

黃理融：繪就女性的藝術筆觸

■《傲氣》

■《嚮往》

■《清瘦》

國畫之雅雋、西畫之綺麗、人物之傳神、風景之穎美，都是黃理融作品的筆觸風格。不過，最為值得一提的是，作為本港的女藝術家，黃理融對女性在畫筆之中的特殊「地位」，亦有深入的感悟。她告訴記者，在自己的人物繪畫之中，對「情緒」的解讀把握別具特色，同時這也是對女性作為一種性別、一個社會單元甚至是人生角色的定位、思考和評價。

文、攝：香港文匯報記者 徐全

欣賞黃理融筆下的女人，你能夠感受到這樣一種「情緒」。某種意義上，它是感性的，但是透過畫筆之於畫作，則它又成為了一個經過自己理性思索而形成的畫面感。故而，「情緒」是黃理融筆下的人性氣質和靈魂，也構成了她對女性獨特意義的認知。縱觀黃理融在女性畫作之中塑造的形象，其生命力之所在便是情感的凝動和綢散。

來自舞美的藝術啟蒙

黃理融說，自己的父親是舞台美術設計，因而自己也受到父親職業的影響，進而走上了美術創作的道路。初學繪畫的黃理融，曾相當排斥畫人物，這其中也包括人體畫。因為在黃理融看來，不少同行的人物畫，其實是在表現人的醜陋的一面；而那個時期的女性畫，也呈現出俗媚的情形。所以，追求純粹自然美的她，選擇了繪畫山水。

不過她表示，後來一個偶然的機會中，自己在幫助朋友們進行模特繪畫時，從中感受到了人的美——特別是畫女人時，可以遠離扭曲而成就一種新的美感，這讓黃理融極為心動。黃理融說，她在一次次的模特繪畫場景中，覺得人的美感其實是一種極為詩意的組合。因此，即便第一觀感中會產生不美的感覺，也會在創作中盡力去發現新的美。

這種美究竟是什麼？黃理融認為，畫家所要發掘的女性的美，並不僅僅只是相貌，更加不應當媚俗，否則，這與人性的醜陋並沒有任何分別。女性的美，是一種天然的心境感。這種心境感，可以是傲慢，可以是柔弱，可以是憂鬱，可以是焦慮。而心境的感觸轉變為畫筆語言時，便成為了畫面上的情緒。這種情緒是真實的，所以也是人性之美的表達。情緒不僅僅是被刻畫對象的情感，同時也是畫家自己與這種情感之間的距離和理解力。所以，對情緒把握得越好，其實女性畫作的畫面感也就越美。

情緒，是一種女性的畫面效果

輔之以畫面的，是詩歌。黃理融喜好詩歌。因為詩歌具有非功利性。將詩歌的簡練和抽象凝聚在畫筆之中，便成為了女人畫的情緒造型。情緒是有造型的。在黃理融的女人畫中，着衣畫是一個非常重要的領域。她表示，女人的人體美感，具有無限變化的可能性。美感不斷變幻，形成了女性人體的動態特徵。黃理融說，自己創作的着衣畫，來自於人體畫。而描繪着衣女性，黃理融偏好綠色。她表示，對冷色和灰色調的喜好，能夠契合到「情緒」在藝術層面的女人美感的展現。

着衣畫成為了黃理融女性創作題材中的情緒之巔。她說，自己的着衣畫，特別需要把握着衣女性作為畫面形象的藝術靈魂之所在，其情緒與畫面的空間感、美感、如何上色以及怎樣在畫面效果上去展現最終的情緒，都是非常關鍵的方面。

■藝術家黃理融

記者提出這樣一個問題：女性畫作之中，情緒是誰的？或者說，這種情緒，是黃理融自己的、還是屬於畫中的模特？黃理融坦言，當情緒成為一個畫面要素時，畫中人固然有自己的情緒，不過這種情緒從現實走向畫面，其實依靠的是畫家自己的情緒。以女性的視角解讀女性，以自己的情緒融匯畫中人的情緒，從而構建了最後為大家所能夠感受到的畫面情緒。這是一種畫面效果傳達之後的氣息，同時也是情緒作為一種藝術價值的源流。

從藝術到生活的延伸思索

繪畫的過程中，黃理融也在思索女性的意義和價值。她向記者表示，自己非常贊成女性在固有的社會體系中發現自身的意義和價值，特別是針對女性的不公平的觀念和角色。不過，對於何為女性的解放、自主和平等，黃理融有著自己的理解。而這種理解，是從自己多年的藝術創作中得到的一種體會和經驗。

從藝術史的角度看，黃理融說，傳統中國畫中的人物畫、女性畫佔有非常重要的地位，例如古代特別是在唐朝，《仕女圖》中的女性，便是極為鮮明的一個例子。哪怕是到了後來的歷史時期，張大千也是以水墨來刻畫女性。這一切，都是因為女性作為一種性別本身，在藝術的場域中具有獨特的風采。黃理融解釋道，女性所具有的柔美以及藝術視覺上的審美效果，頗能夠得到畫家們的認同。所以在藝術中，女性的地位是以自身的性別特質形成的。

