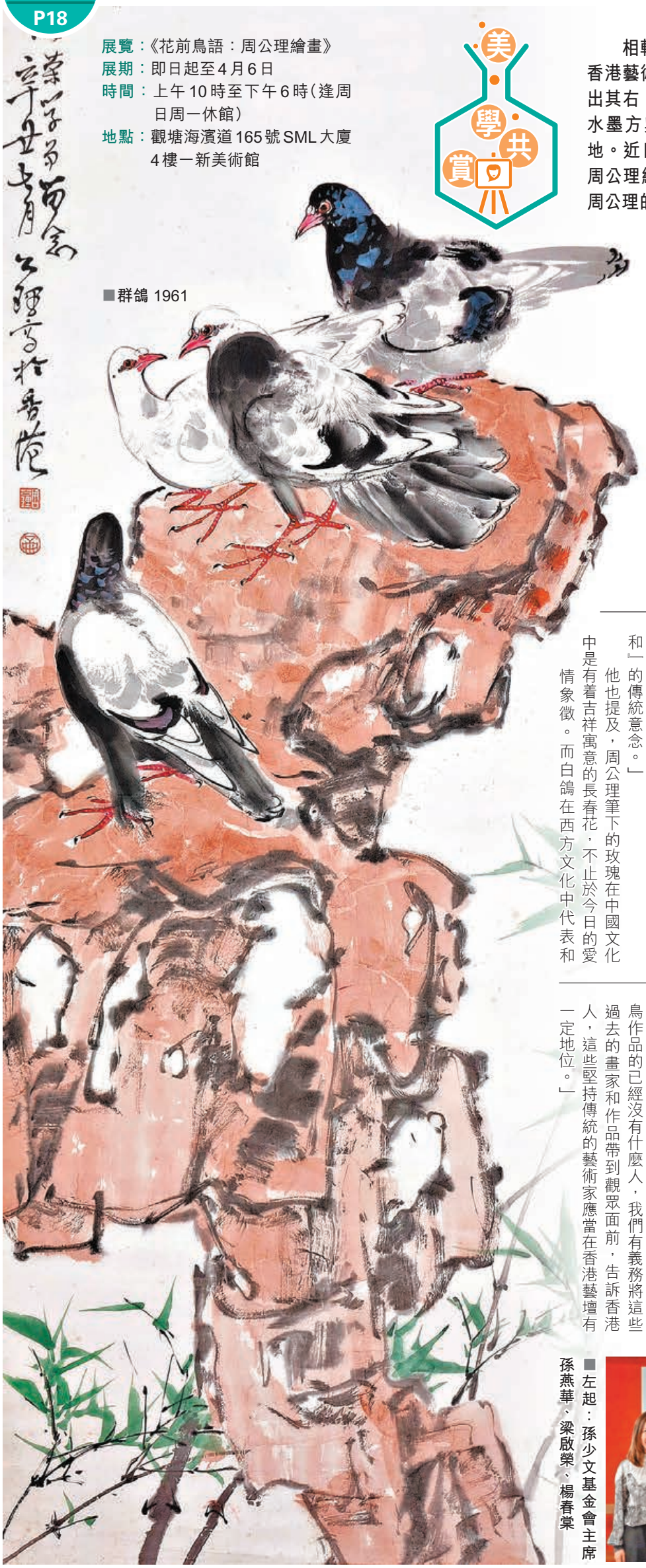
美學共賞

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

周公理繪畫展 一探花鳥世界

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，筆下的玫瑰和鴿子於畫壇無出其右，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：黃依江


■群鴿 1961

■飛鷹 1981

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啟榮說：「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。」

教導學生以畢生之力作畫

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。

梁啟榮評價說：「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。」

梁啟榮始終記得當年周公理為學生示範其造型、筆法的果決與灑脫：「他畫畫是很『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。

■梁啟榮速寫老師 1986

展現「陰陽調和」寫畫精神

一新美術館總監楊春棠引導觀眾去欣賞周公理的「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。

傳統國畫不應被低估

周公理於上世紀60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60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。梁啟榮說：「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眾面前，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。」

■左起：孫少文基金會主席孫燕華、梁啟榮、楊春棠

■牡丹 1978