

虛實並濟的自然之境

抽象藝術

撰文：Janice

「天人合一」是不少藝術家追求的境界，也是中國藝術的核心精神，這並非一般藝術家能達到的。王公懿常繪自然元素，筆下的山水、花草皆讓人心馳神往。不同於傳統國畫，藝術家以半抽象的形式繪畫，現正舉辦的展覽「草葉集」，展示了王公懿20件最近創作的作品，帶觀者進入她塑造的自然之境。

天人合一的藝術境界

中國古時就講求「天人合一」，論語中亦有云：「智者樂水，仁者樂山」，用山水來形容仁智者。現居美國波特蘭的王公懿以自然元素作為她藝術實踐的核心，作品既反映傳統中國山水畫的元素，亦展示逾三十年來藝術家在現代藝術體系中抽象的繪畫語言。如斯獨特的畫風源自其經歷，王公懿在接受本報訪問時表示：「1986年我受法國文化部邀請到法國考察、學習藝術，跳出當時內地藝術的主流思潮，1999年開始居住美國。」王氏在地大物博的美國開始爬山，激發她創作越來越多包含自然元素的作品。與展覽同名的系列作「草葉集」創作於今年，該系列顧名思義以草葉作為繪畫的主體，看似潦草、隨意，實際布局經過藝術家多次審視，「塗了底色後，我會把畫一幅幅掛起，看好位置用毛筆沾礦物顏料畫綠色、墨灰色、枯黃色的草。」她形容過程恍如寫書法般：「力量來自身體，我和『草』合為一體隨風而動。」從「有我」到「無我」，在充分了解自然的特性，再注入創作情感，不正是「天人合一」的境界嗎？

據藝術家透露，自己創作的秘訣是保持旁觀者的態度，如《草葉集之四》便是在多次描繪、改動中發現出奇之處，「畫這

幅作品時我從牆上取下、掛上，無意中看到絹從正面透過來的畫活靈活現，便在背面添加好幾筆。」在畫的正面她用毛筆揮灑出極具張力的線條，富有力量感；背面的草葉參差不齊，正面的粉彩、礦物顏料隱約穿透，更添朦朧美。

少即是美

對色調與顏色微妙差別的敏感也讓王氏的畫作不同他人，上世紀80年代初期，王公懿就通過木刻系列《秋瑾》，令她在內地當代藝術界廣為人知，在當時她是第一位獲得全國第二屆青年美展大獎的女性藝術家。「木刻是黑色油墨印於白紙上，現在用水墨也是一些墨、一些水、一支筆在絹或紙上畫，有時連筆都不同。」王氏崇尚「單純」質樸，不用過多的顏色表達，因而誕生出其標誌性的「溫莎藍」系列，滿目藍色顯得乾淨、通透。在是次展覽中，觀者能欣賞到畫家用黑白色繪畫的多幅作品，如《阿拉斯加-冬至》僅用黑白為主調描繪了山上蒼茫孤寂的樹叢，同時讓人忘記城市的喧囂，恍如「走」進阿拉斯加的某個山林中。正如王公懿在採訪中說：「古人的畫一筆一筆老實營造出渾然壯闊的山水，書法家用一支筆沾上墨呈現自己內在生命的舞蹈。」她只用少許顏色的墨便展現出自然風景。

王公懿作品《草葉集之四》（中），2019年。畫作掛於畫廊中間，走過背面能看見另一幅畫。

王公懿在訪問中表示，「草葉集」系列及命名源自好友的提議，命名引用梅格·惠特曼的詩集《草葉集》。

展覽詳情

日期：即日起至12月31日
時間：星期一至六上午10時至晚上7時
地點：中環都爹利街11號律敦治中心108號世界畫廊

王公懿作品《阿拉斯加-冬至》，2019年。

王公懿作品《草葉集之八》，2019年。

收藏琪觀 · 蕭芬琪

稚拙古樸見天真

清代李鱣（1686-1762）創作於1753年的《花鳥草蟲冊》，是其晚年難得佳作，盡得該時期「板直中見遒勁，枯率中寓樸茂」的畫風精髓。他晚年的畫作大都由絢爛歸於平淡之勢，線條更奔放，概括力更強，不假雕飾，有稚拙古樸之氣。此冊極具生活化，構圖生動，妙趣橫生。李鱣詩書畫皆能，且長於將之統一於畫作中，互為生發，氣勢、寓意、骨力俱全，臻於至妙。其詩文幽默雋永，雅俗共賞；書法蒼老古樸，破貼追碑；繪畫縱橫馳騁，多得天趣。

李鱣對題詩位置經營構思也是不拘一格，別具匠心，或大或小，或上或下，書畫結合，渾然一體。如《花鳥草蟲冊》（圖一）繪一孤鳥獨立於春柳之上，柳樹由左下向右上延伸，而長跋書於左上角，蒼老古樸，參差錯落，於質實中見空靈，使整幅畫氣韻生動。題為「笑爾神瘦天一方，銜泥終日為巢忙。孤眠獨樹成何用，何不雙雙語畫梁。」將諷刺寓於幽默談諧中，擴大了畫面的意境，韻味深長。

