

葉金城：「虎」，是傳統、文化與圖騰

不久前，為紀念孫中山先生忌辰，台灣、香港以及中國內地的城市在台灣聯合舉辦了藝術展覽。代表本港方面出席展覽的藝術家葉金城在返港之後接受記者提問時談及，如今的藝術習得和實踐，必須莫基於創新之上，沒有創新則沒有前途；但創新絕非為了創新而創新，而是立足於傳統的創新。而「虎」，便是葉金城講述這一觀點的最佳範例和橋樑。文、攝：香港文匯報記者 徐全

■葉金城

■創作中

本港藝術界人士提及葉金城，通常會以「老虎」作為呢稱。葉金城以虎作為寫意對象，在他的多年鑽研和筆技之下，虎，凝聚了葉金城對傳統藝術的感悟和立場；也匯集了他對生活色彩和家國時空的詮釋；而在更加深邃的人文層面上，則是一種新時代彰顯文化理想的情懷和思索。

獨闢蹊徑的藝術展現

對於不久前在台灣舉辦的紀念孫中山先生忌辰的聯合展覽，葉金城表示，自己是以中國畫的形式，並以虎作為一種描繪寫意的對象，來表達自己對孫中山先生的敬意。毫無疑問，這是一種極為特別的藝術思維和表達方式，就擅長描繪老虎的葉金城而言，這種獨闢蹊徑的創作手法，所蘊含的歷史情懷是非常深刻的。

任何意象的選取和表達都不是憑空想像的。葉金城向記者表示，在十二生肖的屬相序列中，孫中山先生的屬相乃是虎。這一細節非常之重要，所以，以老虎的筆法技藝去展現孫中山先生一生的革命經歷和貢獻，是極為恰當和具有文化歷史意義的一種方式。葉金城表示，虎代表着威猛，代表着勇敢，這是一種精神的體現。他說，孫中山先生從事革命的那個時期，中國積貧積弱，處在內憂外患的民族危亡時刻之中。那時的中國人，被譏笑為「東亞病夫」，弱國之下，民不聊生。

而孫中山先生所奉行的革命理想和革命信念，最為核心的價值，便是為了將中國建設成為一個強大的國家而拚搏，「振興中華」的嘹亮號角，便是希望中國能夠如同猛虎一般，傲居群雄，屹立萬邦。這是一種極為博大的胸懷，將這種胸懷背後追求和孫中山先生的革命事跡、中國人奮鬥的艱辛故事相結合，則選取老虎作為一種意象，確實最為合適不過了。

動感真實的文化圖騰

怎樣理解葉金城在藝術生涯中的虎意、虎情，是一個非常有趣的問題。他坦言，自己筆下的虎介乎於大小寫意之間。而對虎的把握，則應當合乎兩個特點：動感與富有精神。葉金城說，老虎是一種帶有奮鬥特性、勇猛向上精神風貌的動物，自己着力表現老虎，在根本上，其實是通過對老虎的刻畫，展現一種理想的人的狀態和塑造。

虎所具有的美感，從文化符號意義的角度去解釋，則是一個最為顯性的中國文化的象徵。葉金城表示，中國傳統文化中，依托於信仰和禮教體系，龍和虎成為了兩個被賦予最多內涵的動物。但不能忽略的是，龍是一種虛構的動

物，來自想像和寄託；而老虎則是現實中存在的動物。正因為有了這種實在感，使得老虎在中國歷朝歷代中，甚至在跨文化的圖騰表述中，都具有不可替代的地位。

葉金城舉了不少的例子，來向記者講述老虎作為一種圖騰在文化和歷史層面的意義。他說，動感與真實的虎，意義匪淺。在道德與傳統倫理層面上，老虎不同於狐狸和狼等野獸，老虎被賦予了正面的道德形象：牠所有的攻擊，幾乎都是在正面進行的。而在氣勢層面上，老虎被刻畫成了一種戰無不勝的威力之王。例如，在中國古代，因為龍是君王專用的，所以老虎被視為是官職權力和軍隊武力的象徵。調兵遣將的兵符被稱之為「虎符」；勇敢作戰的將領被讚譽為「虎將」；抗戰時期的美國援華空軍，取名為「飛虎隊」，同時此一名稱也是香港精銳的警察部隊的美稱。所以，虎，作為一種深深植根在中國傳統文化中的動物形象，其背後所代表的中國歷史與社會價值觀的流變，是藝術家進行藝術實踐的一個非常重要的資源和領域。

