

楊德衡愛鶴畫鶴「借鶴說話」

▲楊德衡畫鶴，也寄託了自己的情感，是「借鶴說話」 本報攝

▲畫中的鶴，多是母子相依 本報攝

【本報訊】記者李夢報道：遼寧畫院原副院長楊德衡的花鳥畫個展「外師造化 中得心源」正在香港大會堂高座七樓展覽館舉行，展出畫家從藝五十六年來各時期代表作共八十六幅。

外師造化中得心源

楊德衡說，每位畫家都有自己的絕活或「殺手鐮」，比如徐悲鴻的馬和齊白石的蝦。他自己的絕活，是鶴。

他和鶴的緣分，要從他上世紀六十年代就讀魯迅美術學院時談起。彼時專修中國花鳥畫專業的他覺得鶴是一種「很特殊，很神秘」的鳥，但一直無緣親見，「當時有關鶴的一切對我都是未知數」。直到八十年代初，他到黑龍江扎龍自然保護區，才第一次親眼見到鶴，以及大片濕地和蘆葦。他喜歡那種開闊以及動物與自然相處的和諧，從此便常去各地自然保護區寫生。他一路隨着鶴過冬和南遷的路徑，從扎龍去到吉林向海和遼寧盤錦，甚至江蘇鹽城。

見得越多，他越喜歡鶴，喜歡牠的勇敢牠的文雅牠的忠於愛情。他一九八五年一幅作品《思親》，前景是一隻鶴，低首靜思，遠處是一輪滿月，月上隱隱約約有兩隻鶴，親睭嬉戲。「鶴不像其他的鳥，牠一旦選定自己的伴侶，就終生不渝。」楊德衡說自己畫鶴，其實也寄託了人的情感和心境，是「借鶴說話」。

「沒骨」技法難度高

無怪他畫中的鶴，總是三兩成群，或者鶴媽媽給鶴寶寶餵食，又或者春來了鶴群齊齊北歸。一九九七年香港回歸，他創作《春歸圖》，用兩米半高、十米長的大尺幅，用工筆結合寫意，畫出他的喜悅和期待。也是一九九七年，他創作《初雪圖》，用沒骨法突出層次感，雪壓蘆葦以及蘆葦叢掩映的一群鶴。楊德衡說，「沒骨」是傳統中國畫技法，因難度高，現在學的人用的人都極少。「畫畫要處理好繼承和創新的關係：不學傳統，你的畫沒有根；但也不能鑽入傳統中出不來」。

就像他二十五歲大學畢業那年的作品《稻香季節》，用的是工筆加寫意的傳統技法，內容卻不同於以往花鳥畫「一枝花、兩隻鳥的小情小景」，是金黃色的豐收的大場景，「是生活化的，也有時代感」。

展覽在香港大會堂高座七樓展覽館展出至本月十三日，並將於下月中移至東莞美術館展出。《大公報》副社長馮仲良和華夏文化藝術交流中心主席郭嘉等出席了開幕式。

▲二〇一一年作品《親情圖》(局部) 本報攝

▲二〇一一年作品《親情圖》(局部) 本報攝

▲畫家楊德衡(右四)與眾嘉賓在開幕式上合影 本報攝

今日文化節目精選

- 粵劇《十奏嚴嵩》晚上七時三十分在油麻地戲院演出。
- Lica Lee 和 Mike Patterson 的聯展「FACES」正在上環 Voxfire Gallery 展出，展期至本月二十二日。
- 「頤養謝塵喧——乾隆皇帝的秘密花園」正在香港藝術館展出，展期至十月十四日。
- 「大繁若簡：宋金元朝的單色釉瓷」現在香港大學美術博物館展出，展期至十一月二十五日。
- 「香港藝術學院藝廊展覽——生物圖譜」正在香港藝術中心十樓展出，展期至本月三十日。
- 展覽「中華第一龍」正在香港中文大學文物館展出，展期至明年一月二十七日。

