

聆聽「自然的簫聲」

林國成雖然是位頗年輕的藝術家，但他的繪畫風格卻已經歷了返璞歸真的蛻變。從色彩斑斕的布面丙烯繪畫，到憑一支鋼筆在紙上素描繪畫，很多藝術家需要半生才能實現的轉變，他用了短短三年就已完成。從2009年至2012年，這位潛質優厚的當代藝術家搬去了北京北部的燕山腳下，從城市的煩囂生活中抽身，聆聽自然的聲音。

因而他為我們呈現的這一組「自然的簫聲」，用鋼筆、水墨，紙本和絹上作品，營造出了一種清淨簡約的風格，也反映出藝術家的「隨遇而安」。能在信息過盛的大都市中自我反省，主動地簡化生活，是很多人的夢想，但林國成，卻身體力行將其變為現實。

■文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由3812當代藝術項目提供

林國成過去的創作風格，和現在非常不同。讀計算機專業出身的他，曾經做過程序員和設計師，因而也曾經非常強調數字化時代為人們生活帶來的便利。但從2009年開始，他對生活的態度發生了轉變，因而創作的方式也隨之有了突破。

「突破」來得既自然又含蓄內斂，林國成將繪畫語言更多放在了線條上，而關注主題則放在了人與自然的關係上。他努力用單純的語言交織一個複雜的「線場」，重新編織出一幅幅唐宋詩詞所描述的中國山水畫景致。而與此同時，畫面裡「人」的形象一點一點縮小，「自然」和「物」被逐步放大。

這種轉變十分微妙。從某種角度看，似乎暗暗契合了中國古代繪畫史的發展：在早期繪畫中，山水僅僅只是作為人物繪畫的背景，而隨著藝術的發展成熟，山水畫逐漸擺脫陪襯地位，成為獨立的藝術樣式，最終取代人物畫成為表達純粹藝術思想的主要題材。

深入思考這種進化，是否意味著藝術的表現逐漸從顯象的敘事抒情過渡到抽象的澄懷觀道？林國成創作的蛻變中，抒情的部分在逐漸減弱，很多話被藏起來，隱退到畫面結構和線條組織裡去。從絢爛到寧靜，他選擇用一支西方發明的鋼筆與中國古時詩人們神遊天地，將自然的定律、生命的衍化，詩人的優雅氣質及人文情懷綿綿不斷地延伸着，在傳統文化的基礎上進行傳承發展。

藝術家一線一線地在紙上行走，領略出藝術本身的無

限可能性及無窮可塑性。因而他也在傳統山水畫的佈局上，加插了西方的建築圖樣，一方面從傳統的精髓中攝取營養，另一方面結合對當下生活的觀感。而如果你細心觀察，還會發現畫面中有達利式的超現實情結。跟隨林國成在鋼筆的線條中漫步，又能發現一些水墨的痕跡，逐漸便在那份古樸的文化質地中看到色彩。原來返璞歸真的含義並不是摒棄顏色，而是將少量的色彩用得恰如其分。

就像林國成將他的生活，去繁就簡到剛剛好——少一些干擾，因而有更多時間去關注自然天地。

心與手的最短距離

電子時代在為人帶來巨大便利的同時，也會為我們的生活帶來許多不必要的干擾。過盛的物質誘惑、過多的無用信息，生命被白白消耗在這些事物上。於是林國成從北京城區搬到了燕山腳下的村莊，決心從城市生活中抽身，讓自己的生活變得清簡，讓自己有更多精力去關注身邊的自然。

對他而言，手裡有一張紙、一支筆，就已經是創作的最好狀態。他說：「我在找一種東西——心

與手的最短距離。」

而這恰恰就是鋼筆畫的魅力，手能直接觀心、畫心，少了顏料的繁複修飾，畫作的形與骨，反而更加清朗。

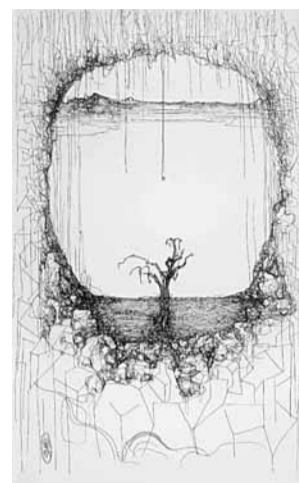
鋼筆畫不像油畫有那麼多步驟，事實上，鋼筆和紙之間，幾乎不需要任何其他工具的協助。某種角度來看，這正是藝術家的一種創作姿態：拋棄生活中多餘的東西。正因為去除了贅餘，他才有心境留意到自己居住的院邊，果樹會經歷四季變遷，在春天開花結果。林國成說：「自然是有變化的，所以我希望我的創作，也有變化。」冬夏春秋，聆聽自然的聲音，也是觀望自己的生活軌跡，有怎樣的調整。

