

袁遠： 尋找建築中遺留的痕跡

即使你已看過太多不同類型的油畫，見到袁遠的作品時，還是會感到震撼——這一方面源於他畫面中強大的寫實表現路向，另一方面則是他畫的建築物空間內部，那份質感太過驚艷。

很多時候我們可以用畫功、技巧等因素去衡量一位畫家是否足夠優秀，但能真正觸動到人心底某種感觸的作品，所擁有的魔力，卻不在技術層面，而是在於能精準捕捉時間和情感所遺留下的痕跡。

杭州藝術家袁遠的創作對象是建築物的內部空間，有些曾經宏偉，如新古典主義風格的拱門和陽台的大廳；有些則格局較小，如舊公寓大樓的入口。但這些場所的共同特質，則是都有一種荒蕪與被棄置感，我們只能憑畫面上留下的絲微痕跡，想像昔日的芳華和興盛。

對袁遠來說，廢墟似乎能帶來某種安全感，他並非旨在呈現建築物及場所的現有面貌，相反是要從「人去樓空」的環境中，尋找殘留的歷史痕跡。

文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由馬凌畫廊提供



■杭州油畫藝術家袁遠



■袁遠作品《白晝》

■袁遠作品《潮濕》



■袁遠作品《憂鬱 IX》

■袁遠作品《碎片》

袁遠首場香港個展

時間：即日起至11月10日 上午11時至下午7時（周二至六）
地點：馬凌畫廊（皇后大道中8號一樓）
查詢：2810 0317

畫壇前輩稱生於上世紀七十年代的畫家袁遠為「中國當代藝術的新生風景」。他的作品，就像是在為建築中的封閉空間畫肖像，狹窄小巷、閉門欄杆，從他精妙的細節處理中，我們彷彿窺視到了這些平凡場景中的另一種景象。

袁遠的構圖十分具有結構性，而且非常有序，他能精準地捕捉建築物中各種幾何形象，尤其著迷於馬賽克和瓷磚花紋，無論地板、牆壁或是浴室中多元的幾何圖案，或是縱橫線條的交錯與對比，都被他仔細地勾勒了出來。他不僅能在單一構圖中精細地呈現成千上萬的微小瓷磚，更能在同樣的配色組合中，發展出多樣的色彩變化，帶來令人震撼的視覺效果。

乍乍看之下，他的畫作似乎拒絕了「人」在場景中的現身，但其實通過描繪空間中人的活動殘留的痕跡，又恰恰得以表現出了「人」的存在。袁遠其實是藉由細膩描繪場景中所有元素的微小細節，去表現時光、細膩的記憶和歷史的變遷。

時間遺跡：一種共同的記憶或經驗

我們這次看到的作品，全都是袁遠為這次香港個展專門創作的。他之前多次來到作為展場的畫廊，發現畫廊本身設計感很強，於是便更想畫一些「破爛」，去將一些涉及城市日常生活方面的作品，密集地放在這個空間中，進行組合和碰撞。

其後，他去了貴州，試圖找一些和香港類似

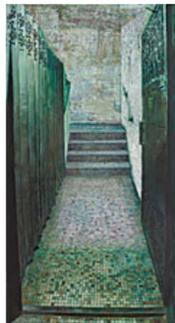
的生活痕跡。「因為北京上海翻修得太過厲害，已沒有多少痕跡留下來，而貴州，則像是二十年前的中國。」他在那座城市看到窗子，非常寫實地將其還原——窗子上破洞的地方用三夾板、塑料甚至是紙，進行功能性的修補，他見到破木板的紋路已變成窗的一部分。「實際上當地人是為了生活需求，但意外地，窗變得很好看。」於是，他畫下這種好看，便有了作品《碎片》。

《入口》的場景，則是香港，很常見的港式舊樓梯，地上的馬賽克被袁遠重新處理。一些痕跡被他處理得有些超現實，舊有的細節從而重新碰撞出激烈。無論是古老電梯還是馬賽克鮮明到略誇張的底座，我們會發現他記錄了大量的碎片。「記憶產生摩擦，而觀眾看時也會加入自己的情感，變成他自己的感受。」但袁遠稱這種感受是「共同」的。