藝術賞析

Culture and Arts

《人文頌》詮釋儒家文化

周凡夫

▲大型合唱交響曲《人文頌》場刊封面

監張國勇，擔任指揮重任。張國勇過往曾與深圳交響樂團緊密合作過，對人聲與樂隊的結合更是經驗豐富。擔任人聲部分的深圳交響樂團合唱團，和深圳高級中學百合少年合唱團，合共約一百六十人，再加上深圳交響樂團擴大三管編制的百人陣容，少年合唱團亦要坐到舞台上的觀眾席來演出。

「以人為本」發揚光大

場刊中對《人文頌》的介紹，不僅引用了一位智者的慷慨陳詞：「人類如果要在20世紀繼續生存下去，必須回頭2540年去吸取孔子的智慧。」還很明確地寫出了要委約創作此一主題的合唱交響曲的「初衷和目的」：「力圖以新的文化觀念及現代交響性音樂語彙與表現手法，對儒家文化進行富有時代性和開拓性的詮釋。將儒家文化「以人為本」的理念發揚光大，超越種族、國籍和地域，張揚人的生命價值和高尚道德情操，符合人類的普世價值。」

場刊以竹簡作為封面背景設計，正是要突出這種中國傳統文化背景。

自貝多芬第九《合唱》交響曲以來，作曲家不斷

尋求人聲與交響化的樂隊結合，追求更高層次，更深刻內涵的藝術效果。馬勒藉此表達了他的人生觀和死亡觀，在人聲與交響化的樂隊融合上取得了很高的成就。

王寧的《人文頌》，內容上陳義之高，直逼「貝九」的《歡樂頌》。《人文頌》的歌詞直指「仁、義、禮、智、信，做人的主張」、「四海皆兄弟，那是做人的主張」，將全人類的命運落實到現實生活的「做人」。「仁、義、禮、智、信」看似抽象，其實是中華文化的核心，人文思想的精華，同時又是很實在的東西，要用聲樂和交響化的樂隊來刻畫表達，那就遠較馬勒表達純粹哲學性的人生觀、死亡觀挑戰更大。

王寧現時採用人聲（童聲與混聲四部合唱）貫穿整部作品的五個樂章（仁、義、禮、智、信），另加上序曲及尾聲，演出時間長達一小時，演奏時並無半場休息，以保持全曲的張力感。王寧運用純熟配器手法，以不同色彩效果，各具特色地將「仁、義、禮、智、信」的精神在音樂中予以昇華，各樂章的樂隊交響化都有不同色彩特點。

序曲開始由弱至強的鼓聲，童聲和混聲合唱的歌聲，加上樂團，有力有氣勢地將主題呈現，厚重飽滿，且宏闊悠遠。第一樂章以平和中帶着各種配器交換出各種色彩變化來呈現「仁」的精神。第二樂章則從平和音樂進入如火般強烈帶着點憤怒的樂曲，但很快地大提琴獨奏鮮明有力的旋律，還有合唱強而有力的歌聲，張力感不斷增大。豎琴、巴松管、長號、單簧管等不同樂器的獨奏穿插其中，還有敲擊樂的鑼鼓節奏添上中國戲曲的色彩。發揮「義」的戲劇色彩，成為最有戲劇效果的部分。

第三樂章「禮」，樂曲開端在鐘聲、豎琴的分解和弦伴隨下，長笛奏出祥和優美的主題，營造古典

雅的气氛，呈現「禮義之舉，和睦如林，彼此致敬又相依」的意境，讓人再次喚起那似乎已是很遙遠的「禮樂之邦」的形象。

帶有現代感及中國韻味

第四樂章在音響效果上別具創意，音樂表現的邏輯思維來自「智慧如水，清澈深邃」，並聚焦於「水」。為此，整個樂章水滴聲時隱時現，時強時弱，同時運用了敲擊樂和其他樂器的獨特演奏，營造出帶有神秘飄忽的音效氣氛。表現力豐富的人聲，既有古老的「吟誦」唱法，又有採用即興發揮，以群體吟誦方式營造出思泉竄動的爭鳴不息效果。

