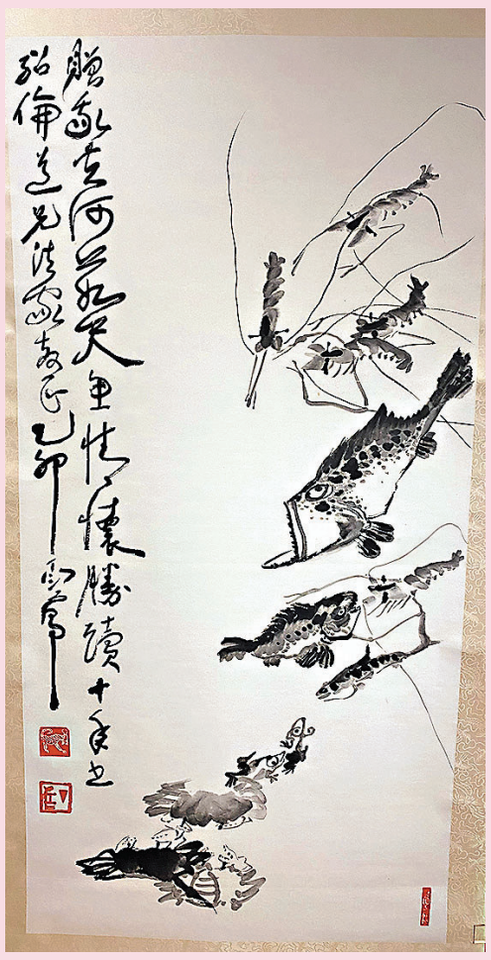
深淺交疊繪水墨細膩層次

展現大師筆下的動物野趣

提及水墨畫，可能會先聯想到山河之景，而動物亦不時以水墨入畫。最近，有美術館以動物水墨畫為主題，展出近40幅水墨作品，當中包括了大師級齊白石、馬駘、高奇峰、徐悲鴻等十位中國畫家的作品。觀眾可從今次展覽中細味各大師作品，看濃淡水墨呈現之立體層次感，趣味無窮。

◆文、攝：香港文匯報記者 張美婷

◆徐悲鴻《八駿圖》



◆丁衍庸《水族圖》

◆高奇峰《飲馬》

◆齊白石《松鷹》 一新美術館提供

◆齊白石《魚蝦蟹》

◆一新美術館助理館長謝鳳儀

一新美術館現正舉行展覽「水墨裏的動物」，近40幅以動物為主題的水墨畫，全部選自一濤居藏品，作品出自十位中國近現代著名畫家的手筆。

中國水墨畫中的動物形象作為一種獨特的藝術語言，被賦予不同的象徵意義。例如鹿寓意吉祥，雞則代表「吉」，可見於中國畫中，動物的出現必然經過精心設計。動物畫着重整體布局、特徵及神韻，除以單一動物的形態入畫，動物與不同植物的配搭亦頗為常見。是次作品中有多種動物，包括馬、牛、貓、松鼠、鷹、雞等，展示出二十世紀中國水墨畫家在動物畫上對技巧的追尋以及在題材上的創新。

松樹與鷹寓意英雄長壽

諸位畫家繪畫動物畫，各有專精。齊白石擅長寫蝦蟹、禽鳥，靈感來自民間田園。他筆下的動物生動活潑，煥發着質樸天真的情趣，追求神似而非形似。作品《魚蝦蟹》中，游動的魚眼神明亮，螃蟹剛勁有力，蝦隻浮游於水中，姿態自然。他90歲時候畫給羅隆基的《松鷹》高達2.5米，巨鷹立於松樹上，翅膀輕微抖動，眼神生動，英姿颯爽。

