

「水墨江南」書畫展 探討水墨的傳承與創新

「水墨是中國畫的魂，而水墨的魂在江南。」香港現代美術館董事長嚴陸根說，而作為香港現代美術館、灣仔畫廊的開館首展，日前開幕的「水墨江南——新中國畫之再解讀」水墨展不僅帶來新金陵畫派的傅抱石、錢松品、宋文治、魏紫熙、亞明等多位大師的作品，同時也將江蘇當代水墨藝術家高雲、劉雲、喻慧、桑建國等的作品帶來香港，不僅是江南水墨的集中展示和歷史梳理，也將探討未來中國傳統藝術發展的可能性。

文、攝：香港文匯報記者
張岳悅

■香港現代美術館、灣仔畫廊開幕典禮。

雖然時間上與巴塞爾博覽會撞期，但「水墨江南」展自有它不可取代之處。策展人朱彤介紹說：「在香港這樣一個國際化城市，西方當代盛會與中國傳統展覽同期舉行，本就是一種必要的對話和展示。此次在參展作品的選擇上充分考慮了人員的均衡性，以多位不同年代藝術家不同風格的作品，從傳統的傅抱石到現代的沈勤都有。這並不是一個尖銳的展覽，不是為了強調某個理念或思潮而舉辦，而是試圖全面展示、梳理近一百年來的江南水墨史。而中國學術界一直在爭論，中國畫還有沒有未來？新的繪畫風格是否可以取代傳統藝術？中國水墨和西方藝術如何結合？我不想這麼快作出結論，而是希望將各個形式的藝術都能呈現出來，讓觀眾自己思考和判斷。」

傳統與創新並行不悖

朱彤認為，談起中國的水墨畫，文人薈萃的江南必是濃墨重彩的一筆，「因為歷史、經濟、環境氣候等各方面的影響，北方藝術家筆下多是氣勢恢宏的大山大水，而江南藝術家則更能理解和表現水墨的靈韻和意境，潮濕的氣候，煙雨濛濛的秀麗風景都是江南所獨有的。」

對於中國新水墨畫，朱彤表示：「新水墨是中國傳統水墨的一個重要的發展方向，但不是唯一的出路。水墨畫發展到今天，是一個不斷往前走的過程，新水墨是傳統水墨與西方藝術乃至現實社會相結合的產物。在現時全球文化愈加開放的背景下，我們更要看到傳統水墨中可繼承和發揚的部分。這是一個藝術包容和多元的時代，對於前代的佳作，我們要做的不是簡單的模仿，而是應延展作品的精神，從而發掘更多新的可能性。」

■朱彤表示江南藝術家更能表現水墨的靈韻和意境。

■劉雲的山水作品《深山人家》。

■喻慧與作品《春唐曉煙》。

「即使同為新水墨，個人的作品風格也有很大不同，就像我們身後牆上懸掛的三幅作品：沈勤的《墨山水》是現代中國畫和西方藝術的結合，喻慧的《春唐曉煙》在黑白和彩色中蘊含着超現實思想，桑建國的《繡娘》則是中國傳統學院派。」

水墨與印象派有共通

「中國畫是成年人的藝術，相當於戲曲和古典原理，年輕人可能並不喜歡，但隨着年齡的增長，會愈來愈喜歡它獨特的韻味。」江蘇省國畫院副院長喻慧如此評價中國畫，也十分贊成舉辦此類展覽，她說：「各個地區、國家都有各自對藝術風格的偏好，香港和英國可能會喜歡我的工筆畫，德國則會喜歡抽象水墨多一些，但人類的真情實感是共通的，所以不必在乎用什麼材質和方式去繪畫，最重要的是創作者內心訴求的顯現和表達。在海外推廣、宣傳中國畫不容易，但總要有人去做。」

此次喻慧參展的《春唐曉煙》是系列主題「時空留痕」的作品之一，枯樹孤石，雀鳥短暫停留，與印象中草長鶯飛的江南小景並不相同。她說：「現代的審美喜歡簡潔的事物，我也開始在

■嚴陸根認為中國水墨畫的魂在江南。

作品畫面中『做減法』，去掉一些花草草的背景，放棄細枝末節，從而凸顯主題的力量。中國水墨和西方印象派的相似之處是——並不是表現眼睛所看到的一草一木，而是描繪出一個心中的世界。」

