為傳統水墨探索當代位置

「從西廂記到馬蒂斯」

「從西廂記到馬蒂斯」，這個展覽名字是不是聽上去就很後現代？其實它是當代水墨藝術大師邱振中在過去10年所創作的重要水墨繪畫系列的總結。曾擔任2008北京奧運會開幕典禮水墨（中國書畫）顧問的他，着重輪廓及線條勾畫。而這批作品的創作靈感則來自中國木刻本《西廂記》插圖和馬蒂斯的著名畫作。

「臨摹」是邱振中在創作及演繹這一系列作品的過程中，所採用的傳統技法。他的水墨畫中，既有中國積澱，也有西方氣質。透過「臨摹」，邱振中探索及創造出了融匯東西方傳統文化的作品。

文：香港文匯報記者 賈選凝　圖片由藝術門提供

「從西廂記到馬蒂斯——邱振中水墨作品展」
時間：即日起至12月6日 周一至周六，上午10時至下午7時
地點：藝術門（中環畢打街12號畢打行6樓601-605室）

■當代水墨藝術家邱振中

創作的靈感來自邱振中2003年初在巴黎期間的兩個月生活，那時他習慣每晚飯後外出散步，每次都不由自主地走到龐比度中心，駐足數小時欣賞展覽。這種悠閒的心境，令他能細緻地去欣賞畫風以鮮豔、大膽而著稱的馬蒂斯。

從巴黎回到中國以後，邱振中開始研究中國古典作品，探索將其轉化為當代水墨畫作的可能性——運用水墨轉寫、擦拭、變形、抽象化和觀念化等手段。他說：「我試圖探索水墨繪畫的各種可能性。」因而呈現在我們眼前的此次展覽，通過《西廂記》和馬蒂斯這兩種截然不同的作品，對中國當代水墨畫與傳統當代藝術的關係，同時作出了探索及展示。邱振中在意的是：「可以從傳統中學習甚麼？又可以怎樣轉化傳統？」

他必須同時思考「傳統的木刻畫怎樣轉化成當代藝術」以及「西方油畫怎樣轉化成當代水墨」兩個挑戰度極高的問題。轉化不能生硬地搬移，而需要有趣的思維。《西廂記》和馬蒂斯各三組作品，其中《西廂記》的第一組，選材主要源於中國元代雜劇《西廂記》的明代木刻本插圖—將木刻畫線條轉成水墨畫線條，邱振中做起了「減法」。「原來的畫面很滿，但我將它變成當代構圖。」今時今日，人人都在學習傳統，但真正將傳統用在自己的創作中卻需要不斷尋找新的方法。邱振中並不改變木刻插圖的構圖，而是「擦去」了原來畫面中過於飽滿的線條，他認為：「這其實證明了原來的圖形具有可以被當代藝術充分利用、改寫成現代作品的可能性。」

到了第三組《西廂記》，「減法」做到了極致，連畫中人的頭部也被擦去。所以觀眾看到了一些衣衫仍舊優雅、卻失去了面部表情的人物，這些微微帶點恐怖意味的「無頭」作品，在一些評論家眼中，被認為是創作者刻意阻絕畫中人與觀者感情溝通的一種方式，因為失去了表情，也就失去了那些細膩的探測。

中國水墨在當代藝術中的位置

馬蒂斯部分的三組作品，第一組是將鋼筆線條轉成水墨線條，情調韻味已和原作全然不同。第二組則是將油畫轉成水墨，原畫中濃烈豐富的色彩被徹底沖淡，所以我們會看到「水墨版」的馬蒂斯中，桌布完全變了效果，但畫中的其他部分則使用了白描方式，「先做好了桌布，但發現水果不能用同樣的方式做，所以就保留了它原有的輪廓。」因而「臨摹」之後，構圖和原構圖仍有密切關係，按邱振中的話說：「是水墨，但也是人們沒見過的水墨。」

他進而思索，如果這樣的作品都可以被轉化，那麼也意味着前面的道路上，有無限寬廣的可能性。其實他通過這一系列作品，回答了一個「意義」的問題。馬蒂斯的油畫層次和顏色都複雜至極，但中國水墨的複雜始終只在黑白兩色之間轉化，所以他必須調動全部的想像去讓這兩者碰撞，「中與西、傳統與當代，最後碰撞出的結果讓人振奮。」因為最終呈現出的效果，的確為當代水墨創作解決了一些路向上的迷惑。