一新美術館助理館長謝鳳儀指，在水墨畫中經常以松樹和鷹這組合作主題，原來這有特別意思，「鷹和英雄的英音相近，而松樹的生命力很強，象徵長壽，因此松樹和鷹則寓意英雄長壽，這吉祥的寓意使它們經常入畫。」齊白石擅長用墨色渲染物件的層次，在此畫作中，松果也入畫，細心留意下會發現，松果、鷹眼、嘴和爪也是用深色顏料繪畫，可見齊白石特意在在啞色布料中凸顯層次。

徐悲鴻以畫馬聞名，他筆下的駿馬時而激昂，時而飄逸，線條變化多樣，結合了中西畫的技法。《八駿圖》畫面充實且動靜相宜，八匹駿馬生氣勃勃。他通過深淺交疊的筆墨，刻畫出馬兒迎風飄逸的鬃毛，以及強壯結實的肌肉；他又運用光影的分布，突出駿馬豪邁瀟灑的性格。除了馬以外，牛亦是徐悲鴻喜畫的題材。在《耕牛圖》作品中的牛，眼神凌厲，身軀健碩。濃淡墨法並用，不僅刻畫了牛身凹凸的肌理，更顯出牛毛的質感。三頭牛或提蹄搔癢，或跨步前行，無不體現閒適的田園生活。

魚蝦蟹形態逼真生動

丁衍庸的繪畫風格貫穿中西，造型以線為主，他喜愛採用較為平面化的構圖，布局別樹一格。其筆下的人物及動物都詼諧趣致，真情流露。其作品《水族圖》描繪的魚蝦蟹表情豐富，動物甚有生氣，這作品的魚及青蛙均有渾圓的眼睛，表情誇張。而幾隻蝦的描繪則簡單寫意，蝦鬚總是往後彎曲，給人一種隨水飄動的感覺，蝦腳只以數小點畫成。形象刻畫雖不細緻，但形態逼真生動。《荷塘野趣》中雙鳥及青蛙雙目圓瞪，面目醜怪，荷塘、荷花、高石等造型簡約，只取意態，不求形似。這種獨特技法製造出戲劇般的喜感，更能突出荷塘野趣的韻味。此作品寓意只要想一想，生活中總有好去處。

李可染常在生活和寫生中尋求創作題材，其所畫的牛家喻戶曉、勤勞溫馴，反映出西方繪畫技法中的明暗處理及層次感，是次展出的作品《放牧閒笛》正是出色的例子。這作品以重墨渲染出畫面的層次，刻畫繁複交疊的樹蔭。在人物和動物方面，李可染先以簡潔的線條勾畫牧童，然後填以色彩，並置於畫的中央。樹蔭下是正在休息的牛，牛的身體肌理及神態刻畫得活靈活現。牛雖在日常耕作中佔有非常重要的位置，但傳統國畫家很少畫牛。因此，李可染把牛成為畫中主角，令人真正感受到樸實的田園生活。

沒骨技法繪羽毛柔順感

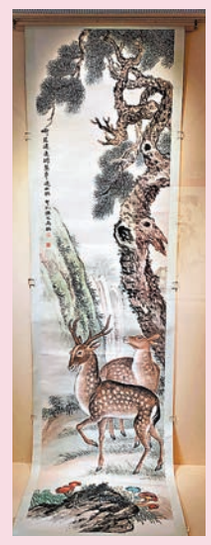
高奇峰主張引入西方寫實技巧，以「撞水撞粉」（即在色彩未乾時，加入粉和水）和沒骨技法繪畫《明月松鷹圖》，更逼真地帶出羽毛的柔順質感，並以淡淡的顏色表達通透的感覺，渲染的水墨令畫面富有詩意。這作品發揮西畫的光暗技巧，卻又承傳中國傳統水墨畫所追求的寫意，是嶺南畫的典型例子。《飲馬》則濃淡墨法並用。淡墨刻畫了乾淨的馬身和結實的肌肉，濃墨描繪了駿馬烏黑亮麗的鬃毛。濕筆渲染出清澈明淨的水面，馬兒輕輕低首飲水，讓水面泛起陣陣漣漪。畫面寧靜安謐不已，讓人心生嚮往。