未來喻慧將舉辦以「時空留痕」和「本草綱目」為主題的個人畫展，「時光飛逝，能不能留下痕跡，是由個人努力決定的。對生命的思考是這一系列的作品的主線，我會用不同的方式去解說。藝術家的職責，就是打開一扇窗，讓別人看到沒見過的風景，無論美醜，都應是個人的思考，這樣藝術才有存在的價值。」

人物與山水皆由心出

身為江蘇省國畫院人物畫研究所副所長的桑建國，此次參展作品皆為寫實的人物肖像畫，《繡娘》是他去年四月於蘇州採風時所作，「我創作有兩個前提，第一是觀察生活，第二是感悟。為了創作這幅作品，我查閱了大量關於繡娘的資料，在背景的構圖方面運用了設計的元素。」

蘇州景色宜人，美女如雲，為何選擇以這位從事中國傳統手工藝製作的尋常女子為表達的載體？「我們身邊的很多人和物漸漸老去或消失，我以懷舊的心態去記錄這些，表達自己對生命逝去的感動。我認為，最好的作品是悲劇性的，憂鬱、憤怒、悲苦等情緒都可以成為很好的創作題材。」

而江蘇省國畫院常務副院長劉雲則展示了一幅山水作品《深山人家》，以細膩的筆觸清晰表現山水、樹木、房屋等細節。「我將自己對大自然的感覺融入到作品中，將傳統的畫風和現代的藝術融合在一起，山的結構和濃重的色彩均是現代藝術的特點。」

■桑建國的人物肖像畫《繡娘》。

《日夜雙生》： 「體驗被遺忘的靜止時空」(下)

採訪：Jasmine

能在短暫的停歇期間去思考，可能對我們這個時代的人來說變得遙不可及，認識停歇和靜止的意義也顯得尤為珍貴。這或許也就是《日夜雙生》的意義。我們曾經為讀者帶來這個展覽的策展人訪問，今次則與其中一位參展藝術家黃頌恩進行對談。黃氏的作品是一件具有持續意義的作品。

可以介紹一下你這次帶來的作品嗎？

黃：我今次展出的是一件持續的作品，以懸掛在窗子上的金屬色帶子構成，在展覽期間，帶子會因地心吸力慢慢被自身的重量向下拉扯，然後遮蓋窗外的景色。

你認為自己的作品在怎樣「體現被遺忘的靜止時空」？

黃：在這件作品中，窗外不斷變更的景色和帶子因地心吸力而被拉下的意識同樣重要。隨着窗外的景象慢慢被漸長的帶子取代，觀者眼前的景象變成了展覽室內環境在帶子上的倒影，被帶回了室內，在經過建構的空間中凝視自己在帶子上的反射。

在畫廊的外面，旁人再也不能窺探進內，金屬色帶子形成的布幕反映着千變萬化的城市景觀，天空的色彩，以及經過的路人。

希望給觀眾營造一個怎樣的情境？

黃：基於作品看似不活躍的性質，觀者就似在觀察一個靜止的時刻，但

相反地，他又不停被提醒眼前的景象正在消失及地心吸力的存在，最後在膠帶上遇見自己的倒影。這瞬間懸空的錯覺令人對客觀現實產生了強大的關注。

「停歇」在我們的生活中有多重要？

黃：停止並不如暫停重要。當我們暫停自己時，身邊一切仍是在流動。沒有東西會因此停止。但在我們這幾秒中的停歇，我們已能夠細心注意到更多周遭的細節。

《日夜雙生》

時間：即日起至4月26日

地點：Spring工作室（黃竹坑道42號利美中心3樓）

傳遞正能量的 本地插畫家 Rap Chan

香港人經常被指缺乏正能量，蘇寧有見及此聯同本地插畫家 Rap Chan，以「笑聲笑聲，滿載蘇寧」為主題，推出 Dustykid 精品系列。本地插畫家 Rap Chan 透過繪畫 (Dustykid)，以最簡單的畫風和文字去表達所有出現在心中的說話，從而發掘一些人生小道理，並從塵無處不在的角度去重新感受周邊的生活或經歷。

Rap Chan 十八歲開始浮游於各大小公司的設計部門，見盡冷暖，以致對設計行業生厭。於伯明翰城市大學產品設計系畢業後創作 Dustykid，之後任職 Breeze Factory 藝術總監，被公司良好氣氛感染，重燃創作熱情。