對邱振中來說，「碰撞是最初的構思，但做的過程裡才慢慢知道出來甚麼樣的效果。」預期和不可預期是糅合一處的，因為「水墨」本就不可預知，他要動用自己對馬蒂斯的深厚理解，去找到可能性。和這樣一位偉大西方藝術家的碰撞中，一定既包含創作者本身的想法，也包含了對那個過去時代的深刻敬意。

改革開放初期中國藝術家們對西方當代藝術興趣濃厚，但紛紛經歷了模仿的階段後，如今則已形成一種共識—既要有現代精神，也要扎根在自己的傳統中。邱振中認為，如今全世界都很重視中國的水墨，「所以我們更要從文化的基礎上去思考，甚麼是中國水墨特色。」

當下最主流的水墨創作有兩種，一種是用水墨作介質，回答社會問題，另一種則是深深插入水墨本身、水墨的內部，去探索本體的更多可能。邱振中顯然是後一種，他認為水墨本身的問題完全可以上升為一個更宏觀的命題：如果中國水墨可以作為中國當代藝術的代表，那麼它和世界當代藝術之間的關係是甚麼？再進一步，如果中國水墨的背後是中國文化的幾千年沉澱，那麼中國文化在當代文化中的位置是甚麼？未來的可能性又在哪裡？或許他的作品，便是對這些問題的極好註腳。

而藝術門創辦人林明珠也認為，水墨是一種十分重要的藝術類別，自古以來便與中國文化及文人習慣有着千絲萬縷的關係。對於中國文人來說，藝術文化是自我修身的一種實踐，並不沾染一點商業色彩，而藝術本身便是一種文化。中國文人文化可以說是藝術欣賞的絕對核心。

因而通過邱振中作品中展現出的相異的觀點和視角，我們也可以更多思考在不同藝術背景下，中國與世界其他各國的東西跨文化交流，可以怎樣實現。

■西廂記第一組畫之：鶯鶯與紅娘（2008）

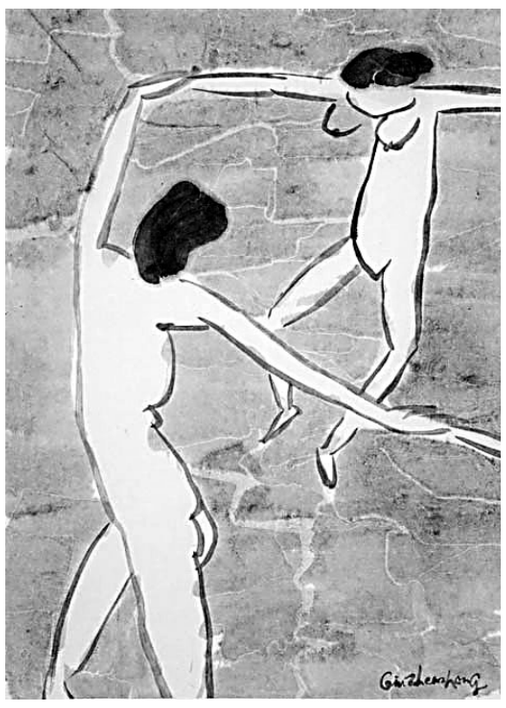
■西廂記第一組畫之三：人物造像（2008）

■西廂記·少女（2008）

■西廂記第三組畫之二：無題 (2012)

■馬蒂斯第二組畫之一：桔籃 (2012)

■馬蒂斯第二組畫之二：紅色背景下的白衣少女（2012）



■馬蒂斯· 旱金蓮花和舞蹈之一 (2012)

■西廂記第三組畫之三： 無題 (2012)

林東鵬個人網站：www.lamtungpang.com

創作對談 文：Jasmine

《繪畫大道中》之《不打自招》（三）

相信你一定沒有錯過上周末閉幕的《不打自招》，我們在此前兩期的對談中，和大家分享了是次展覽中兩位優秀藝術家的作品與創作感想。今期，作為本系列的最後一組對談，我們則將與《不打自招》的召集人、本地著名藝術家林東鵬分享他的作品以及召集工作中與其他藝術家的溝通與交流過程。

