

「瞳·綠」： 金屬山水藏不住的生動氣韻

自從目睹工業區舊樓窗外密密麻麻的水管陣縫隙之間生長出一抹青翠，「都市棄景、生物、山水」三重奏複合命題的種子便飄落在本港雕塑家林佑森的心中，隨後漸漸破土而出，成長為延綿不絕的銅線樹林。林佑森以夾縫中生機盎然的植物為起源，採用銅管銅線、金屬零件等被淘汰的工業成品支起枝幹，將銅銹化為綠葉，賦予各式古舊電子器材新的藝術生命，打造出一片極具現代工業氣息又包含柔情的金屬叢林。

文：香港文匯報記者 趙僊 圖片由嘉圖現代藝術提供

林佑森是一個非常隨緣的雕塑家，他有一句口頭禪：「其實不是刻意的」。在近五十分鐘的採訪過程中，林佑森一共強調了16次「這不是刻意的」。不刻意到甚至要等待適合「微觀金屬盆景」的素材出現，才能完成一件作品。這個零件既有可能是一個電插頭，也可能是一塊木質地板，或是一條長度適宜的銅製水喉，而等待的時間則無法預測，長達一年亦不為奇。在時間維度上如此隨性的林佑森，卻同時是一個精工細作，在作品細節處有着極高要求的藝術家。為了親手感知每條銅線的溫度，保證每條細小枝椏都能產生「自我意識」，創作過程中林佑森多半不會採用手套保護自己。然而，保持敏銳觸覺的代價則是十指之間小傷、水泡從不間斷。

