

梁巨廷：傳統為體 現代為用

一種新美學個性的誕生

■《雲山圖》之二

《前因後果五十年》，顧名思義是藝術家梁巨廷五十年藝術歷程中代表作的展現，共計將展出六十多件作品。其中，33米長巨幅《山水·循環》更會於葵涌漢雅立方空間呈現。

梁巨廷1945年生於廣州，三歲隨家人移居香港。年輕時曾當木匠，1964年隨呂壽琨習畫，1965年修讀香港中文大學校外進修部平面設計課程，隨王無邪學習設計。1974年至1990年間於香港理工學院兼任講師逾十年，1980年創辦香港正形設計學院。

梁巨廷認為自己從上世紀六十年代開始直至2000年之前的時間都屬於探索期，都在不斷地學習，因此將它看作為他的「前因」。而自2000年開始，他感覺自己在創作上進入了全面性的「後果」時期。今次展覽，則是為我們梳理「前因後果」的一場集中展示。

文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由漢雅軒提供

上世紀六十年代後期，梁巨廷從平塗色面轉移到用色染紙，然後將塊面以縫衣車拼合成皺紋色幅的掛畫和紙本作品，同期也有用水印染做版畫和繪畫作品。那時候他做作品的觀念是將空間分割，並以簡約為中心概念，以硬邊結構為骨幹，材料為肉，肌理為神，藉此表現對空懷意象的感受。

上世紀七十年代初，他嘗試將水墨、書法和油彩擦染混雜在畫面上，試探水和油混合之後的某種狀態，他當時的想法是要探索材料的肌理性在紙上產生的變化。1975年初他到美國學習西方藝術，有機會認識印象主義以及各藝術流派的創作和發展經驗，加強了自身對西方藝術的接觸，但當時心裡明白要理解它就必須經歷長時期的磨練和堅持，這是在藝術上「西經」歷程的開始。

而到了八十年代中初期，他在涉獵水墨畫、油彩、木刻版畫和雕塑的同時，又萌生了「行萬里路」的概念，藉著外遊提升創作靈感，也理首將西方藝術和水墨畫結合在一起。到了八十年代中後期，梁開始決定專注在水墨畫的探求上。他先從自然寫生開始，也經常到內地與前輩們學習交流，也專注重點學習傳統，包括技法和畫面空間處理等骨幹元素，也在發展現代幾何造型的調和、組合，閒時再讀有關中國美學的理論、哲學等書籍和資料作輔助，探究現代性新美學如何在筆墨線形上向前發展。

自2000年開始，梁巨廷創作理念主要以傳統筆墨結構為骨，混集幾何線象徵當今時代，將傳統性和當代性混雜在一起，意義在於探索另一個新美學空間。他不時在思考傳統性與現代科技文明之間的種種連線，自然地過去的時間和空間與當代文明互相穿梭。現在他的創作主要環繞三個觀念，包括山水自然，表現他天地自然合一的超越精神；石的闡述，表現石的背後有一個隱藏的世界；立體裝置，將繪畫與現成物裝置結合成作品，就是說從平面走到立體、從幻想走到現實的一個觀念，借現成物探討現實存在的各種迫切

性。

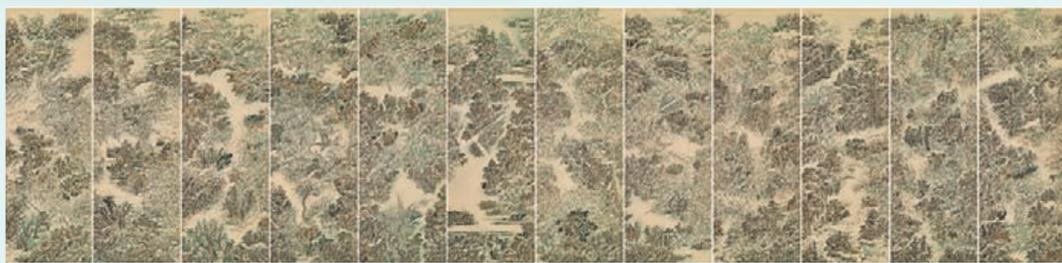
氣韻生動的傳統是基底

梁巨廷認為，整場展覽表面看似像是對自己創作的回顧，實際上也能讓人縱覽過去五十年中自己作品的一個大概的水墨發展輪廓。「實質上因為我1964年開始學些水墨畫，但是六十年代初，1965、1966年因為讀設計暫時停止了，雖然停了學畫，但對中國水墨畫的認知卻一路延續，中間也畫了些抽象的西方畫。」

他用2000年作為一條橫線，分割自己的學習與創作歷程——2000年之前都是在學習，學版畫雕塑混合媒介，而到2000年之後就開始決定專注在水墨畫中了。他一路與設計結緣，所以始終關注具有現代感的空間概念，後來他開始走進水墨畫傳統專注中去探索，嘗試重新認識傳統的寫生問題：怎樣感受大自然的轉化，怎樣理解筆墨肌理，以及筆墨氣韻與人的關係。這些重新理解的思考過程是他2000年後大量專注創作水墨的基礎。

