

傳承工寫結合技法 齊派第三代齊育文 貼近自然予畫生命力

國畫大師齊白石先生於1863年出生於湖南湘潭，1957年逝世。今年正值他一百五十周年誕辰紀念，香港加華藝廊特於五月份邀來齊派國畫傳人——齊白石的孫子齊育文先生舉辦個展。

在齊白石的筆下，花鳥蟲魚，山水人物，剛柔兼備，工寫俱佳，糅合了經典的筆墨意趣，傳達出中國畫的現代藝術精神，享譽國際。他為人樸實謙虛，是詩、書、印、畫合一的一位偉大藝術家。齊育文為齊白石的第三子齊子如的兒子，他的父親筆法深厚細緻，着色自然流麗，尤擅以工筆表達形態逼真的昆蟲活物。而自幼跟隨爺爺和父親習畫的他，盡得真傳，為當今齊系國畫的著名畫家。

家學底蘊對齊育文的深厚影響是不但令他畫風呈現出齊派的美、俏、活等特點，也令他對待創作的態度秉承了家族的樸素風範。這次他帶來香港的作品風貌比較全面，集中展示了家傳的技法與題材，簡而言之，就是觀眾一看，就會意識到——這是齊派的作品。譬如他畫紫藤、蓮花，在佈局上體現了典型的齊派風格。

齊育文表示：「我爺爺所獨創的技法主要是工（筆）寫（意）結合，就是既有工筆畫的生氣，也有寫意畫的魅力，這可以說是我爺爺所開的先河。」當年齊白石老先生的觀點是，美好的東西都可以放在一起，而不必拘泥於條條框框。所謂工筆的生氣靈動，就是在畫中加入蟲鳥等活物，所以如今我們在齊育文的畫作中也會看到荷花上停了一隻工筆蜻蜓，或是桃枝上有一隻活靈活現的蟬。據齊育文介紹：「這種技法，如今由家族中有能力習得畫法的後代們繼承。」

這次他帶來的作品，有近一兩年的新作，但更多的是過去十年中一直沒捨得出手的作品。「其中，一般帶工筆草蟲的畫我都没捨得出手，而且這次來到香港展示的作品，也都是自己比較滿意的。」最為滿意的畫作，包括其中的《快樂農家》，因為表現了典型的齊家特點，佈局充滿愉悅歡樂之情，主題是絲瓜、叮着籠子的小雞、和裝在籠子中的螞蟥，一派樸素的農家生活寫照，生動逼真。

貼近自然反覆觀察

齊白石老先生對於後代的最深刻影響，一是創新的開關精神，二是紮實的寫實精神。齊育文說：「開關精神就是別人當時不敢畫但又是老百姓喜聞樂見的，爺爺他敢畫。就譬如蝦，蝦在過去是沒人畫的，那時候大家都去畫些高尚的、歌頌的題材。」但齊白石不但畫蝦，而且賦予了蝦非常強的生命力，他將「中國畫」墨分五色的技法完全發揮在了「畫蝦」上。而寫實精神則體現在反覆地、不厭其煩地觀察。齊育文記得：「爺爺畫一樣事物，一定要反反覆覆觀察事物的內在因素之後才會動筆。」過去齊白石畫果樹，齊家的山前屋後便都種了果樹，畫蛙畫小蟲也要仔細

■齊育文作品《蓮韻》

■齊育文作品《鸞鴛》

■齊育文作品《羣蝦圖》

研究上很久，至於畫魚蝦，則更是抓回自己家池塘養，對蝦的結構特點了如指掌後來才畫。

「爺爺有一次問他的學生，你們跟我學了這麼久畫蝦的技法，那你們知道蝦的身體是從第幾節開始打彎嗎？」學生們都紛紛搖頭，齊白石告訴他們，正確答案是蝦從第三節開始打彎——由此可見，這位國畫大師畫蝦之所以堪稱一絕，正因為他完全準確掌握了蝦的結構，因而胸有成竹。「爺爺從來不會畫自己不熟悉的東西，譬如他就不畫龍，因為他說自己沒見過。他筆下所畫的，一定是有條件實實在在養過、種過的東西。」