他認為人的態度，也正是最為重要的事——你選擇用怎樣的方式生存下去。之所以這次展覽名為《自然的簫聲》，傳達出的是他的個人態度。「就像是莊子所形容的那種狀態。我能聽到風吹過樹木山果時發出的聲音」。現代物質文明將人從自然中生硬抽離，但人與城市，其實本來就是自然的一部分。能靜下來沉入自然中，去感受草木生物的細微生長，是幸福的體會，也是難能可貴的自省。

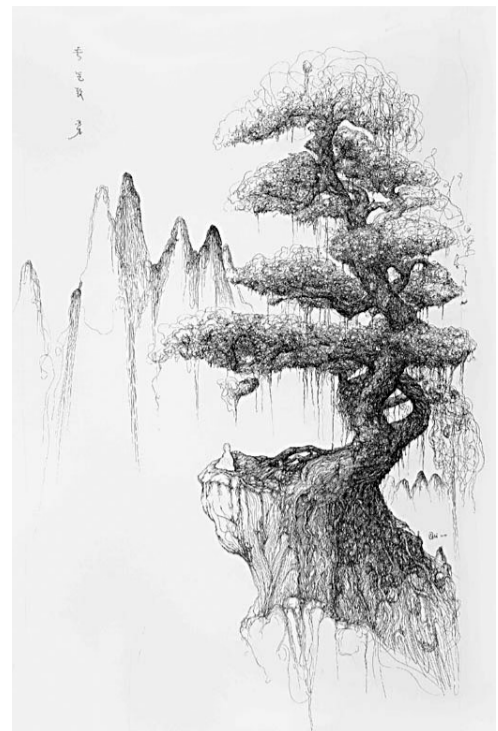
《樹》、《東湖灣一期》、《專氣圖》等作品，在藝術家本人看來，最適合兩個好友對坐喝茶時，一邊談一些大而話之的精神層面話題，一邊欣賞，沉靜體會古典文化的美感。其實能在這個喧囂的城市選擇自己的生活狀態，本身便已是幸福的事。如果林國成一路從事與計算機相關

的工作，那麼他或許便不會有這樣的蛻變，不會有這種感受自己內心轉變的過程。因而欣賞這場展覽，或許也可以讓我們在看到藝術家的轉變之餘，思考一下我們的生活中，有哪些事物是必不可少，又有哪些可以去除。

品畫之餘，和朋友聊聊這些話題，便能從展覽之中，收穫欣賞之外的思考樂趣。

■林國成作品《東湖灣一期》

■林國成作品《專氣圖》

《自然的簫聲》林國成個展

時間：即日起至8月31日 周一至周五上午10時至晚上8時
周六、日及公眾假期 需預約
地點：3812當代藝術項目(香港黃竹坑道12號10樓)
查詢：2153 3812

■林國成作品《樹》

創作對談

文：Jasmine

在書法線條中，想像與創造

在本港已展出兩個月的抽象藝術展《憶原》即將結束，而我們與中國頂尖抽象藝術家的對談系列，今期也將為大家帶來其中最後一位藝術家——邱振中。

邱振中於1947年出生在南昌，他除了是一位藝術家，還從事詩詞創作和藝術理論研究。目前，他是中央美院教授、博導、書法及繪畫比較研究中心總監，以及中國書法家協會學術委員會副總監。

邱氏於他的作品中展示出中國書法對空間、時間及線條的微細控制，從而塑造出他個人的獨特風格。

換句話說，邱的作品專注於展示高的審美價值，而不是鼓吹書法教導。他將中國書法從其固有的意識形態中解放出來，將其具體及絕對的元素轉化為美學。而今次展出的他的「待考文字」系列，正是反映此思想。

邱振中以商周時代青銅器上未經核實的文字作為創作材料，他並沒有試圖改變漢字的結構，反而將未經認可的文字，以藝術形態「發表」。所以，當創作這些書法時，他以符號作為字元，但文字的解释卻有待研究、驗證及認可。邱氏為大眾提供了一個不帶語義的絕對圖像和美學空間。所謂「抽象」式的影響，於現代抽象畫中，並非有意識的存在，但卻是傳統書法藝術的基礎。因而欣賞這一系列時，我們可以感受到藝術家如何在書法的線條中，進行想像與創造。