■《Socket Tree 銅樹》

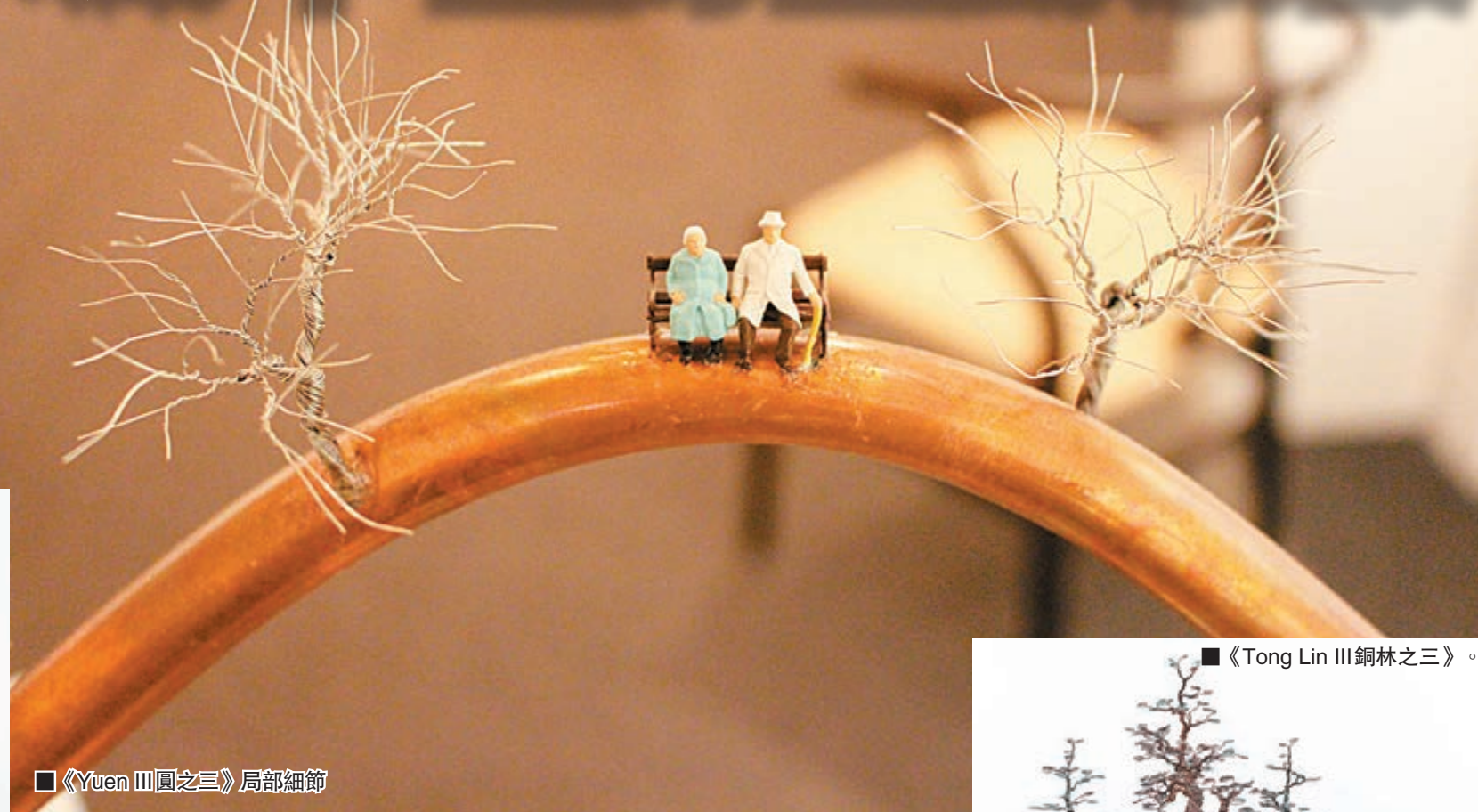

■《Country Explorer III 郊遊探勝之三》

銹綠的起源

這麼一位有所講究的藝術創作者，自然亦熱衷追求新變化。如果留心觀察「瞳·綠」今次所展出的作品，便會發現即便都是由電子或金屬媒介所構建的樹木，新進的創作會比以往的「枯木」多了點綠，從前靜止的風景流動起來，無形的風動被一邊倒的枝條清晰地勾勒。林佑森鄭重地說：「『綠』對我來說很重要，它代表了生命。2013年舉辦展覽時，曾有人誤以為這批雕塑只是樹形金屬，但對我來說他們

■《Yuen III 圓之三》局部細節

全都是有生命的。聽到那樣的反饋，回到工作室後，我決定把這些『微觀盆景』安置在潮濕的環境中，並開始為它們噴灑澆水，就像照顧花草一樣。銅鐵遇到澆水，會在化學銹蝕的過程中一直氧化，慢慢地，銅線浮現在樹枝表面。」隨之蛻變的還有樹體的造型，為了方便更多的水珠能夠聚積，林佑森在近期的創作中，用小圓盤狀葉簇代替線性枝條，以增強作品的生命力。

樹下環繞着的巨石，石頭上乘涼午睡，打牌下棋的村民，默默地述說着寧靜的美好。林佑森說：「創作初期作品中都沒有人物形象存在，但總覺得似乎欠缺一點人氣，所以又從德國的建築模型店購回微型人物模型，再用塑膠彩上色。」人跡軟化了金屬材料的粗曠氣質，兩者間的反差營造出寧謐的氛圍。

熱愛露營的藝術美食團

林佑森透露，「枯樹」進階為綠蔭，與他開始接觸露營的經驗亦存在不可割裂的關係。講起露營，對談中語音語調四平八穩的林佑森突然熱情洋溢。他分享說，秋季格外適合去野外露營。七八個藝術圈志趣相投的朋友背起大背囊，帶上帳篷、戶外照明燈，甚至是鍋碗瓢盆、油鹽醬醋，懷抱期待的心情一起探索未知；在曠野裡煮上一鍋臘味煲仔飯，大快朵頤一番最是暢快。當然藝術家的四處雲遊自然與純粹的美食團有所不同，一旦回到城市，林佑森便用創作來記錄露營時的回憶。林佑森認為，行山的樂趣還在於可以與一些古舊原料不期而遇。《Country Explorer III 郊遊探勝之三》的底座，一盞二三十年前大排檔流行的火水燈，就是林佑森在倒塌的村屋裡撿回來的。