齊育文走上國畫繪畫之路自然是受到家庭環境的很大熏陶。他小時候成長在湖南湘潭，那時候的小孩上學第一天就要學用毛筆寫字，想寫字就要先學會駕馭毛筆，而毛筆的基礎則對他日後掌握中國畫技法很有裨益。「小時候家裡又掛滿了國畫，所以在這樣的環境下，很容易對繪畫感興趣。當時我們那些家裡的孩子，只要在寫字、畫畫方面有一點長處，就會得到表揚。」小時候，齊育文喜歡玩蟋蟀，父親非常支持，長大之後他漸漸明白，個中緣由是因為蟋蟀在國畫中畫草蟲時一定會畫到。「玩的時候了解了牠的結構，對以後畫牠就有很大的益處。」而齊家人的教子之道也正是如此——祖輩

父輩並不會強求小孩子學畫畫，但會往這方面做引導。「從小就看到爺爺、父親在畫畫，而家裡的客人，談的話題又都是畫，所以也是這種氛圍讓我們有了興趣。」

齊育文的父親繼承了齊白石喜歡自己種東西養東西的習慣。「他喜歡種菜，並把它當做樂趣，而我也繼承了這一點，對自然從小就有種特殊的親和感，也想用繪畫把它表現出來。」

譬如看到喜鵲在天上飛，覺得很美，就想畫下來；看到植物的葉子或是花好看，也會令其入畫。還是那個質樸的道理。「很多東西如果想要畫好，就一定要熱愛它。」實際上，齊育文是一個對生活觀察得非常細緻的人，哪怕是日常看電視劇時，他看到戲中的某一個物件、某一張牆上掛的畫、或是陰天下面露出的一縷陽光，都會下意識地想將之畫下來。

如今國畫藝術家急劇增加，齊育文認為，儘管不再是當年齊白石畫畫的那個時代了，但如今的百家爭鳴，其實更有利於國粹的發揚光大。「我爺爺那個時代雖然學畫畫的人很多，但堅持下來能靠藝術為職業的卻少之又少。這對於國畫的整體發展是不利的。」因而他相信，如今的時代大不同於以前，必定會在技法與創新思路方面誕生更多的人才。

■齊育文作品《快樂農家》

「齊育文——宗師傳承畫展」

時間：即日起至5月30日

地點：加華藝廊（上環四方街23號地下，文武廟右側）

■齊育文作品《高壽》

■齊育文作品《葡萄》

創作對談 訪問：Jasmine

藝展的新方式與突破

亞洲當代藝術展是香港巴塞爾藝術博覽會的最大型及最具影響力之周邊附屬活動，約二千份來自三百多名藝術家的作品將會展出。展覽總監Douwe Cramer表示：「我們的重點是要呈獻在香港未曾提供過的藝術品，由原創的繪畫到限量作品、雕塑以至攝影作品皆一應俱全。」

參展的藝術家包括：來自倫敦的Pipp Todd Warmoth（作品曾為被查理王子收藏）；來自北京的沈敬東，其作品曾在拍賣會上以高價成交；榮獲阿契勃獎（Archibald Prize）的澳籍華人藝術家Zhong Chen；來自上海的曾於上海世博會及深圳博物館主場展出的散子；以及日本藝術家Mitsuru Watanabe。今次我們將與澳籍華人Zhong Chen和北京藝術家沈敬東分享他們參加亞洲當代藝術展的感受。

Zhong Chen

參展的作品概念是？

答：我從13歲開始接觸繪畫藝術，從國畫到油畫。1996年我在澳洲Major Prize獲得第一名並且獲得獎學金去英國Chelsea School留學。在那裡我真正領悟到繪畫藝術的真諦。這麼多年來我一直在不斷追求和探索，嘗試擺脫傳統的繪畫概念，這次我參展的作品就是用簡潔、色彩豐富、具有中國元素的繪畫概念。

酒店的展覽空間與傳統藝術場館有何不同？

答：從藝術家的角度來看，酒店的展覽空間與傳統藝術場館肯定是有區別的，我覺得酒店展覽沒有那邊正規、傳統，比較容易接觸到觀眾，比較靈活化。觀眾在這樣的環境中欣賞藝術作品，感覺會沒有那麼嚴肅、那麼拘謹。這個空間給觀眾提供了一個舒適的環境，給藝術家提供了一個可以和觀眾接觸和溝通的機會。