文化理想：傳統與現代的動力持守

在葉金城看來，任何藝術文化都不能夠脫離於現實而存在。對虎的執着，在葉金城的心中，具有人文與生活理想的多重意義。他對記者表示，如果對虎的表達和刻畫，僅僅只是停留在一種動物園飼養的虎的狀態中，使虎失去了威猛的感覺，則這是一種對藝術創作和生活關係的曲解。他認為，虎本身就是自然中的百獸之王，如今處於瀕危狀態，所以藝術家的刻畫，若能夠盡力去還原出其野生的狀態，可以看作是從藝術角度對保育的一種貢獻。

另一方面，文化的前行動力，確實來自不斷創新。這個法則適用於廣泛的人文藝術，也是對社會領域的啟蒙提升的催化。葉金城不否認，和過去相比較，如今的藝術創作環境，對青年一代的藝術研習者而言，顯得非常艱難。所以，在這樣的背景下，不創新便沒有出路，若因循守舊在一些傳統領域，則永遠無法突破前人的標杆和框架。

此外，藝術的觸類旁通非常重要，對新生代藝術家而言，熟識包括曲藝、詩詞、書法在內的中國傳統文化，是實現創新的基礎。他以金虎的創作為例比喻道，金虎的繪就需要金箔、粉末的點綴，但是一切的基礎是筆墨；是對他人批評的享受；是千百次的練習和修正，只有莫基在此種基礎之上的創新，才會有意義，否則為創新而創新，淪為搞怪，則會與藝術家的文化理想愈走愈遠。

■歸家

■威鎮一方

藝訊

「翰彩文華——劉懷山書畫展」延續傳統美學對山水畫的認識

香港文匯報訊（記者張晶晶）「翰彩文華——劉懷山書畫展」日前在關山月美術館開幕，本次展覽由中國美術家協會、中國藝術研究院、中國海峽兩岸關係協會書畫交流分會、深圳市文聯、深圳市美術家協會、深圳關山月美術館主辦。

劉懷山2012年受邀成為海協會書畫交流協會創會理事，致力於向海外推廣中國書畫。此次展覽展示了劉懷山多年來創作的近100幅作品，作品題材涵蓋了山水、花鳥、人物等等，傳遞出他對世

間萬物的精微觀察和濃厚的人文情懷。劉懷山說，繪畫之難，不在技藝，而在境界。

他研習筆墨藝術近五十載，上下求索。其繪畫技藝取法中國傳統繪畫之精髓，深受中國傳統文化之滋養熏陶，又參悟當下之時代精神，故其作品風格蘊深植厚、情深淵默。

談及藝術之所成，劉懷山表示，他的花鳥、人物畫受文人畫的傳統影響頗深，從筆墨的精神上借鑒和師仿大師吳昌碩和齊白石；在山水畫的樣

式上以寫意與小寫意為主，延續了傳統美學對山水畫的認識。

國畫如何在新的時代面貌上創新，畫家如何畫出更適合現代人審美和欣賞習慣的作品？劉懷山認為，首先要接受傳統的審美教育，在有格律和框架的內在美的前提下，對傳統有所改變，力求在藝術手法與表現方式上有所突破，「戴着腳鐐未必跳不出舞蹈來，這在於你如何運用所學，融會貫通。」

