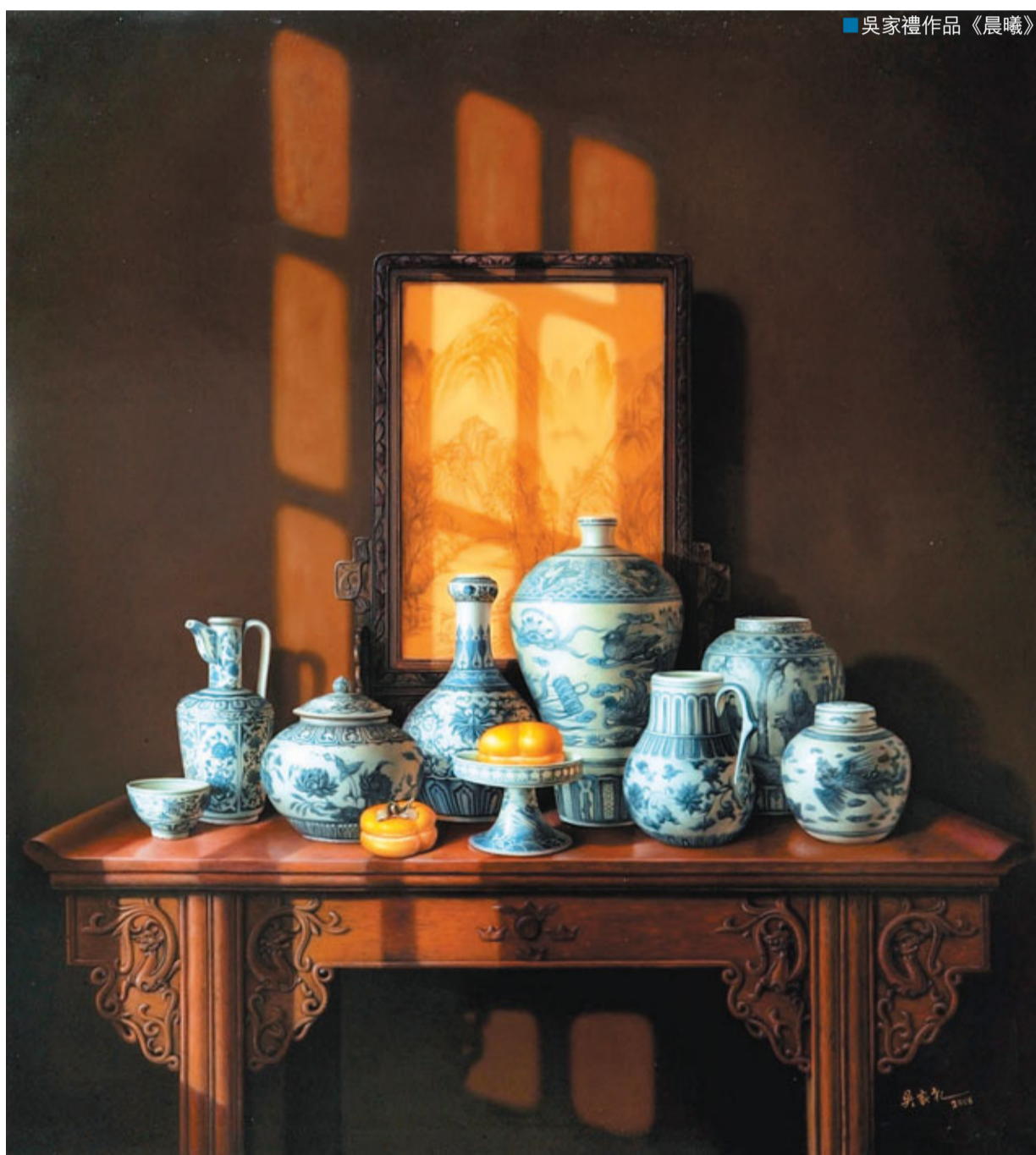
誠如吳氏所言，超寫實這種繪畫方式的核心，在於發現現實。「將大夥覺得常見的事物，發掘出其中的樸素質感。」這便已經很動人。

他畫樂器，大多選擇很陳舊的那些金屬質感與線條明顯的樂器，因為鍾愛歷經歲月摩擦過後樂器身上沉澱出的痕跡。「那種造型和結構，本身就非常吸引。」而這種吸引，恰恰是人們肉眼看到卻很可能會忽略的東西。

其實作為一個超寫實畫家，同樣面對諸多困難。80年代超寫實剛剛傳入中國時，對於吳家禮形成的那種巨大衝擊，早已在歲月中被延續轉換為堅持。「改革開放之初，從俄羅斯那種豪放式的油畫風格中，剛剛接觸到超寫實這種細膩的呈現方式，感到震動。」但日積月累的創作中，他更發現，這種繪畫方式對技法、顏料的要求，比一般油畫為講究。

