

當齊白石遇上石魯——一齣當代國畫大師的「雙石記」

■石魯《高原泛舟》。

■石魯《獨立庭中等歸人》。

■石魯《青海湖上看飛鷹》。

一新美術館現正舉辦香港首個以齊白石與石魯為主題的展覽——「雙石記」，在美術館成立一周年之展展出兩位當代國畫大師逾四十件書畫作品以弘揚中國傳統文化。一新美術館總監楊春棠更在策展之時，巧妙地將「雙石」主題或構圖相似的作品陳列在鄰近空間內以便觀眾在賞畫之餘，通過挖掘二位大師藝術風格上的異同，了解二人如何在繼承傳統的同時進行國畫革新。

因為人類善於改造環境，而又生活在環境之中，所以不論是西洋繪畫亦或東方水墨，藝術作為時代的產物，在滔滔歷史河流中，其形式與內容總是隨着時代脈搏而動。能夠在芸芸眾生中獨樹一幟，成為「一代宗師」的藝術大家，大多是先知先覺，敢於跳脫保守且僵化思潮的時代先行者。齊白石因在傳統文人畫的基礎上增加了平民化的創作題材，以富有靈氣的構圖，簡潔明快的筆觸、濃烈的色彩在畫面中呈現生活中常見之事物，所以廣受大眾喜愛。而石魯則從偏重寫實的革命版畫及連環畫出發，轉而描繪西北山水，以水墨結合西方水彩或點畫技法刻畫傳神人物或描繪山河湖海等自然風光。二人均緊握時代內涵特質，把內心的觸動外化為意象造型，將畫家的主觀能動性發揮到了極致。

平民題材增畫作趣味

據楊春棠介紹，齊白石出身寒微，原名齊純芝，追溯自祖父一代，家族上下都以務農為生。由於認識到務農難以維持生計，祖父在齊白石兩歲時就着手教他寫字。他六歲進入蒙館學習，十四歲起開始學習木工雕花。二十五歲拜胡沁園、陳少蕃等人為師，學習「詩、書、畫、印」，並取別號為白石山人，開始以賣畫為生，不再經木雕賺取生活所需花費。楊春棠表示：「在晚清時期，若精通『詩、書、畫、印』，在傳統認知範疇便可被定義為文人。元明清三朝的文人多寄情於『山水』，但齊白石卻出奇制勝，花草、水果、螃蟹魚蝦甚至田耕用具都是他筆下的常客。」古人及清末文人作品中都不常見的繪畫對象，被齊白石按照吉祥寓意搭配在一起，使其創作別開生面。

楊春棠以《松鷹》、《梅石雙喜》、《荷花雙鴨》三幅位於同一展廳的齊老畫作為例解說道：《松鷹》中一隻雄鷹傲立松枝之上，松樹代表長壽與象徵孤傲英雄氣概的雄鷹氣質不謀而合。再看《梅石雙喜》，兩隻喜鵲分別處於淡粉色梅樹兩端上下對視，寓意着「雙逢喜」。而古代科舉考試名次分為三甲，鴨和「甲」諧音，因此古人以贈鴨表達一舉高中之祝福。荷花又稱蓮花，「一品蓮」代表最高級別的官員，更與「廉」同音。齊白石用紅花、綠葉、墨色葉脈營造強烈的色彩對比，構圖上密下疏。《荷花雙鴨》的焦點是一對饒有興趣地互相對望的鴨子，寄託了畫家對考生及第後清廉為

官的期望。楊春棠指出，海納百川學習前人技法，並將日常生活中的點滴歸於創作中去，就是齊白石對國畫傳統的傳承與突破。

人的精神與山水的氣魄

石魯亦非畫家的本名，因崇拜清初大畫家石濤和現代文學家魯迅，四川人馮亞衍把自己的名字改為了「石魯」。幼時家境優渥的石魯因中年受到「文革」迫害，精神狀況與藝術生命力均受到重創，最終因癌症去世，未能像齊白石在經歷早年的艱辛後得享晚年。為了捕捉人物的神態，石魯在陝甘寧邊區文協美術工作委員會任創作員時，經常背着自製的畫板為當地的老百姓、紅軍畫像，有的是鉛筆素描，有的是鋼筆速寫，還有些水墨肖像。石魯寫人，特別是寫女性，一反精細描摹模特正面容貌的傳統，僅用簡潔明確的線條或單純的圓點構成人物的背面或側面，以其姿態傳遞所畫對象的精神面貌。在《獨立庭中等歸人》中，梳着雙馬尾的年輕媽媽，懷裡抱了個粉嫩的寶寶，雖背面向外，觀眾無緣一窺女子的容顏，但在墨影的濃淡變化間，充斥着女主角盼望丈夫早日歸來的急切。

