

「化」是道家重要的哲學思想，《黃帝內經》曰：「夫物之生從於化，物之極由乎變」。或許是因着姓氏的原因，或許是本性使然，「化」漸漸成為河南省美術館館長、河南省美術家協會副主席化建國的「專屬漢字」，他的畫室叫「化境小屋」，他的水墨作品展叫「化境」。化建國作為一位有着當代藝術敏感和形式自覺的文人畫家，在「變」和「化」之間，他將眼中所見，「化」為心中之「境」，藝術靈性得到了極大的發揮，為中原乃至中國的藝術帶來一片清新。

文：香港文匯報記者 劉蕊



騷動的池塘之十六，化建國，2010年，紙本水墨，74cm x 74cm

「我的作品都是來源於對生活的觀察」。作者與化建國的對話在其剛剛裝修完成的「化境小屋」進行，化建國滿頭銀髮，穿着休閒，其渾身散發的藝術氣息，毫無刻意的裝飾與造作，透露着對生活的隨性與睿智。

閒不住的「老小孩」畫畫隨感覺走

化建國被稱為「全能型的藝術家」。化建國也表示認可，他說，一個藝術家得什麼都能做才是真正的藝術家。「現在把藝術分得很細，我覺得是不對的。藝術家怎麼能夠分單科呢？繪畫是一種表達的工具，就像文字一樣，因此什麼畫種我都會用。」化建國擅長國畫，也會用裝置來表達自己的思想。

化建國說：「繪畫就是跟着感覺走，不同時期有不同感覺。」年輕的時候他也畫了很多有關英雄、有關革命歷史的現實主義作品。隨着時代的改變，隨着工作任務的改變，化建國的繪畫主題也在發生改變。有人說，化建國是閒不住的老小孩。化建國笑着回應：「藝術是我內心表達的需要與表現。」翻看化建國的作品不難發現，其很多取材都是極平常的日常生活。小區居民遛狗、在「化境小屋」徘徊等待餵食的野貓、2018年中原的第一場雪……這些大家都習以為常的畫面，經化建國的「筆墨暈染」，便成為別樣的藝術表達。

不同人的不同遛狗方式，讓化建國看到了當今社會不同人的生活狀態。「年輕人追求的是快樂，老年人追求的更多是陪伴。」而《礦境》系列則是很多年前化建國一次下礦親身體驗，「我下去十幾分鐘的時間，嘴上戴的護具已經全部都黑了。地下很黑很悶很熱，唯一能看到的是礦燈。」黑色所帶來的強烈滄桑感與衝擊感躍然於化建國的作品之上。直到現在，化建國還覺得未畫夠，他又將之前的素描、照片翻找出來，繼續畫「礦境」。

化建國的水墨畫看起來極為簡潔，寥寥幾筆，人物沒有表情，但卻能通過肢體語言來傳遞心中所感。其在住院期間畫的病人系列，就通過一個個病人的孤獨感來表現社會的一種病態。不少人看了這組作品後稱「孤獨地想哭」。化建國覺得這個社會每個人都有孤獨感，只是很多時候自己不知道也不知道該如何表達出來。而一幅好的作品應該是能跟觀眾在情緒上合拍的，「他看到你的畫，會把自己的情緒也釋放出來，這就是藝術作品。」

化建國說他為之努力的狀態是：自娛，隨心也，隨心，生性情耳，性情釋然，畫才出逸氣。

化建國：畫出逸氣 化境為墨



紙言片語系列之遛狗，紙本水彩，2016年

把美術館做成 記錄時代藝術的地方

作為河南美術館館長，化建國其實大部分時間都花在美術館的各項事務上。

如何平衡美術館館長和藝術家這兩種身份？這對於化建國來說不是個問題。「你對自己的事業有責任感，對自己的藝術也有責任感，就不存在兩種身份衝突的問題。作為美術館館長，我雖付出很多時間，但反過來美術館也陶冶了自己，令我視野開闊，給自己很多素質上的提高，這是相輔相成的。」