又譬如他畫下巴黎非常常見的那種古老大門，在那座城市，人們對這樣美麗的東西卻早已司空見慣，但外來者一見，印象便會很深。「人在不同的城市中，最後其實還是從自身出發，去找時間的痕跡。」或許這就是為何他畫的「廢墟大集合」能在某個瞬間令你我被觸動的原因，他畫中的那些時間和地點，最終可能變了一種我們共同的記憶或經驗。「在創作過程中，那些場景被改造成碎片，但表現的，其實是過去的時間。」時間遺跡才是從畫面深處突然湧動，擊中我們內心的那柄利劍。



■袁遠作品《底樓》



■袁遠作品《入口》



■袁遠作品《過道》



■袁遠作品《巴黎 II》(2012)

越來越減少對景觀的依賴

袁遠稱自己是只能生存在杭州的畫家，北京上海的步調太快——又事實上，中國藝術家的效率本來就遠高於西方人，「西方藝術家做藝術本身也是在玩。一張我們十天畫完的畫，他們可能要畫十個月。」中國則有許多藝術家長期處於相對緊張、不太開心的狀態中。但袁遠喜歡畫畫，是因為對他而言，繪畫可以表達更多東西。「藝術家的確更容易覺得不開心，但正因為有這麼多問題，才會讓人更希望去解決。」

在籌備這次香港個展時，袁遠會在某個階段成熟地去考慮，怎樣找到一個令繪畫語言越來越單純的痕跡——「希望越來越減少對具體景觀的依賴。」而未來他會繼續去找遺留下來的東西，或者說是那種空間內部雖然已經沒有了人，但仍有許多人活動過的味道。「但提煉最好越來越簡單。」

袁遠希望讓人看到遺留下來的物事。「新的建築非常多，但我認為好的建築，能暗示人這個地方過去的樣子。」因為總有些東西會消逝，因而總有些東西可以讓人感到觸動。記憶，只是因為我們始終不願忘記。

創作對談 文：Jasmine

《雲起》背後的中國畫質素反思

歷屆「香港當代藝術雙年獎」（今年已更名為「香港當代藝術獎」）的得獎者，在本土藝壇均成就卓越，日漸成為香港藝術發展的中流砥柱。而今屆「香港當代藝術獎」延續了反映香港視覺藝術發展面貌的宗旨，邀請十位本地、國內及海外的知名藝術家及學者擔任評審，其中包括藝術家高美慶、香港藝術館館長司徒元傑、中央美術學院院長潘公凱等名家。評審以作品的原創性、藝術創意及藝術水平為標準，在一千九百多件參賽作品中，選出了三百四十七件進入複審。今次我們與獲得「優秀藝術家獎」的黃孝達一起分享他的獲獎作品《雲起》（中國繪畫）的創作感受。而更為難能可貴的是，黃氏也對中國繪畫在當代藝術範疇中的現時地位提出了尖銳的意見——中國畫的質素不但在下滑，也在面對着西方前衛藝術的殘酷挑戰。主流藝術界對中國畫的輕視，或許已成為警號，促使人們思考中國畫未來何去何從。



■黃孝達作品《鐵牛》(2008)

獲「優秀藝術家獎」有何感受？

黃：上一屆雙年獎，送交了三件作品，初評全部入圍，複評一張獲獎。我想，既然規定每人最多入選二張，三張初評入圍，最多也只能兩張入選，何不送兩張，讓更多的人可以入圍？於是決定這次只送兩件作品參展。這兩件作品是我專為這次當代藝術獎創作，自以為比較有思想性。報名前一天，太太幫忙整理資料，提出不同意見：既然評委大多傾向傳統，為何不選送比較傳統的山水畫呢？夫妻爭執，結果可想而知。於是，《雲起》報名送展，初選入圍。複評獲獎，而我中意的兩件作品，第一輪就被淘汰。得知《雲起》獲獎那晚，我同太太都睡不好。太太是因為興奮和得感，而我因為失落和遺憾。