「畫人物要有精神，畫山水則要有氣魄。」石魯認為色彩最能反映出陝北高原的氣魄，故用濃烈的墨色，豪放的皴法畫山描繪黃河的咆嘯與華山的天險。他畫的山水畫驚心動魄，高亢激昂。大量的皴擦增加了畫面的厚重感，再染上濃烈的紅彩，使西北黃土高原的厚層焦土密密麻麻重重疊疊，凌亂中不失壯美。而重山之下的一葉孤舟襯得高山氣勢愈發磅礴，開創「紅色山水」之先河。楊春棠說：「儘管兩位大師的遭遇不同，但他們所堅持的寫生理念本質相通，齊白石提倡『妙在似與不似之間』與石魯主張的畫人物、畫山水貴在傳神，強調的都是所畫之物的靈性，若他們對事物的觀察不足，光是運用想像力，就不能畫出既新奇又合乎常理的畫面。」

■一新美術館總監楊春棠。

■齊白石《梅石雙喜》。

■齊白石《松鷹》。

■齊白石《達摩》。

展覽時間：即日起至2016年7月9日
展覽地點：觀塘海旁SML大廈四樓 一新美術館

都市「仙境」創造者 紀堯姆·波塔茲香港首展

法國視覺藝術家紀堯姆·波塔茲出生於1971年，17歲之時便已下定決心將來要成為藝術家，專事藝術創作。他的藝術生涯可謂四海為家，先是在意大利佛羅倫斯學習繪畫，學成後回到法國，駐居當地地區文化事務所所分配的工作室，投身藝術創作。2000年代期間曾定居紐約；2004年又移居日本。每次更換駐地對紀堯姆·波塔茲而言，都是一次巨大的文化衝擊，同時也成為他嶄新的創作靈感來源。現在，在日本札幌市的宮之森美術館的外牆上，我們可欣賞到紀堯姆·波塔茲900平方米的新近作品，該作品被視為北海道

當代藝術的重要代表。迄今為止，紀堯姆·波塔茲在公共空間所創作的公共藝術作品已超過40多件。而紀堯姆·波塔茲的香港首次公開展「紀堯姆·波塔茲—仙境」現正於香港中央圖書館舉行。該展覽集合了紀堯姆·波塔茲23幅近期作品，其中包括若干3米乘2米和2米乘2米的巨作。展覽期間亦將放映四部紀錄片，當中一部細緻記錄了2011年紀堯姆·波塔茲為日本札幌宮之森美術館製作外牆的過程。同時展覽中還會介紹一項最近有關波塔茲作品的科學研究，展示波塔茲畫作為觀賞者所帶來的愉悅與幸福感。

展覽日期：即日起至2016年6月5日
地點：香港銅鑼灣道66號香港中央圖書館一至三號展覽館

■日本宮之森美術館外牆上覆蓋着紀堯姆·波塔茲900平方米的巨幅作品。

王洪亮：一帶一路上水墨凝聚

香港文匯報訊（記者 程相逢 實習記者 肖丹丹）水墨聚焦·一帶一路王洪亮書法巡迴展目前正於深圳智慧廣場隆盛博物館舉行。王洪亮的書法作品風格古樸厚重似秦關漢月，清新明麗如出水菱花。在隸書的創造上，獨開一派，取法漢隸又融入秦篆、楷體，創造了是隸非隸、是楷非楷的新隸書。近年來出版了《當代中國書法名家——王洪亮》、《王洪亮書法作品集》、《漢字書法之美》等多部著作。他的書法作品曾於2012年7月以《水墨聚焦》為主題在聯合國大廈展出，並被聯合國教科文組織、多國政要及國內外書法愛好者收藏。這次的書法展會內容以中國國學文化為主體，包括儒家、道教、佛教的經典名篇，書體有漢隸和隸寶子，不僅展示了王洪亮豐厚的藝術功力和豐富的創作經驗，也展現其強烈的使命意識和不懈的藝術追求。

江西農民版畫家杜文成：用藝術點亮生活

新華社電 從三十多年前偶然觸碰版畫到以版畫為業，版畫藝術對身患疾病的江西農民杜文成來說有着重要意義。江西省上高縣泗溪鎮綜合文化站中一幅幅精雕細刻、畫面豐富的版畫，其中既有反映傳統農民生產生活場景的黑白木版畫，也有以愛情為主題進行藝術發揮的現代彩色版畫，而這些多是出自一位普通農民之手。