■木箱上的該幅畫名為《文物 二十三號（文化博物館）》

■林東鵬作品《裝置》

在這次展覽中帶來了怎樣的作品？

林：我帶來的作品其實是一次小型聚會演說當中的內容，我將整個電子簡報化成實物去表達我對創作的一些思想，包括在學時期的一張繪畫，是我創作中比較少見的塑膠彩布本，一張近年的北極熊繪畫，還有些圖片及物件及玩具等，這些都是構成我現今創作的背景，作品當中有的是涉及對社會對自己的看法，有的是對自己創作發展中的想法，綜合成一個裝置作品。

怎樣透過這次作品，表現過往的生活經驗？

林：其實這件裝置作品本身就是來自以往的生活經驗的總結，例如在學時期學習中國藝術史的困難，分辨不了不同時期及畫家的畫，於是我便從這失敗的學習經驗得到啟發，將不同時期的中國繪畫組成同一個畫面。又例如裝置當中的一盒樂高積木，那種建構世界的感覺與我看中世紀的西方繪畫經驗同置，亦構成了我現今的作品方式。

作為《不打自招》的召集人，怎樣策劃和籌備這次展覽？

林：《不打自招》是《繪畫大道》中五個展覽的第二個。《繪畫大道中》由五位畫家擔任召集人籌組而成，再各自選題及邀請其他畫家，參與者涉及老中青三代的畫家，組成五個主題展覽活動，分別為——妄想專門店（石家豪）、不打自招（林東鵬）、緘默有時（區凱琳）、互為文本（周俊輝）、半鏟生半鏟熟（陳偉邦）。

《不打自招》中包括我在內的四位藝術家（曾翠微，李智海，黎清妍）起初嘗試討論大家畫面那份平靜空間與中國藝術之間的關係，但漸漸發覺這個關係也並不是我們很關心的一件事，後來再加入了其他成員，形成了今次展覽的參展者。於是我們從各自介紹作品到互相討論的大半年時間中，希望找出一個話題。但我發覺組員之間的差異比相同其實更有趣，於是將展覽作為一個給各自發聲的平台。因為我相信好的藝術家，給自由，不用太多守則，如果能盡量發揮他們想做的作品，那便很足夠。當然，我們是討論過例如一張失敗的繪畫對畫家來說的意義是甚麼，或者呈現各人在創作或人生中的一些轉變等，但最後還是各有各的方式去處理，主要是表現繪畫與自己的關係，例如Him Lo以video的方式去表達他對繪畫的看法，黎清妍從印刷品的失真談到真跡的問題等。而由於不是每人都善於面談交換意見，於是我們亦在facebook開個畫家私密討論組，既談談繪畫，也談談生活或者無聊的事情，再從當中選了些放在展場。為的就是更立體去呈現藝術家的想法，所以這次有很多的「招供」文字及記錄我們回答一些問題的錄像。

認為《繪畫大道中》系列展覽有怎樣的意義？

林：繪畫是最多人接觸及最受歡迎的藝術媒介之一，在不同文化裡亦有很長久的歷史。今天我們可以在畫廊，藝術空間甚至商場、酒店、餐廳及家居環境找到它的存在。但對於談論繪畫及認真研究的並不多，尤其是本土藝術的情況，於是對於公眾來說，這次是以畫家自身的角度出發去了解作品，更重要的是，通過種種交談記錄，為將來留下本土繪畫創作的記錄，以致我們在學習藝術的過程中除了國外例子外，也可找到本土例子，而展覽中的藝術家們亦藉着這個計劃連繫起來。對於創作人來說，我想有時這種熱鬧是必需的。另一方面這系列的展覽正正填補了繪畫在畫廊、藝術館空間之外的一些發展，而將來我們會主動找尋合作伙伴，希望繪畫有另一些不同的發展及呈現。

視覺推介

《十二肖》呈獻「龍蛇運集」

十二生肖是中國文化的重要記號。由「文化實驗室」策劃統籌的「十二肖」是一項以十二生肖為主題的文化設計探索活動。每年以生肖為題，與亞洲區內優秀的藝術家及設計師合作，創作具中國及亞洲文化特色的藝術品。今次將首度展出由著名設計師劉家寶和陳瑞麟分別以龍和蛇創作為題的雕塑——「龍行」和「蛇舞」。

時間：11月20日至12月4日 上午10時至晚上6時30分
地點：季豐軒畫廊（中環雪廠街20號地下）