

方增先：為中國人物畫開宗立派

■《母親》120x120cm，1988年。

20世紀以來，在美術領域成就最突出的就是新人物畫的誕生和發展，方增先的人物畫在眾多為新人物畫奮戰的人中，成就最突出，他把西方造型系統改造成適應中國畫所需要的基礎，又吸收古今文人畫水墨藝術，使之與傳統筆墨相接，成為當之無愧的新浙派人物畫領軍者和奠基人。上世紀50年代，他的作品《粒粒皆辛苦》已紅遍大江南北，60年代作品《說紅書》、70年代的《艷陽天》既是方增先的代表作，更是那個特殊時期的藝術經典，蘊含着豐富的藝術、歷史、政治等諸多價值和意義。

文：香港文匯報記者 朱薇、高施倩

藝術家小檔案

方增先，1931年生，20世紀後半葉現實主義中國人物畫創作的代表人物之一，中國畫壇具有影響力的「新浙派人物畫」的奠基人與推動者。曾任第五屆全國人大代表、上海美術館館長、中國美術學院榮譽教授、上海市美術家協會主席、中國國家畫院中國畫院院長。曾出版畫集《方增先人物畫》、《方增先水墨詩意畫》、《方增先古裝人物畫集》、《方增先人物畫四十年》等，專著有《怎樣畫水墨人物畫》、《結構素描》、《人物畫的造型問題》等。2013年1月獲第二屆「中國美術獎·終身成就獎」。2013年2月獲「上海文藝家終身榮譽獎」。

■方增先

■《江西老人》43x33cm，1961年。

■《工人的女兒》45x38cm，1973年。

■《初晴攜杖》43.9x66.5cm，2004年。

■《粒粒皆辛苦》99x56cm，1955年。

方增先在1963年推出《怎樣畫水墨人物畫》一書，在十多年中一版再版，共出書36萬冊，幾乎每一美術青年人手一冊，該書遠銷南洋華人社區，影響深遠。中國文學藝術界聯合會副主席馮遠、中國美術家協會主席劉大為、中國美術學院院長許江等業界翹楚們都尊稱他為老師，並深受他的啟蒙。最難能的是，這位耄耋老人，80多歲的高齡仍然不釋管錘、躬耕不捨，還在關注當下藝術發展狀態，兼求新，並且孜孜不倦，從未停止對藝術的反省和對創作「下一個」的探索和追求。備受矚目的第六屆「上海文學藝術獎」獲獎名單於2014年12月10日正式揭曉，方增先獲得上海第六屆文學藝術獎「終身成就獎」。

同學，夫人念雕塑系。方夫人說，18歲的方增先考入了杭州國立藝專，剛入學時方增先畫畫水平很一般，然而短短一年時間就一躍成為全校畫得最好的，談起往事，80多歲的老夫人眼裡放光。方增先第一次拜見老丈人，老丈人要求方增先給盧琪輝畫一幅肖像畫，那幅畫畫得不錯，老丈人才應允兩人交往。方增先曾對同鄉說，夫人可是班裡學生中最漂亮的。採訪中擔心老伴會冷，方夫人很體貼地從樓上拿下一件外套給方老披上，說方老的畫畫得總是那麼生動，一絲不苟，有時候我們已經認為很好了，他還會不停地修改，語氣裡都是關愛之情。

早就畫好了，主要人物也畫好了，黑框不重要，但是他從頭到尾，一絲不苟，畫畫膽子又大，一個框框就畫了很久。」

影響了一代人

與眾多同行不同的是，方增先似乎從未表示過對自己某件作品的滿意。因此，他數度辭謝、婉拒了別人為他舉辦個人作品展、出版畫集的好意。

直到2010年10月，年近八旬的方增先才在中國美術館舉行「方增先人物畫大展」，這是他近半個世紀最大規模的一次集中各個時期作品的展覽，再次轟動畫界。中國美術館館長范迪安對方增先的展覽作品稱讚道：「藝術上感人的作品，莫過於畫面中滲透著畫家的意志，畫家的理想和畫家的付出，有多少進入畫面，畫面上就洋溢多少感動，從這次展覽的作品上我們看到了一個非常具有朝氣、具有探索精神的年輕的方增先。」

方增先是一位善於思考、勤於深入探究問題的藝術家。他的繪畫風格日益沉雄曠放，語言日益渾厚蒼潤，傳達出充足的人文精神和仁愛情懷。與此同時，作為藝術教育家，方增先和他的同道們較早地形成了整套相對系統和行之有效的人物畫教學體系，如意筆寫生教學、結構素描教學及慢寫、速寫及默寫結合的造型訓練教學等方法，並且在實踐中不斷地充實完善，總結提高，為國家培養了一批批專業人才。