「2000年開始，我找到了一個自己個人的筆墨個性和空間、一種新美學個性——其中有些傳統、又有些現代——因為我教了15年設計，這段經歷影響了我對空間分割、城市理解、電子科技認知等事物的概念，於是會在作品中融入這些當代的符號，並思考它們怎樣和傳統混合。」梁巨廷的背景，賦予了他從探索水墨到新元素混合進水墨的獨到眼光，可謂傳統為體，現代為用。

他說，傳統是重要的筆墨基礎，傳統中的氣韻生動，其實是對大自然的很大轉化，去表達畫家個人對自然的胸懷。所以我們今人要能從多方面去理解。2000年前，為了重新探索寫生問題，他也去內地和多位國畫前輩進行探討，聆聽前輩們對筆墨的理解，將其中精華的見解慢慢吸收過來。

■《游觀象外》(全圖)

但「吸收是吸收，繪畫始終要用畫作代表」，梁巨廷認為，繪畫最重要的就是多些嘗試，邊畫邊思考，思考尤為重要。

「從文人畫」到都市煙火的創新

透過《前因後果五十年》我們可以看到藝術家對其個人水墨生涯的一種定位：既不離開傳統，又引出新方向，不斷地探索嘗試，在梁巨廷看來也是表達個人修養的過程，所以新美學在他的畫中尤為引人矚目。

「像我們用GPS就可以遊山，坐飛機也可以看到山水變動，這些都可以融入畫中，成為敏銳的探索，所以因為做設計，我看東西也有些不同。」像這次展出的33米長巨幅《山水·循環》，由開始到結尾都能聯繫起來——就像人生循環的關係，又是一種新的探索。所以做梁巨廷的觀眾，也不是看畫這麼簡單，看畫的同時，也看得到藝術家的人生思考。

藝評

文：謝諾麟

淺淡純藝術之展覽場地(上)

在一個純藝術(fine art)的展覽中，展覽場地這個元素，是較為有趣而且重要的一環。有趣的是因為這場地不一定只是一個場地，但它的重要性在於不論純藝術的任何媒介，都必須擁有展出或表達的展覽場地。場地可以是固定性和流動性，觀眾接觸的方法亦不一定站在作品前才能夠觀看作品或接收藝術家的訊息。

筆者將會嘗試淺談一下到底場地到底是怎樣的？場地又如何分類？展覽場地的類別和作品之間有怎樣的關係？在香港如何尋找和使用這些場地？以及使用時遇到的困難？

固定性的場地和流動性的場地

筆者嘗試以作品的媒介來分類場地，展覽場地上的可能性主要分為兩類：包括固定性的場地和流動性的場地。

固定性的空間是指實實在在的一個展覽場地：一個空間、或一個地方，這些場地仍然是純藝術中主流使用的展覽場地，由過去的年代至當代藝術作品，大小亦不會阻礙其中類別——由傳統畫作、陶瓷、雕塑，以至到當代概念性藝術，甚至更大空間要求的地境藝術(land art)，都因為需要實體性的場地而屬於這個類別。又因為實體性的場地是現今純藝術中主流性的展覽場地，它們大多數都能投放到這個類別上。

流動性的展覽場地，主要集中在新媒體類別的創作上，發表空間或平台主要是互聯網上，透過不同的流動裝置發表，如電腦、智能電話等等行動裝置，沒有固定場地。這一種形式較為新鮮，和固定場所的傳統展覽比較之下，流動性的場地在展示作品時，不再由藝術家主導，因為其展覽或發布工具屬於觀眾，所有主導性都由觀眾取決，和固定性展覽有着對立的關係，但是接觸面和發布面就比固定性展覽大為提高。但由於這一類場地對筆者仍然較為抽象，或是可以參考作例子的數量不多，下文將繼續以固定性展覽場地作重點分析。

固定空間的多元

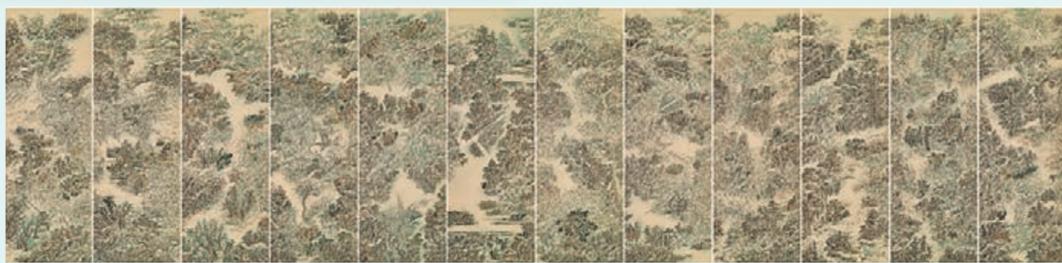
筆者相信固定性的展覽場地有不可取捨的位置，那麼到底在純藝術展覽中，固定性展覽到底是什麼？正因為現在純藝術對空間的使用已經變得極多元化，基本上什麼空間都能成為展覽用的藝術空間，這些空間包括有正式場地、畫廊、設有展覽空間的商店、商場的公眾空間、舊建築物所活化成成的展覽空間、一般公共空間、甚至是任一地方，都能成為展覽場地。