最後一個樂章「信」，先是複調模仿手法，繼而是主調和聲營造的音響。在性格鮮明的音樂下，合唱高歌主題歌曲《人文頌》，一再唱出「為人要快樂，何以樂洋洋？為人要高尚，何以有光芒？」和全曲的主旨所在：「仁、義、禮、智、信，做人的主張」、「四海皆兄弟，那是做人的主張」，「仁、義、禮、智、信，永世留傳」。合唱與樂隊共同推起全曲的高潮後，進入尾聲，《人文頌》的抒情歌聲再現，音響變得更輝煌壯麗，發揮強大感染力，有一氣呵成的氣勢。

如今要「硬銷」儒家學說，要將「仁、義、禮、智、信」向下一代灌輸，效果難免會事倍功半，創作一部主題性交響曲將此昇華、藝術化，能感染觀眾，也能發揮潛移默化的功能。

無論如何，王寧為《人文頌》付出了大量資料搜集、研習分析的準備工作，再傾力打造出這部結合人聲與交響化樂隊的大型作品，全曲表現出壯麗、色彩變化豐盈的效果，人聲與樂隊融合的音樂，更帶有現代感和中國韻味。

▲專注於觀看《人文頌》排練的作曲家王寧

▲張國勇排練《人文頌》留影

◀深圳交響樂團世界首演王寧《人文頌》演出後謝幕場面

方召鑒書畫既拙亦生

藝倡畫廊將主辦「雄渾勁健——方召鑒作品展」，十月四日至七日參與「香港國際古玩及藝術品博覽會」(FINE ART ASIA 2012)，展場位於灣仔香港會議及展覽中心。

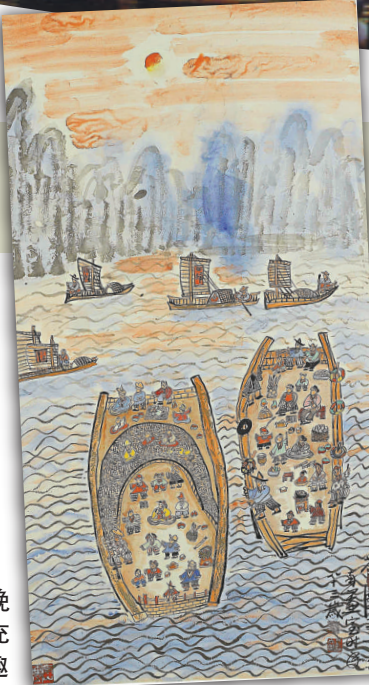
藝術博覽會結束後，這批作品由十月九日至十一月十日移師藝倡畫廊續展。

方召鑒（一九一四至二〇〇六）是享有世界聲譽的香港畫家之一。她出生在中國江蘇無錫的書香門第，自幼喜習書法，早年拜陳舊村學花鳥畫，隨錢松壑學習山水畫，十九歲時作品已在無錫「白浪畫會」展出，屬於早慧的天才。一九五零年在香港拜嶺南派第二代傳人趙少昂為師，攻花鳥畫創作。五三年更成為張大千大師的入室弟子。

上世紀六十年代後她深入鑽研吳昌碩、齊白石以書法作畫的精品。轉益多師，博採衆長，加上遍遊名山大川，舒展胸懷，一生遵循乃師張大千的教導，追求「拙」和「生」的韻致，作品收放練達，境界崢嶸。

從一九五一年起，方召鑒的作品幾乎每年都在世界各地舉行聯展和個展，總共不下五十餘次，聲名鵬起，好評如潮，作品為一些著名博物館、美術館競相購藏，並被各大出版社印製畫集，為她贏得國際聲譽，並獲頒多個獎項。二〇〇三年香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章，表揚她的藝術成就和對香港的貢獻。

今年十月初在「香港國際古玩及藝術品博覽會」，藝倡畫廊將為她舉行個展，展出方召鑒不同時期創作的代表性作品二十多幅，並將編印畫冊出版。

►方召鑒晚年的畫作充滿稚拙童趣

人得志而立
龍有水則靈

◀書法對聯作品