最初接管河南美術館時，誰都不知道美術館該怎麼做。化建國覺得，藝術是人類成長的一個坐標，美術館應該是記錄時代藝術的地方，而不僅僅是一個展覽的地方。在他看來，河南擁有豐富的古文化，而那些古文化都在博物館裡。當下的藝術卻缺乏記錄。為此，化建國啟動了「20世紀河南美術史研究」這一工程。

去年5月份，作為河南省美術館開展20世紀河南美術史研究階段性成果展示的「時代印跡——河南省美術館藏劉岷、劉鐵華、馬基光、沙清泉版畫作品展」亮相中國美術館，至今讓很多人記憶猶新。展覽中所展作品的作者雖非全數出自河南，但他們均有共同之處：五位藝術家均為中央美術學院的藝術名家；其展出作品均為描繪河南之作。20世紀中葉，這些藝術家們都先後來到中原大地「深扎」，用其筆畫描繪出其所處時代的中原發展之貌及中原人民戰天鬥地、日新月異的豪情及生活足跡，留下了彌足珍貴的藝術記憶。

「十年以後這個美術館是個陳列館。在這裡你能看到河南美術的發展是從哪兒

開始的，都有哪些重要的人物和重大的活動。我作為發起者、開拓者，掀開了河南美術史記錄的第一章。」化建國毫不掩飾自己的驕傲之情。

據了解，自2009年新館投入使用後，河南美術館便開始着手「河南省20世紀美術史」的研究梳理和收藏工作，截至2016年底，河南省美術館的藏品數已達3,000多件。在多方面努力下，河南美術館在收藏作品的研究、陳列和使用上均作出了很優異的成績，連續多次獲得文化部和省文化廳的表彰。不僅如此，還把優秀的藏品帶到了中國美術館、深圳關山月美術館、黑龍江美術館等近十個省市進行巡展，多方位地呈現了河南近現代美術的成就以及該館對藏品研究的成果，在全國美術界引起了廣泛的關注和影響。從美術館的藏品陳列展覽中，能看出河南省美術館對藏品的梳理和研究的水平，也能檢驗出其收藏方向是否具有學術性和歷史價值。



礦工，紙本水墨，2014年，40cm x 40cm



礦工札記，紙本水墨，2014年



山境之山遠雲平過，化建國，2015年，紙本水墨，39cm x 40cm



紙言片語系列之病號，紙本水彩，2016年

化建國簡介：

開封人，現為河南省美術館館長、河南省美術家協會副主席。享受河南省政府特殊津貼專家，河南大學藝術學院研究生專業導師，國家一級美術師，中國美術家協會會員。2014年被评为全國文化系統先進工作者。作品被中國美術館、關山月美術館、陝西省美術博物館、廣東嶺南美術館、甘肅天水美術館、文化部恭王府、河南大學等專業機構及私人藏家和企業收藏。



畫不在大小 有境則靈

化建國這個「閒不住的老小孩」，最近又搞了個「紙言片語」的小幅作品展。到場的觀眾看到畫作後，忍不住驚嘆：沒想到這麼小！

化建國說，小幅作品其實每個畫家都畫，只是公開展覽的少，因為小幅作品在展覽的時候，看起來不壯觀，視覺上吃虧。

化建國說，「我想通過小幅作品展，來倡導大家重視小幅作品。希望大家能夠摒棄『小作品不是真正的作品』的概念。作品不一定是大，小作品也同樣出彩，小畫也有大氣象。」

中國國家博物館副館長陳履生在看了化建國的小幅作品展後，極為震撼，他評價道：「當全國美展上的水彩畫畫得越來越精細、畫幅越來越巨大的情況下，化建國的水彩畫能夠反其道而行之。他的畫小小的，非