中國美術家協會主席劉大為說：「我在初學水墨人物的時候就曾臨摹過方增先先生的人物畫。他在上個世紀六七十年代出版過《怎樣畫水墨人物畫》一書，那時候成為我們很多高等院校學生的一本很好的教材。」

中國文學藝術界聯合會副主席馮遠在「方增先人物畫大展」上撰文說：「方增先的藝術和他為中國美術事業所做的貢獻，使他的藝術當之無愧地成為20世紀中國藝術、中國美術史的一部分以及重要財富。」

■方增先及夫人盧琪輝

濃郁的故鄉情結

方增先很少也不喜歡接受媒體採訪，雖然慕名而來拜訪和想採訪他的人很多。在此要感謝方增先的同鄉亦是他的愛重的後輩，當代著名畫家陳軍先生的引薦和支持，我們終於在上海莘莊的別墅見到了方增先先生。

已經84歲的方老，扶着輪椅走動，很難想像如此瘦弱的身體竟然可以創作出高達2米，長20米的巨幅作品。眼神和藹態度親切的方增先先生笑起來有點孩子氣的天真，看到家鄉人來了老人家非常開心。

1931年，方增先出生在一美麗富饒有着「小上海」之稱的浙江蘭溪，蘭溪地理位於三江匯口，景色秀麗商賈繁華，文人雅士輩出，《芥子園畫譜》的編撰者李漁也誕生於此。方增先自幼受愛讀書的父親和愛繪畫的母親的熏陶，鍾情詩文丹青。隨着年齡的增長，方老愈來愈思念家鄉，他也有時候會打電話給家鄉的人說自己又夢見老家的橫山和蘭江，還有芥子園。看見家門口的那塊大石頭，家鄉的一草一木彷彿歷歷在目。

和方先生的納言敏行相比，夫人盧琪輝要健談些，在採訪中談到很多方老的趣聞，夫人和方老是

人物畫突破「無人之境」

因為畫畫得好，方增先總是獲得比別人多的機會去創作。畢業僅僅2年後，1955年方增先隨浙江美術學院和中央美術學院師生組織的文物考察隊，回杭州創作《粒粒皆辛苦》，畫畫得很好，蘇聯專家點名說中國畫要在世界上打響，油畫可能不行，方增先的這張畫能打響。這張畫後被美術界公認為是中國人物畫早期革新的典範，那年方增先才24歲。

1956年，《粒粒皆辛苦》隨中國畫展去民主德國展出，並發表在該國美術雜誌封面上。盧琪輝對記者說，別人承認他了，他就更加認真了；1964年方增先創作的《說紅書》被認為是當時中國新人物畫藝術上最成熟的作品。他的作品還被作為中國畫報的封面，全國各地的媒體紛紛來採訪他。1989年，方增先創作的作品《母親》獲得第七屆全國美展銀獎和齊白石藝術基金獎。隨後這些年，幾乎方增先每一件、每一系列的新作問世推出，都會在美術界、在中國畫壇產生熱烈的反響和獲得同行的充分肯定。

盧琪輝說，「他很認真，每張畫畫出來後，我說，畫好了，但他會說，還沒好，一個框，黑線他都是胸有成竹的。人物的線條肌肉在哪裡他都是背下來的。《帳篷裡的笑聲》這幅畫，我覺得這張畫

■《說紅書》97x186cm，1964年。

創作對談

香港當代藝術基金會成立 頭炮高野綾作品展「La Maison d' Aya」

香港當代藝術基金會 (Hong Kong Contemporary Art Foundation) 為藝術愛好者隆重呈獻首個展覽——高野綾個人展「La Maison d' Aya」。展覽現正假座荷李活道的Bibo餐廳舉行。

高野綾是日本當代藝術界的新星，作品以浮世繪與春宮風格為本，反映出源自Vladimir Nabokov名著的「羅莉塔情結」(Lolita complex)，日文音譯為「羅莉控」(lolicon)。

展覽名為「La Maison d' Aya」(意即「綾之家」)，將展出高野綾過去十年的素描與油畫作品，當中包括著名的《Hoshiko the City Child》(2006年)、《Land of Sodom and Gomora》(2006年)及《Rising, Floating Energy and Flower》(2013年)。此外，她也曾在Bibo打造一件裝置藝術品，並特地為是次展覽創作多件新作品。

今次我們與香港當代藝術基金會策展人Lauren Every-Wortman進行對談。Lauren表示：「高野綾的作品將純真與成熟集於一身，引人入勝。畫中人物外表像孩子，並無固定性別，體現出童年稍縱即逝的本質和婦女在日本御宅族文化中幼兒化的現象。」「La Maison d' Aya」展覽將呈現出這獨特背景，同時為本港的藝術愛好者介紹高野綾的最新作品。是次展覽在商業畫廊以外的場地將藝術作品帶入城市之中，標誌著香港當代藝術界邁出的新一步。」

為何會選擇在一間餐廳策劃舉辦高野綾個人展「La Maison d' Aya」?