女性的意義在藝術中如此，在生活中也是如此。黃理融以極為思辨的視角解釋說，某種意義上，性別的不平等，也是另一種形式的平等。例如在家庭之中，女性是一種幫助者的角色，而幫助他者的人，其實自身也是獨立的。所以不能忽略幫助者的角色重要性。討論女性與男性的平等，其實就是一種情緒的展現。情緒源自人的需要，不同的角色有不同的需要，表現女性的情緒，其實便是將她們還原成為值得尊重的人。

因此，黃理融眼中的男女平等，其實並不是傳統意義上的女性角色男性化，例如讓女性去承擔男性的工作、角色以及職責。黃理融說，在她看來，真正的性別平等，其實是賦予女性既有角色和職責的重要性。例如，相夫教子對於一個家庭而言，其實是非常重要的事務，所以不能夠將其看作是不起眼的瑣碎小事。黃理融表示，對女性的思索，對女性人生價值的認識，這是一個不會停息的過程，而對這一過程最好的詮釋，便是自己手中的畫筆。

據悉，黃理融取名為《瞭》的作品集即將出版，這是對她自己過往藝術旅程的一個總結和記錄，面向未來的藝術人生，水墨又將成為黃理融創作的新方向，人物以及女性的美，也會以嶄新的中國傳統式美感，為自己的人生頁腳，留下註解的符號。

■《純真》

■《無聊》

■《愜意》

創作對談

打破傳統界限

Take Another View on Art

採訪：Jasmine

展覽現場圖片由置地廣場 提供

Take Another View on Art 展覽為公眾提供前所未有的機會，接觸一系列不同類型的藝術傑作，展覽打破當代展示藝術作品的常規，由畫廊的白方空間轉移至半空，讓觀賞者以全新的角度觀賞藝術，而在半圓形的藝術裝置下更會擺放精心設置的望遠鏡，讓觀眾透過鏡片細閱作品的一筆一墨。

這個由林偉而先生設計的巨大裝置直徑長13米，由數千塊幻彩的圓形樹脂玻璃組成，內部會懸掛9件珍貴的藝術作品，裝置的設計以佛羅倫斯大教堂和西斯廷教堂的圓頂建築為參考對象，彷彿把文藝復興的圓盤建築穿越時空重現眼前。

Take Another View on Art 展覽是置地廣場一連串藝術及文化活動之一，是次展覽將展出多位來自不同派別的西方、中國內地和香港藝術家之代表作，打造一個藝術理論和創作的歷史縮影。展出的藝術家包括：趙無極（德薩畫廊）、馬克·夏加爾（Opera Gallery）、莫內（佳士得）、曾梵志（私人珍藏）、Alex Prager（立木畫廊）、Simon Birch（Ben Brown Fine Arts）、張爽（世界畫廊）、徐龍森（漢雅軒）以及 Laurent Grasso（馬凌畫廊）。

此外，作為Be Inspired in Central 活動之一，藝術家朱金石（藝術門香港畫廊）的大型裝置作品《船》亦會於交易廣場中央大廳展出。

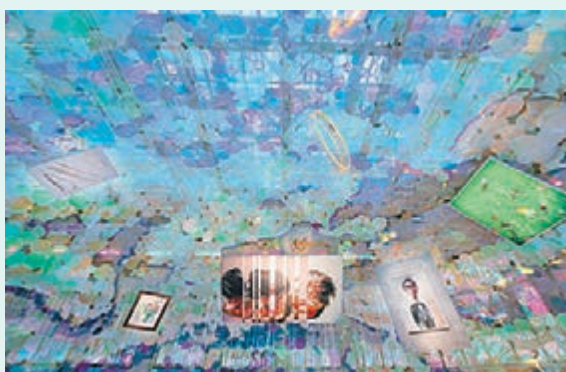
今次我們與為該展覽設計了巨型裝置的藝術家林偉而展開對談，一起分享打破傳統的藝術見解。

您為這次展覽設計了巨型藝術裝置，為何會有其中概念和構思？

林：《Take Another View on Art》展覽是置地廣場一連串藝術及文化活動之一。

我為置地廣場設計這個展覽之時，創作構思有兩個主要因素所影響。其一，置地廣場中庭是一個社交的空間，也是中環一個地標，許多人會相約在置地廣場中庭的噴水池見面。我覺得我的裝置作品需要尊重這個重要的中環中心位置，而且不會影響公眾活動的自然流動，因此我將展覽轉移至半空。

其次，展覽鼓勵參觀者以別開生面的方式欣賞藝術，激發更多趣味，鼓勵參觀者以特別的方式欣賞藝術。展覽標題就命名為《Take Another View of Art》展覽，以另一種角度觀賞藝術。從米開朗基羅畫西斯廷教堂的穹頂畫，到現代藝術大師馬勒維奇，藝術家們一直在