藝訊

■中國著名畫家曾濂塵(右)與詩人野雲(左)接受記者採訪。本報記者李青霞攝

湘藝術家開《可愛的動物》畫展 堪比李叔同之心

香港文匯報訊（記者李青霞長沙報道）「有西畫鮮艷色彩、抽象手法，有國畫墨暈宣紙、寫意情懷，配以小詩調味。」4月2日，中國著名畫家曾濂塵與詩人野雲的《可愛的動物》第一期精品畫展在長沙舉行。其大體量的詩、畫合作展業內人士預言其或將開創畫作發展中的新模範。

■深圳某畫藝有限公司經理李沅。本報記者李青霞攝

據記者了解，此次畫展共展出曾濂塵作品近200幅，畫作全部以動物為主題，其中50幅作品配有詩人野雲的詩作，本次畫展為《春天的畫》第一期，5月還將舉行第二期。據透露，部分參展作品將參加今年中國進出口商品交易會分會展——藝術交易博覽會。

曾濂塵在接受本報專訪時表示，之所以創作《可愛的動物》系列畫作源於自己對生命的尊重，對動物的喜愛。「人老了以後智商就會降低，情商就會升高，就會對生命充滿尊重，對生命充滿熱愛。」

同比李叔同之心的曾濂塵還給記者講了一個故事。「李叔同（弘一法師）是著名的藝術家，以前他的學生豐子愷請他到家裡吃飯時，他每次坐下之前，都會搬起椅子抖一抖，這讓豐子愷百思不得其解，他就問老師為什麼，」曾濂塵笑着續說，「李叔同回答到，『因為藤椅上可能有螞蟥、小蟲，我一坐就會把它們壓死』，李叔同對生命的尊重可見一斑。」

曾濂塵表示，自己也懷有像李叔同一樣尊敬生命的心，「動物無論大小，哪怕是蒼蠅、蚊子你都應該尊重，因為牠也是一個生命，而且生命都只有一次。」

曾濂塵說，「我以後還會繼續畫動物，希望用這樣的方式把人類對動物的愛心（呼喚着）貢獻出來，我也想像全世界的人把對動物的愛心都貢獻出來。」

曾濂塵，1941年生於湖南長沙。父輩均為畫家，四歲起即跟叔叔學習素描速寫，曾在湖南師範大學油畫系學習，後至中央美術學院油畫研究班學習。其所繪風景、人物等油畫作品採取當代表現手法，熔中外藝術於一爐，形成一種激情的畫風。現為中國意象畫會研究員。其多次舉辦個人畫展，不少作品被海內外藏家與美術館收藏。

業內人士：詩、畫合作開展屬業界首創

詩人野雲告訴記者，「曾老師是獨一無二的藝術家，他的藝術作品要想讀懂的話，必須認真認真、全心全意地來讀，我看了他的畫以後，詩的感覺，詩的意象就噴湧而來。這些詩不是格律詩，也不是要求非常嚴格的韻，但講究的是畫的神和詩的韻相結合，這就叫神韻。」

深圳某畫藝有限公司經理李沅告訴記者，「曾老師跨越了畫種，在他眼中沒有畫種的局限。他的畫作，不是嚴格意義上的國畫，他的用筆習慣來自於水彩，色彩來自西畫，實際上他骨子裡還是一個很傳統的（中國）人，但受到的教育是西方教育，所以他是兩種文化一種價值。」

鄉愁 (配詩一首)

故鄉是彎彎的河流，
遊子是輕輕的小舟。
載着冬夏，搖着春秋，
鄉愁，在水裡頭。

故鄉是雲中的廬樓，
遊子是失伴的孤鷗。
長空望斷，展翅難投，
鄉愁，在雲裡頭。

故鄉是母親的雙眸，
遊子是斷線的淚流。
滴滴點點，唧唧啾啾，
鄉愁，在心裡頭。

畫：曾濂塵
詩：野雲

李沅還指出：「曾老師和詩人野雲的這種合作形式，可以說是在業界的首創，若發展得好，絕對會成為一個模範，甚至會成為一個業態新的領域。而他們的關係就像是俞伯牙和鍾子期一樣，是高山流水遇知音。」

■鄉愁

■參觀者在欣賞曾濂塵和野雲的作品。本報記者李青霞攝