馬駘的創作題材廣泛，能畫山水、人物、花鳥和走獸。其《松鹿靈芝》畫中的雙鹿、松樹、靈芝乃至山石瀑布皆描繪得宜。他亦善於布局，前景置石塊及靈芝，雙鹿稍立於後，青山背後畫有瀑布，製造出三進的深邃空間。而高松上部則以焦點透視法處理，使作品不論是縱向還是橫向，都營造了立體感。

◆今次展覽展示出中國水墨畫家在動物畫上對技巧的追尋以及題材的創新。

◆李可染《放牧閒笛》

◆齊白石《將曉則鳴》



◆馬駘《松鹿靈芝》

◆徐悲鴻《故園貍奴》

展覽「水墨裏的動物」
地點：觀塘一新美術館
展期：即日起至12月22日
免費入場

邁克·凱利香港首展「次諧波橘色深淵」 雕塑反映科技進步下的孤獨感

香港文匯報訊 邁克．凱利（Mike Kelley）是全球最具影響力的當代藝術家之一，他生於底特律，後於1976年移居洛杉磯，他的藝術混合了高端、低俗的流行文化，以此質疑和拆解西方對於當代藝術和文化的固有概念。豪瑟沃斯畫廊將於10月27日起，呈獻這位已故藝術家於香港的首場個展「邁克．凱利：次諧波橘色深淵」（Subharmonic Tangerine Abyss）。展覽將與邁克．凱利藝術基金會合作舉辦，重點呈現凱利生涯後期的重要創作——「坎多」系列（Kandors）。

凱利最早於1999年開始創作「坎多」系列，當時他正在為德國波恩藝術博物館一場着眼於刻畫「曾經的新媒體」的展覽作準備，回顧一些過往人們對未來的理想圖景。為了回應這個主題，凱利選擇了虛構城市「坎多」：英雄漫畫《超人》裏主角的故鄉。凱利曾解釋，坎多對於超人而言是「不斷提醒着他無法擺脫的過去，以及自身與現居星球之間疏離關係」的隱喻。凱利為此進行了長達12年的創作與沉思，聚焦於文化記憶、鄉愁之苦等主題，創作了這些視覺效果華麗、製作技術精湛的雕塑，反映現代科技進步內在的孤獨感。觀眾將在昏暗的畫廊空間裏觀看到一件大型視頻投影，以及一系列微光閃閃的玻璃狀雕塑。許多微縮坎多城市模型，城市矗立於底座上，光線從底下散發，高聳的建築天際線縈繞在各種顏色的交織中。

◆《動畫2》

◆邁克·凱利在洛杉磯的後花園，2000年。 攝影：Gerard Malanga

作品《糖果泡沫海豚傳送門的鬱鬱寡歡》播放着一段縮時影片，記錄下水晶在圓罐中生長的過程。這系列影片中可見許多家用玻璃器皿，配上凱利創作的「新世紀」（New Age）風格配樂，在小型顯示器中播放，作品的袖珍尺寸拉近了與觀眾之間的距離，感受屏幕中那些自由縮放的奇妙景觀。展覽還呈現了一系列縮時視頻、「透鏡」燈箱作品（Lenticulars）、動畫及雕塑作品。在《動畫2》（Animation 2）中，凱利以流行卡通風格製作了瓶子圖像的動畫，以平面屏幕播放，將其如畫作般掛於牆上，這混合了平庸與荒謬、天真與任性、喜劇與悲劇的作品，以黑色幽默對審美慣例發起挑戰。

◆《糖果泡沫海豚傳送門的鬱鬱寡歡》

展覽：邁克·凱利「次諧波橘色深淵」
地址：中環皇后大道中80號H Queen's 15–16樓豪瑟沃斯畫廊
日期：2022年10月27日至2023年2月25日

圖片由邁克·凱利藝術基金會及豪瑟沃斯提供