Lauren：為了提高大眾對香港當代藝術基金會之認識，我們認為在不同的地方舉行Pop up展覽是最好的方法。Bibo餐廳時有展出多個世界各地藝術家的藝術品，與藝術息息相關，我們今次與他們合作最自然不過。同時，在一間知名的餐廳舉行展覽可以讓更

■高野綾的作品遍佈Bibo餐廳的每一角落。

於Bibo餐廳舉行的「La Maison d' Aya」展覽展出高野綾過去十年以不同媒介呈現的作品。

多對藝術有興趣的相關人士認識我們的基金會。我們下一個展覽將會在淺水灣的The Pulse舉行，亦計劃日後會在元創方舉行展覽。

可以談一談高野綾的創作風格有怎樣的特別之處嗎?

Lauren：高野綾的夢幻作品融入了童年印記、對日本事件的集體回憶、科幻小說和電影的引用以及各種動漫元素，她從女性角度審視御宅族文化(泛指動漫迷的一種日本文化)，描繪女主角在未來社會中的角色。在2011年的日本地震和海嘯之後，高野綾作品已經轉移到一個更富靈性的層面，她透過繪畫作祈禱或冥想。其最新作品依舊保持着輕鬆樂觀的青春氣息，而畫中人物似乎更意識到自己與大自然及周遭環境的關係。

這次是按照怎樣的觀念去選擇她過去十年的作品?

Lauren：藝術家有參與選擇了一些她最喜歡的作品展出。展覽的作品亦來自不同的收藏家、藝術家和藝術家的畫廊。我們基金會專注於國際年輕藝術家，對靈感來自流行文化或以不同的媒介(如動畫、插畫、塗鴉和圖形設計)重新詮釋作品的藝術家特別感興趣。高野綾是一個來自日本的成功年輕女藝術家，其作品正體現我們致力在香港推廣的藝術家特質。同樣地，作為一個日本藝術家，她具國際化之餘亦與亞洲有密切聯繫，我們覺得作為當代藝術基金會的第一個展覽，這是一個很好的起點。

談一談婦女在日本御宅族文化中幼兒化的現象怎樣體現在她作品中?

Lauren：這通常可以從藝術家舊有作品中處理畫中女性人物及其環境的方式予以呈現畫中人物大多是看起來用很年輕的青春期的女性，而作品的環境則描

繪性與愛。她以畫中角色與生理成熟的距離，反映了浮世繪與春宮風格作品內日本婦女在御宅族文化中幼兒化的現象。

作為日本當代藝術界的新星，她的作品受歡迎和日本的 文化以及社會氛圍有怎樣的關係?

Lauren：高野的人氣是源自她創作的漫畫，而漫畫這個媒體是日本最普遍的流行文化。另外，她還於村上隆先生的著名工作室Kaikai Kiki受師恩的啟蒙。

展覽走出畫廊，走進其他場域，在你看來最有吸引力的地方是?

Lauren：現在，我們正在尋找一個固定的地方，但如你所知，在香港找展覽場地是比較艱難的。目前，我們還享受策劃不同的Pop up展覽，因為Pop up展覽可以接觸到新觀眾及讓大眾了解香港當代藝術基金會的好辦法。這對我們也非常重要，因為我們不會出售任何作品。這讓我們更可以根據地點而決定展出作品的特性。我們還認為它會吸引不同類型的觀眾，例如是對藝術感興趣但太害羞而不敢去參觀商業畫廊的觀眾群。

希望這場展覽帶給觀眾怎樣的獨特體驗?

Lauren：對於「La Maison d' Aya」展覽，我們真的希望觀眾能投入於高野綾的個人世界內。我們選擇了Bibo作為展覽場地，是因為他們開放一個可以於展覽時間推出靈感來自日本的特別菜單之選擇。這有助於提高觀眾的整體藝術體驗，真正把高野綾的作品於各環境中展現。

策展人Lauren Every-Wortman 簡介

Lauren Every-Wortman 是香港當代藝術基金會 (HOCA) 的策展人，負責策劃基金會所有即將舉行的展覽及活動。加入香港當代藝術基金會之前，Lauren 已在美國和亞洲的當代藝術界累積了多年經驗，包括曾於香港 Above Second 擔任畫廊經理。