

傳統水墨融合PopArt 麥雅端《觀潮》 追尋內心寧靜

蘇軾的《廬山煙雨浙江潮》寫道：「廬山煙雨浙江潮，未至千般恨不消。到得還來別無事，廬山煙雨浙江潮。」香港藝術家、Chocolate Rain設計總監麥雅端近日於香港視覺藝術中心舉行全新系列作品展《觀潮...一場藝術的交匯》(Sea of Life: The Ink Art Journey)，這是她首次在香港展出以中國傳統水墨畫與PopArt融合的最新系列作品，亦在其中加入了Chocolate Rain的靈魂角色蘑菇頭「法天娜」，創作2.5米高法天娜吹氣青花瓷器，以及首個互動水墨混故事冊頁。麥雅端表示：「學習水墨畫讓我重新思考藝術的價值及其對內心世界的影響。在這個快速變化的世界中，我們常常被外境所影響失去自己。水墨畫給予了我在靜默中感受到自己的存在和內在的平靜的機會，一個內在的追尋過程。」

◆文、攝：香港文匯報記者 小凡

◆麥雅端與法天娜吹氣青花瓷器。

◆作品《圓滿》是以水壓工筆方式繪畫的合拼畫。

◆《灰姑娘與巨浪》融合水墨畫、西方童話與日本浮世繪。

展覽：麥雅端《觀潮...一場藝術的交匯》
展期：即日起至9月8日
地點：香港視覺藝術中心

麥雅端畫過許多年西洋畫，但當生命中走到一個情感關口時，她卻遭遇了瓶頸：「我感到純粹的西方藝術無法完全表達我內心現階段的情緒，渴望尋找寧靜的心境，重新感受自然。」因此，在兩年前，麥雅端開始學習中國水墨畫。她認為，水墨能夠通過一筆一畫的方式，將思緒和情感注入畫作中，並且著重於氣韻。

用古老的方式畫童話

蘇軾在詩中深入探討了在人生追求真理的3個階段，展覽亦分為3個部分：第一部分為絹本水墨混合媒體作品，從莊子的哲學中汲取靈感，寓意着人生的不同階段，讓觀眾踏上人生的旅程；第二部分為立體雕塑創作，將過往的Art-toy雕塑經驗與古典水墨風格相融合，加入當代流行藝術的鮮艷色彩和簡潔流線造型；第三部分為互動水墨混合媒體作品，與本地創意互動公司MGV Innovation合作，創作首個互動投影水墨混合媒體作品。觀眾可透過體感互動裝置感應器與投影畫作作互動，探索East Meet West中的流動性和表現力。

◆《與David Hockney對話》以塑膠彩與水墨繪製，為畫作補充了鮮艷的色彩。

《觀潮》是麥雅端對中國傳統藝術水墨技巧與當代PopArt美學融合的探索，採用「潑墨」、「留白」、「皴擦」等中國水墨技法來創作，融合設計、西方藝術、創意水墨，挑戰古典中國和現代西方藝術的現有範式，展現出中西融合的藝術形式。在學習水墨畫的過程中，老師們分享的中國美術史深入麥雅端的心。

儘管內容天馬行空，麥雅端仍將作品畫在絹本上，更有一幅長卷用了傳統的國畫摺頁作為載體，她表示，用古老的裝裱方式畫童話故事很有意思。另外，將傳統水墨元素與現代漫畫結合，創造出有深度的藝術效果。比如小魚仙在巨浪中的旅程，用水墨畫的技法來描繪背景和角色，讓整個故事充滿東方的神秘感和美感。

畫面結構融入西方美學

因為水墨的顏色選擇較少，因此麥雅端會在水墨畫的基礎上添加塑膠彩（丙烯顏料），以畫出鮮艷的顏色，塑膠彩與水墨的對比亦讓整張畫面富有層次。

麥雅端表示，除了色彩以外，結構對色彩的運用也非常重要，而自己未能完全掌握，因此許多作品努力學習了David Hockney、Matisse等藝術家的作品，因為他們既能大膽用色，又在布局方面非常犀利，有自己的思考。畫中多次出現的巨浪，則是受葛飾北齋等浮世繪畫家的影響。

生長在香港赤柱的麥雅端，自小與海為伴，她感慨海是生命的一部分。從遇到颱風海嘯，島民們要休假，到前幾年疫情對生活造成的不便，都讓她感到大自然的力量能影響芸芸眾生。她介紹道，作品中的角色翻滾在巨浪之中，也是鼓勵人們可以勇敢衝破障礙，追尋自己的人生。

◆觀眾可以透過體感互動裝置感應器與投影畫作作互動。

◆作品將過往的Art-toy雕塑經驗與古典水墨風格相融合。

◆拉里·皮特曼

孔寧個展「愛」 叩問生命與自然

香港文匯報訊（記者黃依江）出生於中國邊境城市滿洲里的藝術家孔寧，多年來並行創作油畫與裝置行為藝術，近日她於香港舉辦首個個人展覽「愛」，在中環思林藝術空間，展出7幅代表性油畫創作以及行為藝術影像紀錄，呈現她對於環保、和平與愛的呼喚。

孔寧擁有複雜的人生經歷，當過刑事律師，目睹至親離世、精神創傷，見證無數人性的陰暗，和人類對自然的破壞，她覺得這些經歷為她的生命打下悲觀、敏感的底色。千帆歷盡，孔寧將心靈皈依藝術，作為跨界藝術家，她畫油畫，寫詩歌，最為知名的「嫁」系列作品，探討人與地球的關係，呼籲和平與環保。她曾用999個口罩製作的婚紗，成為關注霧霾問題的作品《霧霾新娘》，亦曾用300個可降解塑料袋打造藍色造型「小藍人」，在世界各個國家展覽，令她成為全球環保運動中備受關注的藝術家之一。