亞洲當代藝術展的特點是？

答：從藝術家的角度而言，認為亞洲當代藝術展的特色是：擺脫了傳統藝術展的方式，把藝術作品帶進了生活，讓藝術更接近生活，另外特別的是在香港Art Basel的同時，給一些年輕的藝術家有一個空間把自己的作品展示給世界各地來的觀眾，這是藝術展覽的一種新的方式和突破。我非常高興能參與這種酒店藝術展。

未來的創作方向將是？

答：我的未來創作方向將會是繼續探索和把色彩和簡潔的畫風貫穿到中西傳統的藝術繪畫中。我在英國接觸到世界上許多不同風格的繪畫藝術，我也一直在努力尋找一種屬於自己的畫風，這是我未來的創作方向和目標，同時我也希望能把我的藝術創作帶進觀眾的生活，讓更多的人認識和接受我的創作。

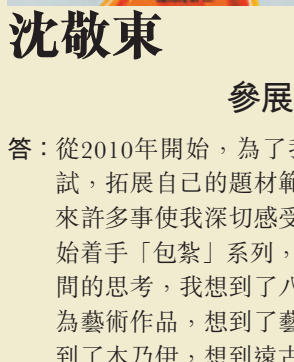
■Zhong Chen作品《北京女孩》

■Zhong Chen作品《鳥》

■沈敬東作品《飛帽》

■沈敬東作品《漫長的生活》

沈敬東

參展作品的概念是？

答：從2010年開始，為了我的藝術進一步的發展，我開始多方面嘗試，拓展自己的題材範圍，比如《小夢露》就是其中之一。近年來許多事使我深切感受到生命的無常和脆弱，2012年以來，我開始着手「包紮」系列，例如《讀書》。當然，之前我也做了很長時間的思考，我想到了八十年代許多中國藝術家用「包紮」做的行為藝術作品，想到了藝術家波伊斯，想到了克里斯托，甚至想到了木乃伊，想到遠古的埃及，想到歷經磨難的中國。就讓我借各位大師一點白布吧，讓我用它們來包紮一下我心中的英雄，或許他根本就不是英雄，就是普普通通的人，普普通通的我們。

創作過程中最大的挑戰是？

答：保持創作的活力，不斷給作品注入新的信息和內涵。

對這次展覽的期待是？

答：我認真地對待我的每一件作品，認真地對待我參加的的每一個展覽，對於參加這次亞洲當代藝術展也不例外，我希望更多的人看到我的作品，了解我的作品，喜歡我的作品。

未來的創作方向是？

答：建立一個龐大的沈敬東快樂家園。

亞洲當代藝術展

時間：5月23日至26日

地點：香港JW萬豪酒店27/F至30/F

網站：www.asiacontemporaryart.com

首屆香港亞洲藝術週 明日揭幕

首屆香港亞洲藝術週將於明日隆重揭幕，一連串的活動將於為期一周的展期內展開，旨在推廣亞洲藝術，範疇遍及古董以至當代藝術作品。

重點活動

講座：投資當代亞洲藝術；講者：Jeannette ten Kate (founder of Sinopia Art Consultancy based in the Netherlands)

展覽：由香港中文大學文物館與藝術系合辦的「金曜風華：夢蝶軒藏中國古代金飾」展覽

導賞團：香港城市大學的 Dr. Sarah Kenderdine會為參加者導覽該校的邵逸夫創意媒體中心。

時間：5月22日至29日

具體地點請留意網站資訊

網站：www.asiaweekhk.com

HONG KONG EYE 當代藝術展

將展出24位香港藝術家（包括新晉及名家）作品，希望重審及揭開香港當代藝術的獨特風貌。整個計劃目的是希望讓本港及世界各地人士更深入認識並欣賞香港藝術。Hong Kong Eye巡迴藝術展，去年12月在倫敦Saatchi Gallery率先揭幕，而移師香港舉行的展覽中有更強大的藝術家陣容，加入了關尚智、MAP Office、伍韶勁、石家豪、黃琮瑜及黃慧妍的作品。展覽涵蓋水墨畫、互動多媒體裝置、大型雕塑等作品，部分作品更是首次在香港展出。

時間：即日起至5月31日

地點：ArtisTree（英皇道979號太古坊康和大廈1F）