「雖然無論甚麼樣的繪畫，95%都離不開寫實，但超寫實創作，意味著必須擁有實物、擁有生活。」因而他借鑒了西方超寫實畫派的技巧，並將之結合在東方式的生活中，尋求最適合表現中國的形式，注重表現民族色彩，突出傳統的喜氣和色彩之間的明艷反差。所以我們看到他筆下的豐收水果清新醉人到栩栩如生，且一眼望過去便知道這是在中國土地上滋養孕育出的果實。

畫寫實的人，其實比較辛苦，因為堅守陣地需要付出的勞動遠遠高於常人想像，按吳家禮的話說，首先是要耐得住寂寞，其次由於題材上不夠新，構圖和技法便必須不斷去找到突破。「這種創作方式在西方早已不新鮮，文藝復興時就有，所以作為我們今人，技術突破其

■吳家禮作品《晨曦》

■藝術家吳家禮

■吳家禮作品《收穫系列》No.15

■吳家禮作品《襯布上的薩克斯》

■吳家禮作品《旋律》

實是難的。」便只能更在色彩和民族性上下功夫，注重從生活中去發現美。

但總有許多人是鍾愛吳氏這種恬淡風格的，所以這些年來，他的作品也不斷被藝廊和賣家收藏，市場雖然不是太過主流，好在有自己有興趣做下去，也便不覺得太過辛苦。「因為我畫的東西並不複雜，就是畫生活本身，畫生活中任何可以捕捉到美的景物。」畫到愈逼真震撼，表現方法便愈成功。

而水果、樂器等靜物之外，吳家

■吳家禮作品《平安之星》

禮未來也打算嘗試畫一些其他題材，譬如用超現實筆法去捕捉工業方面的意境。常人眼中任何的平凡事物，在畫家看來，都有朗朗乾坤。創作的基礎上進行再創作，就是超寫實的繁複精妙所在，因為畢竟「美」隨處可在，只要善於發現，那麼畫筆便不只是為了一個靜物對象而服務，更是為令所有觀者看後心情舒朗。作為一種去繁就簡回歸靜物本來面目的創作方法，只願未來，我們還可以看到吳氏的更多精彩創作。

創作對談

文：賈選凝

回歸藝術的本源和起點

由今期開始將為大家帶來的創作對談系列，是在本港展出為期兩個月的抽象藝術展《憶原》中不同時代中國頂尖抽象藝術家們的創作思考。這場展覽的策展人是中國當代藝術界泰斗高名潞教授，展覽將呈現七位不同時代抽象藝術家的作品，嘗試以全新的角度闡述近30年間中國當代抽象繪畫藝術，探討近年的中國藝術史，同時也展示中國當代抽象繪畫的藝術發展。

今次將首先為大家帶來前衛藝術家朱金石的參展感受，這位將「感物誌志」充分融合於創作中的藝術家，作品中一直有一種視覺的「直接性」，社會性和個人感性在他的創作中不但不矛盾，更渾然一體。

您在《憶原》中怎樣展現您的創作主題？

朱：當今時代，我們常常將當代藝術定義在媒材與觀念的範疇之中，其實這是一種誤解。

當代藝術應該是多元化的，而此次展覽《憶原》也正是嘗試令藝術的當代性回歸到藝術的本源和起點。在中國藝術理論家高名潞的「意派」中，強調藝術的各個類別是相互滲透、相互契合的；所以，繪畫本身就具有媒介的特徵和觀念的特徵。在我看來，藝術並不總是需要創作的主题，反而藝術的終極體現，就在創作的過程之中，所以藝術過程，往往就是藝術主题。

你自身的經歷背景，對你的創作有怎樣的影響？

朱：個人生活經歷對藝術創作的影響是必然的，如果我沒有在西方直接看到眾多繪畫、看到包括其它各類藝術派別，那麼我的創作就不會像今天這樣豐富，但又

■朱金石作品 Black Zen No.1, 1991

■朱金石作品《滿江紅》

由於我有一個機會，能夠從西方之外看待繪畫，這就有了一個可能，從繪畫中超越繪畫。我現在的工作地點是北京，但實際上我試圖排除北京藝術氣氛對我的影響，這就是一種當代的創作方式。

你如何看如今的中國當代抽象藝術發展？

朱：抽象藝術不是一個群體性的潮流，它是不可預測和設計的。好比此次展覽的七位藝術家，我與大部分藝術家並不認識，也沒有很多交流，但每個藝術家都以獨立的方式對抽象繪畫做了長期探索，我們之間如有一個匯合點，它大概應該是藝術家的個性。個性意味着抽象繪畫的內涵，它既無發展也無後退，它是超越時間的。

中國抽象藝術，80年代至今：憶原

時間：即日起至7月20日
地點：藝術門（畢打街12號畢打行6樓601-605室）

視覺推介

「海闊天空·友情天地」——伍家賦作品展

許多看過伍家賦作品的人士都說，他的作品真情流露，有着一種無形的親和力、異常親切。具有靈魂的作品才是真正的藝術品，相信他的畫意定能打動你的心靈。

時間：6月9日至22日
週一至六上午10時至下午7時
週日 下午1時至6時
地點：雲峰畫苑
查詢：2736 9623