今次展出的油畫作品以「愛」為主題串聯，這種愛像她早期的作品主題「嫁」一樣，不拘於人類，交融了植物、自然與宇宙。比如作品《雙喜》，憂鬱的女性處於兩個分開的「喜」字之間，孔寧表示對這幅作品的主题並不僅限於婚姻，而要懷着更大的愛，對和平的嚮往。

又如作品《果綠色的大提琴》，人擁抱又像彈奏着既像植物又像樂器的意象，這樣的愛在她的作品中極為動人。「我的悲觀、敏感、脆弱、痛苦，都在大自然中得到了慰懷與包容。」她希望這些用色大膽、捕捉稍縱即逝的存在與情緒的畫作，能夠感染觀者。她的創作方法奔放而熱烈，常直接用手指為筆塗抹作畫，用色也越來越少，呈現出純粹自由的觀感。「我喜歡所有純粹、自然的東西，希望我的作品也可以越來越回歸自然的狀態。」

◆孔寧身着自己設計的衣服。

◆《果綠色的大提琴》

孔寧的父親來自遊牧民族達斡爾族，她覺得自己繼承了達斡爾族的野性，像馬一樣，渴望從自然中汲取生命力。她一直記得童年時母親對她說：「寧寧，你是天上街市的孩子。今後，會吃飯就行。」作品《紫花和白馬》畫的就是馬與少女，畫中人酷似她自己。孔寧對時尚也有自己的理解，她常穿着一套自己設計的衣服接受訪問，看起來像是鎧甲一般，但卻是輕質地墊製成，摸起來柔軟且輕盈。「別人說我穿着像兵馬俑，但其實它是柔軟之物，我覺得世界上很多東西都是這樣。」她希望用藝術表達愛，呼喚世界減少殺戮，保護自然，在愛中打開心扉。

孔寧的父親來自遊牧民族達斡爾族，她覺得自己繼承了達斡爾族的野性，像馬一樣，渴望從自然中汲取生命力。她一直記得童年時母親對她說：「寧寧，你是天上街市的孩子。今後，會吃飯就行。」作品《紫花和白馬》畫的就是馬與少女，畫中人酷似她自己。孔寧對時尚也有自己的理解，她常穿着一套自己設計的衣服接受訪問，看起來像是鎧甲一般，但卻是輕質地墊製成，摸起來柔軟且輕盈。「別人說我穿着像兵馬俑，但其實它是柔軟之物，我覺得世界上很多東西都是這樣。」她希望用藝術表達愛，呼喚世界減少殺戮，保護自然，在愛中打開心扉。

◆《紫花和白馬》

展覽：「愛：孔寧個展」
展期：即日起至10月12日
地點：中環PMQ元創方思林藝術空間 Muse Garden

拉里·皮特曼個展亮相上海 「蛋」的烏托邦視角

香港文匯報訊（記者章蕙蘭上海報道）美國洛杉磯知名畫家拉里·皮特曼在亞洲的首場美術館個展，日前在上海龍美術館（西岸館）揭幕。《思維形態》（2012年）、《夜曲》（2015年）、《虹彩之眼開與合》（2020年）、《透視縮影與虛空》（2021年）、《明亮的：城市和雞蛋紀念碑》（2022年）和《閃閃發光的城市和雞蛋紀念碑》（2023年）等6個重要系列首次共同展出，30餘件作品共同呈現出一種「魔幻現實主義」的創作風格。

自1980年代以來，皮特曼一直是洛杉磯藝術界的中流砥柱，他也經常前往墨西哥城，從那裏的傳統、美學和習俗中汲取靈感。40年職業生涯中，皮特曼發展出了一種獨特的視覺語言，令之躋身同時代最重要的畫家之列。層疊的畫面、密集的色彩，交織多種繪畫技巧，表達了其對手工藝和裝飾藝術的致敬。在許多同輩藝術家紛紛設立工作室，利用助手、數字工具和其他製作手段時，皮特曼仍致力於純粹的繪畫傳統，堅持獨自進行創作。儘管圖像錯綜複雜，但皮特曼既不畫草圖，也不使用Photoshop，而是直接在畫布上繪製線條，並完成上色。

◆拉里·皮特曼

今次展覽涵蓋了多幅以「蛋」為主題，彰顯藝術家視覺美學的大型繪畫作品，包括《明亮的：城市和雞蛋紀念碑》和《閃閃發光的城市和雞蛋紀念碑》等系列中的精選作品，它們創作於2020年至2022年全球疫情期間。皮特曼的繪畫着力探討生命、死亡、愛、消費主義和資本主義等主題，他通過孤立和重生的視角，對之加以詮釋。

事實上，自1980年代中期以來，「蛋」就開始頻繁出現在皮特曼的創作中。作為藝術家烏托邦視角的一部分，「蛋」象徵着一種根植於蓬勃生命力中的女性主義和生成性的世界觀。皮特曼用超現實的筆觸，勾勒都市景觀。他解釋，「蛋」的形態融入城市景觀中，既是紀念碑，又好像隨時會孵化出新的生命，訴說着樂觀主義和重生，同時也展現出對現代生活的沉思。

《閃閃發光的城市與雞蛋紀念碑》系列
主辦方供圖