探索藝術和空間之間的關係，以及如何從不同角度擺不同藝術。當你一個意想不到的方式展示藝術，這本身就是一項藝術。

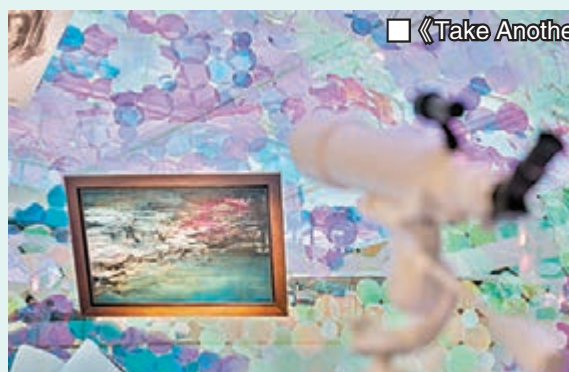
為何想打破當代常規展示藝術作品的形式？

林：一般觀眾在博物館參觀大師級的藝術作品，但藝術品大多數都被存放在玻璃櫃或被保護包圍着，也未必有許多人主動到畫廊觀賞畫作，所以很多時觀眾會對展品又敬又畏。今次我們希望鼓勵大眾以另一種角度觀賞藝術，用新的視角觀賞一系列印象派、現代派及當代藝術的作品。我們在半圓形的藝術裝置下更會擺放精心設置的望遠鏡，讓觀眾透過鏡片細閱作品的一筆一墨。

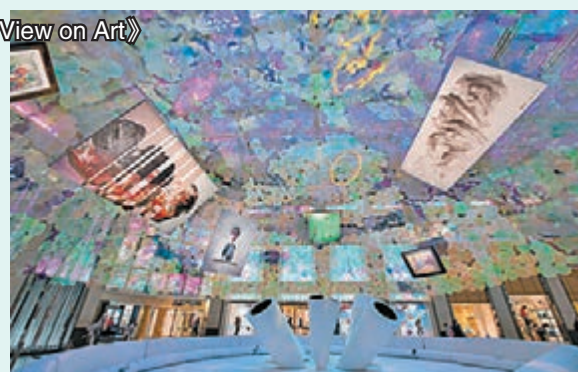
透過富趣味性欣賞藝術的經驗和愈來愈多讓公眾接觸多元化藝術的空間，公眾便會有更多親近藝術的機會。這是作為藝術教育、培養鑑賞能力、體現親和力，並引起公眾對藝術的興趣上重要的第一步。

今次展出的藝術品價值不菲而且種類不一，您在設計這藝術裝置時如何考慮去呈現這些作品的特色？

林：展覽將會展示多位舉世聞名藝術大師的作品，涉及印象派、現代及當代藝術的作品，橫跨多過一世紀，但我們找到所有作品一致的共通點——這些藝術傑作都與天空有關，這絕對可以配合懸吊於置地廣場中庭半空的巨型藝術裝置。有了這構思，我們打造出一個空中的展廳，畫作有如飛躍在半空，當中要面對安裝上的難度，及光線對比的配合。光、輕盈、色彩、迷幻，都是作品的特別之處，所以以一個用了一千多個幻彩圓片製造的裝置來襯托主題。

■《Take Another View on Art》

關於受訪者

林偉而是香港思聯建築設計有限公司的董事總經理，畢業於美國康奈爾大學建築系碩士及學士；在美國波士頓工作了五年後，於1987年回港。1993年，他正式成立了香港思聯建築設計有限公司，出任董事總經理。除了建築師的工作之外，他還熱衷於藝術創作，主要是公共藝術、攝影和繪畫。

您個人偏愛這次的哪幾件展品？

林：每件作品有它的特色，造成古今中外的對比，引發一種共鳴。Monet的印象大師、到Laurent Grasso的一個光環，都是在配合我想表達對藝術的一個故事。藝術就是國際語言，打破古今中外的隔膜。

根據您個人經驗，公共藝術創作要怎樣呈現出創意？其中最大的難度是？

林：公共藝術創作的最大挑戰是如何讓參觀者用心去「感受」藝術，而不需刻意用腦去思考。一般情況下，香港市民往往被藝術嚇倒，尤其對於當代藝術就有偏見，覺得難以理解和認識。我認為公共裝置藝術應該要給大家帶來愉快的經驗，不尋常但又引人入勝，甚至應該將那種將藝術視為精英人士活動的屏障打破。透過富趣味性欣賞藝術的經驗和越來越多讓公眾接觸多元化藝術的機會，公眾便會親近藝術。其中一個我感到相當滿意的作品，是我在2011年為香港旅遊發展局主辦的中秋彩燈大觀園所設計的巨大金魚燈籠，許多市民圍着金魚燈籠跳舞，能感受到公共藝術作品真正融入生活，為他們帶來真正的喜悅。