李鱣中年生活坎坷，以賣畫為生，對紅塵的

熱鬧與蕭條別有心得，他的題畫詩多「寫世俗之情味，歌小民之理想」，將自己作為市井小民的悲喜心情寓於筆端，用調侃掩蓋清高與無奈，以文人畫之形式繪生活瑣事，別有趣味。如《花鳥草蟲冊》（圖六）題為「廣州茉莉建州蘭，開向江南盛最難。十兩白金方買得，破鉛寫出與君看。」詞意清新，明白如話，無錢買花雖是常見而窘迫之事，畫家卻帶着幾分調侃，輕鬆地化俗為雅，將其昇華。畫中繪廣州茉莉與建州蘭花，簡練蒼勁，氣韻跳蕩，無論花葉，都如同剛繪完般滋潤欲滴，水氣淋漓。從此畫中，觀者可充分體會李鱣對用水的心得：「水為筆墨之介紹，用之得法乃凝於神。」也正是作者對用水的巧妙控制，強化了筆墨的對比，豐富了畫面的變化，形成了「水墨融成奇趣」的風格。

蕭平題跋云：「李鱣揚州八怪一高手也，晚歲多署鱣，此其六十八歲所寫佳冊。復堂向以善用水自詡，冊中筆墨融枯潤為一體，合老辣天真為一，令人玩味不盡。妙哉一支縱橫筆，寫盡四時花鳥情。識者當寶之也。」信然。

蕭芬琪，中國美協會員、美術理論家、畫家、香港大學文學院藝術學系哲學博士。現任廣東省嶺東美術館館長、香港藝苑出版社和《嶺東》雜誌社長兼主編、海外中國美術家協會秘書長、香港美協理事等。

李鱣作品《花鳥草蟲冊》（圖一）。

李鱣作品《花鳥草蟲冊》（圖六）。

展覽推介

一瓢飲室

日期：即日起至11月16日
時間：星期一至五上午10時至晚上7時
星期六上午11時至晚上7時
地點：中環皇后大道中80號H Queen's 17樓方由美術

內容：「齋號」對於現代人來說非常陌生，那是古時文人雅士為書齋所取的名號，亦是書齋主人的代稱。齋號反映了主人的個性、愛好等，藝術家劉琦的齋號為「一瓢飲室」，因為藝術家喜飲茶，也因佛經「弱水三千，吾只取一瓢飲」。劉琦的繪畫作品風格沉靜、和諧，用簡潔的線條塑造人和物。現正舉辦的展覽「一瓢飲室」展示了劉琦的11幅新作，如展品《御風》描繪的現代小女孩面貌從容、利落地勾畫出飛揚的衣衫，給人一種平淡且清爽之感，如同一杯好茶，看似平淡，卻能讓人沉醉其中。

文：儀

劉琦作品《御風》，2019年。（圖片由藝術家和方由美術提供）

橋本知成陶作個展

日期：即日起至12月12日
時間：星期一至四中午12時至晚上7時
星期五及六上午11時至晚上7時

地點：上環荷李活道186號1H號舖巨年藝廊
內容：藝術創作有助紓緩壓力、傳達信息、提高對美的感悟，對於日本藝術家橋本知成來說，藝術創作是一場尋找自我、參透內省之旅。藝術家選擇陶土作為藝術媒介，每次燒製時，他都會製作一個窯爐。從堆砌陶土、上釉、燒製、建造窯爐，到再燒製成的過程，是他尋找自我的時候。橋本知成的陶藝作品簡樸而線條流暢，有圓形、球形、圓柱體等，青藍色的釉色恍似浩瀚的宇宙，予人無限想像。藝術家表示，作品簡約的外形是自我觀察而找到本質的成果，或許參觀者也能從藝術家的作品中尋找到真正的自我。

文：儀

橋本知成陶藝作品用浸有金屬氧化物的釉料燒製，釉色豐富。

19世紀的澳門印象

日期：即日起至11月20日
地點：金鐘道88號太古廣場一期20樓邦瀚斯藝術廊

內容：英國畫家錢納利是19世紀在東方具影響力的西方畫家，出生於英國的畫家自1825年越洋移居澳門便一直長居當地，直至1952年逝世。在濠江居住多年，澳門在這位畫家眼中是什麼模樣？金鐘現正展出錢納利兩幅繪畫19世紀澳門的作品，其中一幅作品《遠眺澳門東方基金會會址及前景中的人》在澳門內港一個較高的位置取景，遠眺當年東方基金會會址，即如今澳門白鴿巢公園所在地。觀者可以於畫作中景的花間樹林中隱約看到曾築於賈梅士洞洞頂的斜頂涼亭，回顧昔日澳門景貌。

文：儀

錢納利作品《遠眺澳門東方基金會會址及前景中的人》。