接下來就由以下三種不同類別的場地作基本分析，他們包括一般展覽場地、公共空間和任一地方，將會就這些場地的基本要求、場地位置以及作品放置的類別等等作初步思考。

一般展覽場地的基本設備包含了獨立控制的射燈(這些射燈的投影範圍能夠控制)、白色的牆(多數是木製，易於掛畫或是安裝裝置藝術的作品，同時牆身亦有使用其他物料，但是會配以掛畫用的路軌)、地面處理(不少空間都使用灰色的地台漆，而使用地毯或木地板亦不時會見到)和電力的供應(不少當代的作品在展覽時都需要電力，如投影機等)可說是必須，這些都是一般展覽場所所需要的基本設備。

這一類展覽場所所提供的空間，基本上適合於多數類別作品，由傳統藝術的油畫、陶瓷、雕塑等等，以至當代藝術中的錄像作品、裝置、概念性藝術等都能夠用作展覽空間。

以公共空間作為展覽場地的作品，多數以較大的作品為主，如大型雕塑、雕塑群或是壁畫等等，由於作品位於公共空間，不時會接觸群眾或是位於室外，這一類作品同時需要具備不易於損壞的條件。而場地的現狀就是他所擁有的設置，基本上都是由藝術家因應作品需要而準備不同裝置。

■《游觀象外》(全圖)

■《雲山圖》之一

■《石觀數碼》

《前因後果五十年》創作對談

文=香港文匯報 梁=梁巨廷

形式，風格是藝術家個性行為的表現。

文：怎樣看待從傳統中進行創新這件事？

梁：像古人他們畫的當然是文人畫，但我們是現代都市人，怎麼可能再畫出一模一樣的文人畫？都市人都有都市氣味，有對自己環境(空間中很多大廈)的感受，所以我處理的方式會是既看到看不到——介於虛實之間的感覺，亦幻亦真。這一點同古代文人畫有很大不同。

藝術家應該在傳統中尋找新的感覺，在其中混合時代感——但不是加入進去就有時代感，要讓人感到很自然，要找到新方向，如果中國畫現在還畫古人，那又不符合時代。

文：所以您個人的背景對創作有很深影響？

梁：因為我是設計雕塑出身，所以畫中既有些很硬的雕塑感覺，也有些軟的感覺，重點在於怎樣在圖像中展現這兩種不同？山是幾何空間，而虛線又構成山石。所以如果做山水圖景，一定要有山水虛線，才能連成圖像，我用虛擬圖像建立我的語言。

中國畫離不開線條，線條又離不開點，而設計更和點線面分不開，所以我把水墨連結到這方面作出擴展。所以我的畫既不古老，又離不開時代。畫中的中國傳統就是線條結構，但每一張都是有個性的獨立的，而不是100張畫同一個風格。個性不是

文：您最欣賞自己哪一階段的作品？

梁：最欣賞近十年的作品，而且我的作品不是即時畫起，譬如這次展覽invitation封面那張，是2009年開始畫，畫完放下一兩年再修改再畫。

我的畫面比較濃郁，重質感，空間會比較複雜，某部分很自然空間，某部分又很抽象，混合在一起增加空間感的深度——不是透視深度，而是空間美。

文：未來仍會延續現在的探索嗎？

梁：未來依然會探索水墨，但畫不可以用預想的。我很少這樣，延續都是一步一步自然發生的。每張畫都有一點點連結面，但又不是重複，所以會不斷放新的元素進去，我的畫不是刻意去探索社會意識，而是在畫中去找這個問題。所以畫的風格就是我的個性。

但你有無受其他人影響，去增加畫的豐富感？當然有，但沒有刻意企圖模仿，而是可能有些深厚感覺會自然影響到自己，中國傳統東西擺在那裡，人人都可以在遺產中去學，增加自己畫作的維他命，但具體哪些維他命影響到我，我又答不出。與此同時，西方的油畫裝置art fair這些也不停在看。這些也是維他命，總之適合自己的就吸收，不適合的就忘記。

梁巨廷《前因後果五十年》回顧展

時間：即日起至12月27日

地點：漢雅軒畫廊(中環畢打街12號畢打行401室)

漢雅立方(葵涌工業街19號美安工業大廈2樓C室)