玫瑰與白鴿
周公理的「花前鳥語」

◆紫藤白鴿 1985

◆群鴿 1961

◆玫瑰 1977

◆左起：孫少文基金會主席孫燕華、梁啓榮、楊春棠 黃依江 攝

相較於張大千、徐悲鴻等藝術名家，同時代的周公理較少為人所提及，這位被香港藝術館尊稱為「香港前輩畫家」的水墨畫家，筆下的玫瑰和鴿子無人能敵，因而享有「玫瑰王」、「鴿王」之美譽。他生前正是香港畫壇當代水墨方興未艾的年代，但他卻堅持畫傳統水墨，在花鳥畫中自成天地。近日，一新美術館推出《花前鳥語：周公理繪畫》展，展出一百多幅作品，一探周公理的「花前鳥語」境界。

◆文：香港文匯報記者 黃依江

◆梁啓榮速寫老師 1986

◆飛鷹 1981

◆牡丹 1978

◆周公理自畫像 1953

周公理生於廣西的富貴人家，自幼家中有不少畫作藏品，彼時印刷技術尚不發達，這些真跡是他學畫最佳的參考研究資料。後來他赴上海藝術大學求學，師承俄籍畫師普特爾斯基，後又隨吳昌碩及李鐵夫學習，於戰後移居香港。赴港後的生活不及從前順遂，周公理賣畫又開班教畫，聊以支撐生活。他從前的入室弟子梁啓榮說：「老師投身美術教育，自己的生活卻十分簡樸，晚年身後毫無積蓄，但仍繼續教學生寫畫，視藝術為第一生命。」

「用畢生之力去畫」

因年輕時接受西洋畫訓練，周公理十分重視寫生，無論是人物、動物或是植物花卉，在他的筆下皆形神俱備、生機勃勃。他的玫瑰與白鴿，以白色勾勒花邊和鴿子羽毛，玫瑰枝葉繁盛，聚散得宜；鴿子下筆成形，線條流暢。他的畫作着色濃淡相隔，藉此呈現透視空間，梁啓榮評價說：「許多人畫玫瑰是成堆成堆的，但周老師有先後層次，他的玫瑰是通透的。」

梁啓榮始終記得當年周公理為學生示範時其造型、筆法的果決與灑脫：「他畫是很『放』的，有些人被圍觀就難畫好，但他是越多人看他畫，他越開心，這就是他的個性。」他提及周公理時常教導學生「要用畢生之力去畫」，鼓勵學生大膽落筆。周公理於1989年去世，直到晚年他還保持創作，下筆十分乾淨利落。

陰陽調和的寫畫精神

一新美術館總監楊春棠引導觀衆去欣賞周公理的「陰陽畫法」：「周公理的特色是用很多白色，白色不易處理，而這樣的白與留白其實形成了陰陽布局，令畫面有虛有實，花枝有聚有散，花朵有多有少，顏色有濃有淡，線條有粗有幼，這就是陰陽互補的表現。這些作品展現了中國人寫畫的精神，是來自我們『陰陽調和』的傳統意念。」

他也提及，周公理筆下的玫瑰在中國文化中是有着吉祥寓意的長春花，不止於今日的愛情象徵。而白鴿在西方文化中代表和平，周公理也是寄予了這樣人間和平的寓意。在熱心藝術教育之餘，他亦關心民族存亡，曾在香港設立民族藝術學院，推廣藝術、舉辦慈善畫展救亡救災。「這些都是周公理繪畫的精神。」楊春棠說。

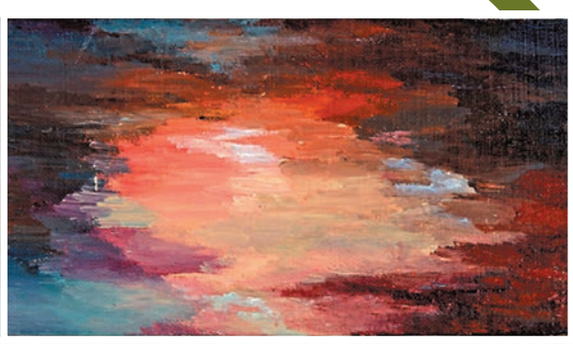
不應被低估的傳統國畫

周公理於上世紀六十年代與一批傳統畫家遷居香港，帶來的藝術是比較傳統的內地形式，他們亟需建立自己的繪畫風格，於是在六十年代後期便出現了以呂壽琨為代表的現代水墨作品，他們很快出人頭地，成為香港藝術的代表。但這也壓制了傳統國畫的生存空間，令周公理和一些傳統畫家的生涯越發慘淡，無人賞識。梁啓榮說：「老師可謂時運不濟，認同和關注他的人不多，和他的成就不相符。他亦不是很懂宣傳自己，壓低了他的名氣。」