在杜家村的「點滴文化牆」上，以「孝道」、「家風」等為主題的壁畫生動形象，它們均由杜文成與另一位農民合力完成。自上世紀80年代中期開始，上高縣根據各鄉鎮實際組織農民參加攝影、版畫、剪紙等文藝培訓，而杜文成是最早參加版畫培訓的幾十位農民之一。自此，杜文成與版畫結緣，開始了版畫創作之旅。「最初是用刻刀在紋理細密而又光滑的木板上刻出圖案，然後滾上油墨，最後用宣紙拓印；現在這樣的木板不好找，只好用吹塑紙來創作。」在一間兼具「創作」和「住宿」功能的小屋裡，杜文成演示起版畫的創作流程：先在紙上用筆描摹好圖案，然後將其反扣到吹塑紙上重新畫一遍，然後上色……「要做到色彩均衡可不簡單，每次只能塗一種顏料，完成一幅畫大概要十多天時間。」他一邊小心翼翼地桌上鋪開用報紙裹好的版畫，一邊說道：

■據杜文成介紹，早期的版畫製作需要在木板上刻畫，如今用塑版刻畫，方便得多。

「雖然辛苦，但每次看到自己的作品都很高興。」

談起自己的創作靈感，杜文成說多是取自農村生活和農業生產，也有的是從電視上看來的。「比如說以抗戰為主題的版畫，電視鏡頭往往一閃而過，看到畫面感強的我就會趕緊記下來。」杜文成早在1997年就被診斷出患有白血病。在醫院經過兩年的治療出院後，他仍需要每隔兩個月定期去醫院接受治療。繁重的治療費用讓他一度產生了輕生的念頭。恐懼和痛苦之後，杜文成選擇了堅強和樂觀面對。他把更多的閒暇時間用來思考、想像和版畫創作。當地政府對杜文成的創作也進行支持，甚至聘請他創作一些主題版畫。創作之餘，他還擔任當地小學的版畫培訓班講課老師，給學生們傳授版畫技巧。

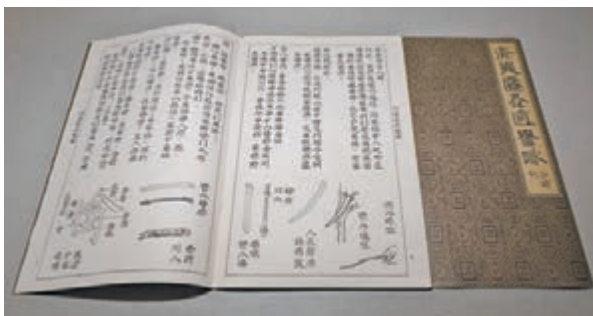
杜文成偶爾也會嘗試一些個性化和多元的現代藝術創作。在「創作室」，杜文成略帶羞澀地展開了一幅美女沐浴圖。「通過這麼多年的版畫創作，我能感覺到自己在藝術方面進入到一個境界了。」這位農民版畫家說。「雖然賣出去不多，價格也不高，但這一張張版畫對我很重要。」說這話時，杜文成眼神裡透出堅定。他說，版畫創作深刻地影響了自己，也賦予了自己更多的生活意義。

「偽·集藝」揭秘藝術人的收藏動機

人人都有收集物件的習慣，因為戀物、紀念、或種種原因。當收集非為儲備作日後生活所需，而是志在長久保存，分門別類，用以賞玩或紀念——認真系統而長久的收集，即可被稱為收藏。在現代社會中，除了有購藏珍貴藝術品的收藏家，普通民眾亦可負擔不同程度花銷的愛物收藏，如快餐店換購的紀念品，限量版玩具或服裝、化妝品、球鞋。這些物件充分反映了某地域個體和社群的生活品味與文化。身處收藏文化和藝術博覽會如此普遍的今天，我們是否可以豐富關於「收藏」的想像力和實踐方式？

將於牛棚藝術村「1a空間」舉辦的「偽·集藝」希望通過展示藝術家們的收集或收藏，展示「收藏」的更多可能與想像。黎健強、梁展峰、劉清平、林東鵬、謝明莊、陳一雲、楊德銘、陳復、張康生九位藝術工作者中，有人嘗試把收集起來的物品轉化成創作材料，為原來沒有功能而只有故事的物件注入新意義；亦有人憑直覺，沒有前設條件地收集各種藝術相關之物。

「偽·集藝」發起人張康生認為，藝術人看待「收藏」的視野及態度，顯然是有待發掘的靈感倉庫，所以透過本展覽進一步探討「收藏」的不

■徐冰《方塊字書法》收集於2003年。

同面向是本次展覽的主要目的之一。故張康生邀約幾位跨界別的藝術家，透過發起人與藝術人一系列個別的對談、交涉及互動，發掘收集背後的動機、故事等，最後展出他們獨特的收藏或收集的事物及其衍生作品。展覽將展現各藝術人對收集的意義和方式，從中側面展示藝術人的藝術思路。而「偽」字，可被拆解為「人為」，它強調了收集這種行為的過程即藝術本身，而非着重於藝術成品。

文：趙偉

展覽時間：2016年5月28日至7月22日
展覽地點：九龍土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村14號「1a空間」