「我的工作室現在像一間工廠，堆滿了到處撿回的物料，朋友饋贈的電視機內膽，鴨寮街二店買來的水

■《Tong Lin III 銅林之三》。

喉，各色電線（鍍銀、黃銅、紅銅），電腦CPU的散熱器，電插頭。」有時明知工作室已「貨滿為患」，林佑森依然照收不誤，生怕錯過一件有用素材。作為林佑森藝術團的野營旅伴，李雪盈這樣評價他及其作品：「相識也有七八年了。在我認知裡的阿森是一個樸實的人，對事情的情感是直接而真摯的。可能他平時工作多接觸小孩，所以作品開始時多帶點童心玩味。今年對作品的要求卻越發嚴謹精緻，那些露營時看到的風景被阿森轉化成一件件風景縮影圖，細緻而沉穩當中又帶點耐人尋味。『瞳·綠』系列當中的作品表現率真而直白，有時會令自己想到生活的城市是怎麼樣的空間。因為在當中生活習慣了，對周邊的感官好像玻璃上一層不能抹去的霧霾，變得有限遲鈍，而靜靜看着阿森的作品時似乎可以找回那份原始感受。」

時代的印記 黃冠餘畫作《我們正年輕》秋拍呈現

文：張夢薇

去年11月，在蘇富比北京秋拍場上，估價終值為100萬人民幣的黃冠餘1978年畫作《七月》，最終以145萬槌價被收藏家劉益謙競得。該作曾參與1980年「同代人油畫展」，黃冠餘作為吳冠中學生，亦是「同代人畫會」重要成員，《七月》在當時備受關注，不僅見刊於多本雜誌，展後更被著名的波蘭裔記者愛潑斯坦購藏。雖距首展已過去34年，但站在《七月》前，仍能感受到純美畫面氛圍背後，中國年輕一代在特殊時代下的集體情感狀態。文革結束後的80年代，是中國社會人性回歸的時代，文化界出現野蠻之後的「文藝復興」，同時鄧小平復出後高考恢復，十年文革中迷失的青年人重歸校園，夢想在此時被重建。不同於傷痕文學用過於飽滿的情緒抒發十年文革帶來的傷痛，黃冠餘的寫實畫中，如《七月》，以略顯羞澀情感去描述自由的新空氣裡，人性純美、本真的散發，以及重燃的希望。拋開技法，僅憑如此乾淨的畫面，足以映射出畫家作畫時心中懷有的無暇澄澈。

晚於《七月》兩年創作，黃冠餘另一畫作《我們正年輕》，即將在今秋香港蘇富比日間拍賣現身。同為描述時代人文精神面貌的畫作，《我們》完成於1980年，是年，畫家加入「同代人畫會」，「畫會」成員包括王懷慶、秦龍、孫景波等人，文革結束後，黃冠餘已經與這些藝術「同道」研習西方早期現代主義，在「50」年後「蘇派」油畫主導中國油畫創作的時期，雖受到蘇派寫實技法訓練，但「同代人」卻不做官方視規規範的歸順者，轉而追求自我的藝術表達。

在《我們正年輕》中，不見「蘇派」油畫的銀灰色調、冷暖色彩層次變化，以及對三維立體空間的照相式處理，而是用線條、色彩與構圖建構出「調和」的畫面，人物雖不「寫實」，但線條、色彩的處理卻可引發出充實的畫外聯想，此種通過對形式塑造而產生的藝術感染力，在蘇派寫實畫作的光線和造型程式中是難以找到的。

畫中男女放鬆的身體是自由的，而專注的神情是重拾理想後的堅毅，手中鮮艷的黃花為「希望」代言，一切都被時代的自由所喚醒。畫中並不解釋男女之間關係，也未道明人物情緒，卻更引觀者對於畫中人物情感狀態的思索。無論《我們》抑或《七月》，黃冠餘都不用蘇式技法對生活作「高像素」呈現，而是在對形式的雕琢中，將現實主義處理成一種情感的提煉，觀者可在畫面營造的氛圍中去認識生活、體會人性的情感。