楊春棠表示，周公理所繪「花前鳥語」，是民間百姓長久喜愛的主題，也代表着香港的文化、中國的歷史：「如今能夠畫出他水平的花鳥作品的已經沒有什麼人，我們有義務將這些過去的畫家和作品帶到觀衆面前，告訴香港人，這些堅持傳統的藝術家應當在香港藝壇有一定地位。」

展覽：《花前鳥語 ： 周公理繪畫》
展期：即日起至4月6日
時間：上午10時至下午6時
（逢周日周一休館）
地點：觀塘海濱道165號
SML大廈4樓一新美術館

◆《擴大暮色》


◆《音階顏色小狂想曲之一（想起揚・彼德松・思維林克)》

艾拔圖・雷古拉「傾月慕古」
晝夜天色傳統光線 對話前輩畫家

1961年出生的西班牙當代藝術家艾拔圖・雷古拉，擅繪抽象風景，其細膩筆觸與色調融合令畫作充滿抒情與浪漫的想像；阿爾特・范・德・尼爾，是十七世紀荷蘭黃金時代畫家，他的作品呈現的自然主義畫風，如今被視為荷蘭繪畫的重要標誌之一。這兩位畫家之間會有怎樣奇妙的碰撞？

香港大學美術博物館近日帶來「艾拔圖・雷古拉：向阿爾特・范・德・尼爾致敬」展覽，呈現雷古拉一系列跨越時空對話范・德・尼爾的作品。雷古拉深深為范・德・尼爾名作《皓月河旁徑》所描繪之暮色而着迷，為向他致敬，雷古拉的新作每幅都展現出他對歐洲繪畫傳統所描繪至光線及天空的深度研究。

在范・德・尼爾創作的全盛時期（1640—1660年），自然景致是他及其同時代畫家常繪製的典型題材。而他的作品之所以與眾不同，是由於他對黃昏月色穿透雲層的細膩處理手法，《皓月河旁徑》之所以格外喚起雷古拉的創作靈感，是因為此作夜空光線的細膩捕捉與他自己的作品相仿。在過去三個世紀，黃金時代的風景畫受到廣泛的討論及模仿，但雷古拉對藝術的琢磨及其筆觸造詣，讓他的作品不失個人風格。

◆文：黃依江 圖片由香港大學美術博物館提供

◆《地形表殼》

展覽：「艾拔圖・雷古拉：向阿爾特・范・德・尼爾致敬」
展期：即日起至4月30日
時間：周二至周六9:30–18:00，周日13:00–18：00
地點：薄扶林般咸道90號馮平山樓1樓港大美術博物館（免費入場）

「蟄蟲始振」
構建自然×文字的詩意空間

香港文匯報訊 「蟄蟲始振」來自古時有關立春的氣候現象解說：「立春：東風解凍，蟄蟲始振，魚陟負冰」。藝倡畫廊近日呈現藝術家儲楚個人展覽「蟄蟲始振」，展示她融合攝影、書法、繪畫，並配合中國哲學、古代文學、氣候曆法等多種元素的創作。

今次展覽將通過展出儲楚由2016年以來的多個系列作品，包括以樹語和果實等題材，注入對日常物件和場景的沉思的黑白系列作品，以及四季華麗色彩的最新影像書法作品。儲楚畢業於杭州中國美術學院油畫系，其後於同校獲書法系博士，師從著名書法家王冬齡。她在攝影、書法和繪畫等不同形式的結合中形成獨特的藝術語言。她把悠揚詩歌運用書法融合山水裏，使自然之物與文字的意境對應，呈現出情景交融、虛實相間的詩意空間，亦展現書法和筆墨的當代性。

今次展覽的重點是儲楚在疫情期間創作的《璀璨的星》。《璀璨的星》系列疊印草書書法及西湖周邊植物的照片，賦予前所未有的鮮艷色調，展現出對藝術家在疫情期間沉澱過後自由煥發的創作狀態。她利用強烈對比的色彩及書法重疊手法進行創作，使原始照片的文字和圖像變得無法辨識，形成了古典與現代性交錯的視覺感。 然而，在大膽的色彩和線條的表層之下，蘊藏的是藝術家對於人與自然共生的反思和書法藝術的重構。

展覽：儲楚個展「蟄蟲始振」
展期：即日起至 3月16日
時間：星期一至六 10am–6pm
地點：香港中環擺花街1號
一號廣場21樓
圖片由藝倡畫廊提供

◆璀璨的星—立春