

百年流變中的中國書畫

—新美術館開幕展

文／黎家怡
圖／—新美術館

1

2

傳統與現代之間，是時間的距離；華夏與西洋之間，則是空間的差異。然而，這點點不同卻又可以透過交流互動而收窄，又可稱之為「發展」和「演變」。國畫，總予人陳舊的感覺。即使我們聽過好些藝術大師的名字，但將他們置於藝術發展源流的框架下，從齊白石到饒宗頤是怎樣走出當代風格來，卻又是一道打破時空的旅程。位於觀塘工廈的一新美術館剛於五月開幕，首展題為「一新百年：一濤居二十世紀中國繪畫」。香港大學美術博物館前館長楊春棠，出任該館館長並為今次展覽的策展人，透過展示近代國畫大師的作品，回溯一世紀以來，與各方文化相遇的情況下，題材技巧的更新，反映其中的百年流變。在藝術史的角度出發，重新發掘經典的當代意義。

1. 徐悲鴻《鍾馗》
2. 張大千《觀泉圖》
3. 呂壽琨《雨後維港》

節慶日常，虛構寫實

考藝術的起源，無分地域文化，往往與宗教相關。為神明製作壁畫：為死後生活準備陪葬品：為祈求風調雨順而起舞：為祝頌平安而歌……重視象徵的中國藝術，尤其強調景物與情感的呼應，例如：梅花是君子、荷花是純潔等等。

傳統國畫不難發現這些寓意十足的作品，即使到了20世紀，仍然找到著重象徵的繪畫。楊春棠特意挑選齊白石在1952年的作品——《和平》，放在展廳的最前方，試圖從歷史發展的上游，娓娓道來百年國畫的演變故事。

為巴西小說家友人賀壽，齊白石繪畫《和平》作禮物。作品構圖簡單，就一雙白鴿和蘋果數隻，卻結合了中西文化的象徵——西方意象當中，鴿子代表和

平；而蘋果在中國的語境下又有「平安度過」之意。兩者並置在一起，不但緊扣「和平」的題旨，也呼應著跨地域的文化意涵。

後來的國畫家漸漸跳出節慶作畫的習慣，回歸日常，以筆觸描寫生活。楊春棠選了李可染的《放牧閒笛》，樹梢上牧童吹笛，樹蔭下黃牛乘涼。牧童和黃牛，沒有任何吉祥的寓意。對於土生土長的江蘇人李可染，大概是日常情景的寫生。又如曾經留學日本的丁衍庸，也喜歡以自然世界裡的小東西入畫。就像他筆下的《葫蘆草蜢》、《水族圖》、《貓與雀》等，均反映出近代國畫從日常取材的特色。

觀乎丁衍庸的《葫蘆草蜢》，用色保留國畫傳統的直觀思維。所謂直觀，即是主觀思想加諸客觀環境，移情入物的做

法。畫中的草蜢特意用上紅色，葫蘆的青黃色也較現實的活潑一點，從而透視作畫者主觀的遊樂心情。

國畫家們也有嘗試突破虛景實情的習慣，參考西方的寫實主義，改變作畫的筆鋒。徐悲鴻雖然擅長繪畫馬匹，策展人也選了一張神話素材的作品——《鍾馗》。傳說裡，鍾馗是面目猙獰的神明，有驅魔鎮宅之功。長久以來，畫家對於鍾馗的描畫，融入了大量個人情感。筆下的抓鬼大師，往往是滿臉鬚鬚，眼珠圓渾兇狠，穿著紅色的官袍，拉老虎、揮利劍。

留學法日的徐悲鴻，畫筆下的《鍾馗》卻多了一份人性。畫中人一身素服，佩劍在腰間，雙手握在身後。和緩的眼神和微微的開步，流露踱步思量的情緒，跟傳統的鍾馗形象差異甚大。沒有附近誠惶誠恐的小鬼作對比，觀者甚至未必能辨析畫中人的身份。去除主觀情感的投注，重新繪畫中國傳說中的人物，可說是拉開了國畫的可能性。

黑白彩色，平面立體

黑白，是另一個關於國畫的固有印象。國畫以水墨作為媒介，黑白是主要的色調，通過著墨的輕重濃淡，表達遠近距離。相對重視明暗陰影的西畫，國畫呈現的畫面較為平面。

隨著中國藝術家留學海外，吸收其他地區的繪畫習慣，再豐富國畫的質感，技

巧上相學互長。是次展覽中，張大千的《觀泉圖》則是融會國畫的潑墨方法，貫通於西方多彩的顏料，發展出「潑彩」的表達手法。晚年受眼疾困擾的他，無法作仔細刻畫，故後期作品更多以這種「潑墨潑彩」的方式完成，不但創出獨特的個人風格，更帶領繪畫的新潮流。

傳統文人畫，喜歡繪畫山水。來到20世紀這一代，航空交通日漸普及，畫家從飛機上得到鳥瞰的經驗，也更新了國畫中的風景呈現。香港畫家呂壽琨繪畫的《雨後維港》，視角上取得突破，加上參考水彩畫的技法，營造出層次分明的效果；同時又保留國畫以「苔點」表現雨景的傳統。畫面上既是做到朦朧淡雅的維港畫面，技巧上也結合中西繪畫的特色，別具意義。

多次捐出作品予香港藝術館的吳冠中，早年醉心西方油畫風格，後期轉以傳統水墨描畫江南風光。是次展覽陳列他三幅作品，均以中國農村山水為題，透過描繪的仔細程度、色彩的濃淡，也繪出類似西方風景畫的遠山近水層次。

經典新編，重組脈絡

中國文化，固然源遠流長；華夏藝術，自古而今經歷無數更變。致力推廣中國文化藝術的一新美術館，館長楊春榮對

於「一新百年」的展品定義寬闊——反映中國文化，卻不限於傳統：從20世紀初到最近二十年的作品都一一涵蓋，黑白水墨到彩色油畫，展覽也囊括其中。

作品也許都出自大師手筆，卻又止於歌頌名家的風格，而是重組過去一世紀的藝術發展脈絡。新編經典，賦予當代意義，爬梳歷史只是開始。文化交流互動既然是雙向的學習成長，更期待美術館將來能夠展出當代創作，延續藝術承傳無休的對話。

+DATA

日期 2015年5月16日至10月17日
地點 九龍觀塘海濱道165號 SML大廈4樓