■「同代人油畫展」畫家，黃冠餘（左5）。

同場呈現的黃氏畫作還有繪於1982年的《江南》，《江南》作為黃冠餘風景畫個人風格形成的先導，是他由寫實步入半抽象的關鍵作品。《江南》以及《我們正年輕》作為黃冠餘力作，都曾參加1982年「全國舞台美術展覽」。

黃冠餘總共三件作品，將在10月5日現代亞洲藝術日場專題「懸崖上的燈火——中央工藝美院」中呈現，透過黃氏畫作，可以看到吳冠中、袁運甫等人執教的工藝美院是如何在社會主義現實主義的主流中，將現代主義接力棒傳遞到新生代藝術家手中，「同代人畫會」作為現代主義精神的繼承者，為之後的「八五新潮」揭開序幕。

黃冠餘回憶老師吳冠中未成名前曾對他和王懷慶一眾弟子說：「我們的藝術就是出土文物，無人認識，無人欣賞，但是未來總會有人找得到」，此言說出了生命未露曙光時藝術家的自我堅持。是故雖然後來

■黃冠餘《我們正年輕》1980年作 油彩畫布 估價：80萬至120萬港幣

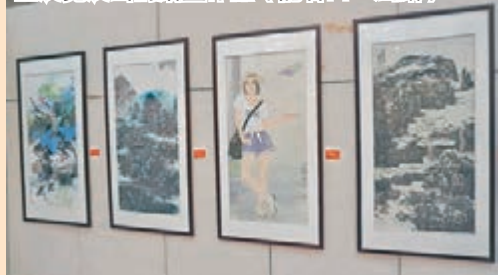
■黃冠餘《江南》1982年作 油彩畫布 估價：70萬至90萬港幣

「同代人畫會」成員藝術軌跡不同，但他們對藝術一直堅持着苦行僧式的求索。

曾讀過一篇黃冠餘專訪，在2007年「荷蓮清淨」黃冠餘新作展中，年過六十的畫家在被記者問及為何至今沒有出版過任何個人畫集時，他的回答是「因為總想等到再畫好一點時」。2007年之前的十年是中國藝術發展最為迅猛的十年，藝術被推向國際的同時本身變成名利的場域，而這10年裡黃冠餘舉家遷至京郊並進入了藝術沉寂期，待再度復出時，「荷蓮清淨」展，數十幅8米以上的畫作擺滿展廳，他站其中說「搞藝術的人，一生裡苦惱總是伴隨着他，尤其當他找不到新的表現方法，又不願再重複時，樂趣極少，苦惱極多。」面對老一輩藝術家的作品時，往往除了頌揚時代的印記，亦可被一種認真倔強的精神力量感動，箇中原因，也許可在此言中領悟。

預展：10月2日至4日香港會展中心蘇富比秋拍預展

■展覽展出的繪畫作品（記者田一涵攝）

「中華情·中國夢」書畫攝影展 台灣地區304件作品參展

香港文匯報訊（記者田一涵北京報導）「永遠的鄉愁——中華情·中國夢」美術書法攝影展日前在廈門啟動。本次作品展得到台灣各界的熱烈響應，台灣22個市縣首次以市縣為單位組團來廈參加活動，共提供304件作品參展，是台灣地區參展人數最多、涵蓋面最廣的活動之一。相關人士表示，本屆展覽定於2016年5月到台北巡展。

本次美術書法攝影作品展，共展出美術書法攝影作品795幅，其中美術作品262幅，書法作品433幅，攝影作品100幅；展出連戰、吳伯雄、朱立倫、王金平、林中森等18位台灣知名人士對「中華情·中國夢」美術書法攝影作品展的祝賀題詞，以及劉大為、馮遠、覃志剛、劉藝、張海、林軍、李奇茂、沈榮槐、施子清、連家生、白謙慎、丘程光、金岳祺等海內外著名書畫攝影家的精品力作。尤其是台灣22個市縣各由10位書法家以「兩岸一家親，共圓中國夢」為內容共同創作的22幅書法巨作同台展出，每人寫一個字，寓意同心同德，同向同行，格外引人注目。