你心目中傳遞正能量是怎樣的？可以透過最簡單的方式實現嗎？

Rap：我記得有一位 DJ 說過，初入行時前輩提醒他開味時，講每一句說話都要很小心，因為每一句話都有可能成為某位聽眾的人生座右銘。所以傳遞正能量並不需要長篇大論或者用太深奧的說話，其實可以很簡單地表達，令人容易記在心中。我認為每一句說話都有能力成為每個人正能量，並保存在心中，當人在困境時就會自動釋放樂觀地勇敢向前。

根據生活的體驗，譬如我有一日被一塊石頭絆倒了，我就會想「下次如何跨過它？」，再深入一點想就是「要學會跨過它」，於是當天我晚上就畫了一句「你會被同一塊石頭絆倒，直至你學會如何跨過它」。衍生出我的座右銘是根據生活的體驗，再敏感地加以詮釋、深化。

這些作品的畫風和文字都很簡單，是因為這樣比較容易被明白嗎？

Rap：由於 Dustykid 主要於網上發布，而坊間有很多作品畫風都比較複雜，所以當 Dustykid 跟其他作品放在一起時，他的簡單畫風就能輕易突出了。另外大多數人的網上閱讀習慣都是快速瀏覽，停留在文字的時間不多，所以使用簡單的文字就能令讀者快速明白意思。因此 Dustykid 的作品設計得很簡潔，務求讀者在幾秒之內明白一切，並且記在心中。

然而簡潔的設計和畫風，並不是完全針對現時互聯網/智能手機普及的現象，其中的原因是我要說的話太多，這樣做比較有效率，也較易於記錄。亦因此我有時間會把短短的「座右銘」作深化，畫成一個個短故事，令讀者更能了解當中意思。

創作過程中可有讓你最印象深刻的趣事發生？

Rap：最印象深刻的趣事是有學校用了 Dustykid 的作品於試卷內，非常搞笑。

該事件並不是我們之間的合作，我相信相關老師應該是我其中的一名讀者，並是在一次小型測驗上吧，由於該老師只是用作教學用途，所以我並不介意，但希望下次可以先跟我討論一下。

香港社會目前很多負面情緒，身為創作者，你希望可以畫一些怎樣的努力？

Rap：最近香港的負面情緒的確比較多。我希望 Dustykid 的內容少涉及時事、生活及八卦，多貼近心靈層面的，盡量在「人性」這方面着力。日後我會多努力在閱讀別人心靈方面，例如：他們在想什麼？為什麼要這樣做？為什麼有這個結果？我認為每件事之間涉及很多灰色地帶，是需要用心去理解和思考，我希望透過作品可以軟化一下社會對「對或錯」的強烈反應。

而生活影響每個人情緒，沒有人希望自己一直是負能量的，一定生活上有些什麼苦處令他們充滿負能量，但現實生活又是否真的很苦呢？尤其在整個社會充滿負能量的時候，這需要以不同角度去談論的議題。所以 Dustykid 沒有特意去推出什麼主題，反而希望大家用調節心靈的方法去應付現實的問題。採訪：Jasmine

2015 新藝潮國際藝術家獎 徵集作品

由文心公關和愛博主辦、雅昌藝術網協辦首屆新藝潮國際藝術家獎現正徵集作品，歡迎各國視覺藝術學院學生及歷屆畢業生以 2010 年及其後作品參賽，報名期限由即日起至 2015 年 4 月 30 日截止，參賽費用全免。

2015 新藝潮國際藝術家獎旨在為世界各地的新進藝術家提供展示作品的機會，以鼓勵及肯定國際年輕藝術家。所有入圍參賽者（最多 100）可獲 2015 新藝潮——國際藝術學院新進博覽會最多 9 平方米展位一個（美元 \$3,500），作個人作品展售。同時，比賽設有金獎、銀獎及銅獎各一，獎金分別為美元 \$10,000、美元 \$8,000 及美元 \$5,000。

為提高比賽權威及作品水準，2015 新藝潮國際藝術家獎設立了極為專業的評判團，包括：前香港藝術館館長鄧海超、香港藝術發展局視覺藝術組主席陳錦成、藝術家呂振光、澳門理工學院藝術高等學校校長徐秀菊、香港浸會大學視覺藝術院總監莊藝勤（Professor John Aiken）、藝術家王無邪、台北當代藝術館執行館長石瑞仁等。

參賽資格：各國視覺藝術相關學院學生及歷屆畢業生

參賽作品：2010 年及其後作品

查詢電郵：admin@new-artwave.com

查詢電話：6384 8079

網址：http://www.new-artwave.com