

王健：玉宇瓊樓筆下生

傾心界畫半世紀

●作畫時的王健。

被譽為「中國畫天花板」的界畫，作為中國畫的一個特別門類，已有兩千多年歷史。界畫在作畫時用界尺引線，用以畫建築等物，傳世名作《清明上河圖》便是一幅界畫。由於創作耗時費功，加之門檻高，界畫藝術近兩百年來基本荒蕪，有所建樹者寥寥無幾。畫家王健是界畫藝術的代表人物之一，在他看來，界畫是祖上傳下來的文化藝術遺產，而他也背負着使命，將界畫繼續傳承下去。

●文、攝：香港文匯報記者馮雷 河南報道 部分圖片由受訪者提供

●王健作品《阿房圖》

●王健作品《仙山樓閣圖》

●《蓬萊仙境圖》為父子合作，上部分為父親王潤所畫，下部分為兒子王健所畫。

「玄鳥生商，王亥經商，商湯都商。」商丘是三商之源，也是華夏文明和中華民族的重要發祥地之一，商丘下轄的虞城縣是造字、造酒、烹飪、湯藥和教育「五祖」發端的起源地，文化底蘊深厚。王健就出生在當地一個書香世家，自小受太祖父、祖父、父親影響，喜歡詩詞書畫，四歲就開始跟着太祖父學畫。他謙稱：「畫畫只是我的業餘愛好，我潛心修煉，只是不想界畫從我這一代斷了，民族文化藝術能傳承，就是我最大的心願。」

作品百餘幅 填補界畫史論空白

走進王健位於虞城縣的工作室，室內沒有考究的裝潢設計，客廳放置着一張畫案，幾面牆上都掛着他的界畫作品。王健講起他的習畫歷程：「太爺爺王介臣是我的繪畫啟蒙老師，他在界畫影響力下降時還在堅持，並手把手教我學習。我二姑夫與黃秋園先生是好朋友，經引薦，我就遠赴南昌拜黃秋園先生為師，學習了五年界畫，得到先生親自指導，受益匪淺。」黃秋園當時雖籍籍無名，但是個奇人，他生前默默獻身藝術，去世7年後遭作曝光，震撼整個中國畫壇。

隨黃秋園學習的同時，王健也隨父親王潤學習界畫技藝。王潤師承任伯年、張大千，兼擅山水、人物、花鳥等各畫種。王健跟隨父親臨摹、研習唐宋以來歷代界畫名家作品，研究中國傳統文人淺降山水技法與界畫的融合，逐漸創出自己的特色。耕耘界畫藝術半個世紀，王健創作了蓬萊仙閣、漢梁園、上林苑、中華名樓、中華宮殿等五大系列界畫百餘幅，發表《界畫基礎知識》、《界畫論》等四十餘篇文章，填補了歷史上無界畫論述的空白。他的界畫作品造形準確，畫工細緻，設色艷麗，艷而不俗，氣勢峻拔，畫面氣

●王健與父親王潤（右）。

韻生動，讓人觀後有心靜氣和的感覺。畫中的古建築以毫計寸，建築物比例精準，工匠甚至可據此進行尺寸換算施工。

創作耗時耗力 從業者日益萎縮

「每一幅界畫，光構圖就要一兩個月，大幅作品需要三至五年完成，小幅作品需要三至五月完成。歷史上，我們家族就有三位畫師因創作界畫費盡心血而亡。」王健也曾有過20多天日夜不合眼的創作經歷，也因過度勞累發生過9次腦梗，所幸即時就醫而沒有留下後遺症。王健坦言，

近現代以來，從事界畫創作的畫家日益減少，傳承也成了難題。學習界畫者不僅要有深厚豐富的歷史知識、良好的中國畫基礎，還要懂古建築學、堪輿學、儒釋道等中國傳統文化，要有學習的熱情，還得耐得住辛苦寂寞。「界畫到了我這裏，傳承算是沒有斷代，但是後面學習界畫的人太少。如今很多年輕人急功近利，坐不了『冷板凳』，這是很值得憂慮的。我帶了十幾個徒弟，最後能有一個可從事界畫創作的，就已經很欣慰了。」王健說。

為確保界畫得到更好的保護傳承，經文化主管部門、非遺保護中心和傳承人多次商榷，虞城縣制定了該項目的五年保護計劃。根據計劃，王健首先建立了界畫工作室，使界畫被廣泛認知，培養新的傳承人，使界畫得以保護、傳承、發展。他們還將建立界畫影像文字數據庫和歷代界畫實物資料館，成立以界畫創作為主題的文化藝術創意公司，創立界畫衍生品相關品牌，發揮界畫藝術的社會作用。「在此過程中，我可以考慮拍賣或者出售作品，以換取界畫繪畫的工具和原材料經費，改善傳習環境。」王健表示，他們要用這五年的時間，打造傳統文化新品牌，讓界畫適應時代步伐，走向廣闊的世界舞台。