常有趣味，讓人看了非常有感觸，尤其是他的『遛狗』系列，是我們平常在路上看到的人群中的千姿百態。化建國這些作品的價值就在於他在當代水彩畫領域中走出了一條不同於其它的特別的道路。」

中央美術學院教授、博士生導師、中國著名美術史論家邵大箴亦評價化建國，「化建國的畫擺脫了很多束縛，他不是不要文人畫的傳統，他有筆墨，他只是不迷戀文人畫的傳統。他把寫生融化在自己的創作裡，融化在自己的體驗裡，創造一種新的面貌，一種新的境界。」

化建國說，「我的每幅作品都是我生活的表達，我所在時代的生活記錄。我一定要保證我自己感動了再畫，我不管大畫小畫，不管抽象寫實也不管裝置什麼，只要有感覺，一定要出手，一定要做真作品。」

Art | Basel Hong Kong

台灣畫廊參展巴塞爾 畫廊指南預告「直立式畫廊」時代



座談會現場嘉賓合影

月底 Art Basel 開幕在即，《香港畫廊指南》與 a.m.Post 合作著寫「台灣藝術市場專輯」並舉辦座談，邀請一班台灣畫廊業界人士與策展人講述台灣在巴塞爾國際藝博經營信心與操作定位，於此同時《香港畫廊指南》宣佈最新牟利與非牟利展覽空間數量統計，並提出「定義」畫廊與展覽空間，從經營的面向區分畫廊的種類，透過畫廊的遷移、畫廊增減、經營項目變化分析，指出「直立式畫廊」的時代將改變香港藝術市場的天空。

兩刊合作專輯，邀請來台灣世新大學新聞系助理教授羅禾淋，以今年參展於 Art-Basel HK 的畫廊與展出作品為主軸，講述2018年參展的台灣畫廊，是如何用東方的根源，去回應西方遊戲規則所建立起來的 ArtBasel HK。「在Basel，台灣畫廊是被架在國際平台中，去和西方爭奪更好的展覽

位置，爭奪更高的能見度，因為只有提高曝光機會，才能站在更好的舞台去推廣藝術家。」通過訪問多家一線畫廊，羅禾淋將台灣畫廊的操作策略提煉成為「以東方之深，回擊西方之矩」，即是台灣如何用東方的血緣、台灣的文脈，去回擊國際舞台上來自西方藝術的挑戰。同時，他以今年參展 Art Central 畫廊為副軸，點出 Art Central 這幾年快速的變化與發展，並指出不同於Basel，Central的特殊定位為畫廊和藝術家帶來的別樣機遇。

羅禾淋亦指出今次參展的台灣畫廊，將繼續燃燒東方抽象熱，在參展畫廊策展概念當中，可見其影響力不斷遞增。好像尊彩藝術中心，以《20世紀華人抽象藝術之路》為題，除展出戰後時期繪畫，亦有加入前衛開拓者李元佳、趙春翔、楚戈、李重重的水墨紙本；索卡藝術主要將展出洪

凌、毛旭輝、張英楠三位藝術家作品，另外也將呈現席時斌與新簽約藝術家王挺宇的作品。

台灣一線畫廊、尊彩藝術中心總經理陳菁瑩談及畫廊在1990年代台灣畫廊盛行時成立，訪談中她指出近年來國際藝術生態的變遷，台灣畫廊產業面臨新機遇與挑戰，需另闢市場，而香港是十分有利的平台，在此之上台灣藝術產業不僅可以吸納海外展覽經驗，更能接觸更多海外的收藏家。而坐落於台北松山區的宛儒畫廊，今年將繼續參與Art Central帶來不一樣的 multimedia 作品，執行長謝宛儒原本在美國生活並當家庭醫生，2016年回到台灣開設畫廊，她指現時台灣開設畫廊已是高風險，不過她依舊執夢不懈努力，希望在香港的藝博中可以将台灣當代藝術介紹給海外的觀眾與藏家。

文：張夢薇