■黃孝達作品《雲起》

《雲起》的創作概念是？

黃：2011年10月與李虛白先生赴雁蕩山采風。我想創作相關的作品，卻找不到合適的方法，後來在北京《港水港墨》畫展沈平的作品中得到啟發，借用鉛筆素描的方法，繪製了這幅雁蕩山寫生作品。《雲起》一圖，將黑、白、灰切割為幾大塊，畫面簡潔明快，在每個塊面中，又用不同的墨色反覆塗擦，務求每個塊面內有豐富的層次，這是少年時代學習素描的基本要求。畫中灰色面積最大，按素描處處見筆的方法鋪陳，筆與筆之間留有空隙，用墨有些微深淺變化，既避免了畫面平板單調，又有了樹木的造型。驟眼望去，陽光透過雲霧映照着一片山林。效果之好出乎我的意料。這一大片筆觸的淡墨塊面，是作品最成功的地方。水墨畫令人着迷之處，是你不能完全預知作品完成後的形態。神來之筆帶來的驚喜，更非語言所能形容。

怎樣看中國繪畫在當代藝術範疇中的重要性？

黃：我想，這裡所謂中國繪畫應是指內地的中國畫或香港的水墨畫。我以為中國畫的重要性正在削弱。在中國大陸，中國畫作為投資的工具仍處在唯我獨尊的地位，但是也面對着西方前衛藝術的挑戰。同時，一大批投機者和低質素人士的參與，也令中國繪畫的藝術質量迅速滑落。在香港，中國繪畫在當代藝術中的重要性幾乎是零。因為主流的藝術界認為，中國繪畫不具世界性，觀不起這個國際大都市。放眼全港，西九項目視覺藝術的負責人，完全不具中國繪畫的背景；藝術發展局獎項得主，也少有水墨畫家；藝術館舉辦的水墨藝術展，展出的是裝置和數碼作品。政府機構和公眾場所更罕見水墨畫作品；政府資助一件作品赴威尼斯展出的費用，就十倍甚至百倍於舉辦一個中國繪畫展。所以，中國繪畫在當今香港社會，只是一件活化石罷了。

視覺推介

全港首個煤氣藝術氣蓋展覽

煤氣網絡發展完備，煤氣蓋更遍佈全港。其實在東京、米蘭等地，氣蓋早已化身藝術品，成為新興街頭藝術裝置。是次展覽將展出「殿堂級名人系列」及煤氣蓋設計比賽中的精彩作品，讓全港市民率先欣賞立體亮麗的藝術氣蓋。「殿堂級名人系列」包括城中著名跨媒體創作人靳埭強、劉小康、又一山人、麥家碧（麥嘜）、小克（龔貓）、鄒蘊盈（Carrie Chau）、Prudence（Chocolate Rain）等，他們分別以「歡樂溫馨」、「香港故事」及「低碳足跡」為題，設計出造型獨特的煤氣藝術氣蓋，令煤氣蓋化身成為街頭藝術裝置。



■煤氣蓋化身成街頭藝術裝置

時間：即日起至10月14日 上午10時至晚上8時
地點：將軍澳新都城中心二期L1天幕廣場

又一山人個展《爛尾》

「爛尾」原是上海話描述廢棄建築物的用語，但現已成為被廣泛使用的、形容因貪婪和無節制而導致淒涼收場的術語。《爛尾》的拍攝過程長達六年（2006年—2012年），由中國內地的主要城市開始，隨即擴展至亞洲其他城市包括台北、吉隆坡、曼谷及新加坡等。其中描述了一幕一幕過去十年、因泡沫經濟爆破被擱置的建築項目。作品不但展現出經濟蕭條的景像及其帶來的問題，更反映了人生不同層面的挫折。

時間：即日起至11月11日
地點：刺點畫廊（中環）及 Blindspot Annex（黃竹坑）
查詢：2517 6238

■又一山人個展《爛尾》