您在《憶原》中怎樣展現您的創作主題？

邱：我的水墨作品看來涉及眾多的主題，但它們的核心是線與空間。當我的創作逐漸積累時，我也逐漸形成一個念頭：從我筆下經過的一切，將匯合成一個完整的水墨的世界。這個世界在不斷地擴展：文字、抽象形態、花卉、人物，以及我據以創作的一切。抽象繪畫是其中核心的部分，如果深入到我作品的線與空間中，所有作品則成為一個整體。

您的經歷與背景，對創作有怎樣的影響？

邱：我自身的經歷與我的創作密切相關。我一直認為從中國書法中可以生長出一種抽象藝術，但中國書法漫長的歷史使形式、含義的關係異常緊密，人們幾乎無法剝離其中各種要素，讓這種藝術與當代感受真正糅合在一起。我的努力，或許在於竭盡全力深入書法的空間和線條中，然後在一個全新的基礎上加以想像和創造。在這一過程中，它們便與我精神生活中的各種東西互相滲透。

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)

■邱振中「待考文字」系列 No.8

所有因素的融合、調適是個漫長的過程，這似乎與當代生活的節奏難以吻合，但細心省察自己內心的一切變化，同時對形式演化的所有可能都加以嘗試、審視，對任何時代的藝術家都是必須做的功課，這需要時間。當代藝術的奇妙之處，在於我們既生活在藝術的整體氛圍中，但又生長出具有突出個性的作品。

您如何看待中國當代抽象藝術的發展？

邱：中國抽象藝術必須有自己的基礎。抽象藝術的闡釋是一件不容易的事情，因為它沒有題材的依憑，形式似乎佔據了絕對重要的位置。藝術家在判斷自己的作品時碰到同樣的問題：如何尋找作品的基點，如何判斷作品的意義。

抽象藝術不僅是呈現一個圖形或物體，它必須為闡釋留出足夠的伏筆。這與當代藝術中觀念的注入面臨同樣的問題：簡單的觀念的貼合沒有任何意義。一位歐洲的批評家問我：你的「待考文字」作品意義在哪裡？我說：其一，「待考文字」的語義被歷史封閉，題材便留下了闡釋的無限空間；其二，我所有的筆觸都涉及中國整個書法與繪畫的歷史。這是我選擇「待考文字」的部分理由。更確切地說，是我選擇的道路。

■在書法線條中，想像與創造。

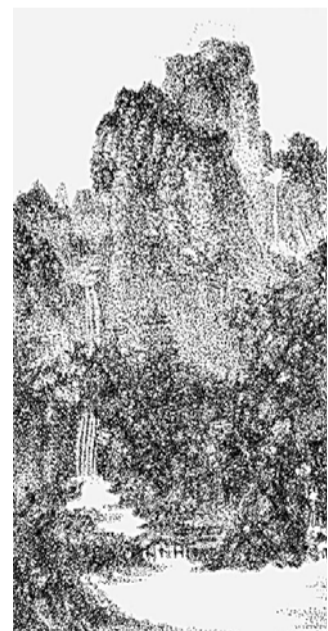
視覺推介

文：Jasmine

《心象山水》索予桐作品展

《心象山水》是不一般的山水畫，畫面上見到的都是細雨般的小勾，聚聚散散；聚的地方形成了肌理，突出了輕與重的對比；散的地方帶來了光與暗，形成了畫面上的層次。藝術家在作品上刻錄了她的心象信息，山水中蘊藏着的內涵與觀者之間的距離能有多近，與觀者願意逗留作品前的時間有直接關係。

時間：8月2日至24日 周一至六 上午11時30分至晚上7時30分
地點：精藝軒畫廊
(中環卑利街五十號地舖)

「懸城」當代油畫展

四川大地震後，每天在有關控人、救災場面的報道，浦粵梅開始關注建築物及其結構，也畫些與此題材相關的作品。而私下生活也給她帶來另一個靈感，瘋狂的樓價及高聳的樓房令她擔心地開始思考，怎樣的空間，在怎樣的時刻，才會成為自己理想的家？於是她把這種城市高度描繪出來，《懸城》便是這樣誕生。畫家採用一種直覺的描繪，而摒棄了傳統美學的演繹，在作品中為自己構造一個不知道根在何處的城市。

時間：即日起至8月31日 上午10時至晚上7時(星期日及公眾假期休息)
地點：抱趣堂火炭畫廊(火炭黃竹洋街5-7號富昌中心15樓H室)