40道工序調配顏料 線條不能出界

界畫是借鑒古建築繪圖裏界畫的方法，用毛筆借助界尺所繪，左手扶界尺，右手執畫筆，像繡花一樣勾勒描繪出一條條平整勻稱的亭台樓閣線條，樓閣宏大的輪廓就已顯現出來。傳統界畫工筆細膩，設色艷麗，創作界畫所用的天然礦石顏料中配有牦牛骨膠、珠砂、冰片、沉香精油等多種名貴中藥，因此觀賞時也具有清心、祛邪、安神的功效。「創作界畫時，僅顏料磨砂、過網、調製等就需要40道工序，稍有差錯顏料就不能用；調色需要特製的調色膠，墨也是一樣非常講究，所用的宣紙則要50年以上的。」王健說，界畫構圖要反覆多次醞釀修改，毛筆勾線線條無論多長，都不能出界，那怕出界0.1毫米，整幅畫也會廢掉。而難度更大的是人物刻畫，即使是1平方厘米以內的人物，也要刻畫出各自的表情，反映他們的內心世界。

界畫走出「深閨」 令人大開眼界

在早前「玉宇瓊樓筆下生」非物質文化遺產界畫藝術作品展上，王健的60幅界畫佳作走出「深閨」，以其獨特的藝術魅力和深厚的文化底蘊，吸引了眾多遊客前來觀賞品鑒。河南省文聯副主席、河南省美協副主席李明在觀看展覽後讚譽，王健的界畫作品所配人物、峻嶺、樹木、船隻、雲彩、飛瀑等可謂雍容華貴，曲盡其體，渾然化一。筆精謹細，平中求變，注重筆法筆意，畫面氣韻生動，真正做到乘物以游心。為讓更多的人了解界畫，王健將他歷時4年繪製而成的《漢梁風華圖》捐贈給商丘博物館，又將象徵着祥瑞如意的《祥龍圖》捐贈給河南省文化館。目前，界畫已經開始引起社會各方面重視，王健希望可以到各地舉辦專業畫展，包括香港，讓界畫走向世界。

●界畫作品展覽亮相河南省文化館，吸引眾多參觀者。

話你知

界畫始於秦，當年秦統一六國後，秦始皇命畫師與工匠用畫筆與界尺將六國不同風格建築畫下來，在咸陽修建上林園，把六國建築融合於此，其實最早的界畫就是古建築施工圖。界畫較完整地記錄了古代園林、建築、橋樑、舟車，保留了古人生活原貌，是重要的文化歷史資料，亦是了解中國傳統繪畫技法的重要窗口。隨着時代的變遷，界畫題材賦予了更多使命，如儒、釋、道傳統文化，更涉及政治、人文、科技等，從而構成龐大完整的文化體系。

「茶餐廳」亮相巴黎巴塞爾藝術展 呈現香港美食與藝術

香港文匯報訊（記者 黃依江）香港旅遊發展局（旅發局）宣布，於10月16日在巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行的巴塞爾藝術展巴黎展會上，將呈獻別具香港風情的「茶餐廳」，透過多元特色美食及創意藝術，向世界呈現香港獨有的生活文化。

今年6月，旅發局宣布巴塞爾藝術展簽訂先驅性的三年全球策略合作協議，是次巴黎展會乃協議下雙方的首個合作項目。項目更特別邀請香港藝術家楊沛鏗展出他專門為此茶餐廳創作的全新作品，為其著名系列「混亂太陽群」的一部分，該系列最近於第24屆悉尼雙年展中展出。這套宛如吊燈般的發光藝術作品，將照亮茶餐廳內的傳統卡座和經典地磚，其靈感來源於楊沛鏗的父親在他小時候曾經營的一家酒樓，裝潢精緻、充滿水族魚缸和海洋生物點綴。他從小在那觀察人生百態，而後創作亦常運用水族系統、燈飾裝置、園藝和植物生態

比喻人類關係。楊氏在香港接受教育並建立他的職業生涯，作品深受這座城市的文化與日常經驗啟發。是次展出的作品《混亂太陽群（過渡01）》繼續透過彷彿自成體系或生態的燈飾，探索混亂與秩序之間的邊界。楊沛鏗表示：「這是我第一次在藝術展和茶餐廳的氛圍中展出『Chaotic Suns』系列。能夠在全新的場景中展示這個系列，並拓展這件作品的可能性和意義，對我來說是一個有趣的挑戰。」

在巴黎當地設置一間滿載香港風味的餐廳，亦以包羅萬有的滋味美食選擇更完美體現中西文化薈萃的特色。餐廳將供應菠蘿包、蛋撻、奶茶、芒果布甸等香港地道美食，呈獻一場別開生面的感官之旅。這繽紛一隅更會融入標誌性的茶餐廳設計元素，如懷舊彩色圖案地磚和舒適卡座；餐廳更以香港的經典霓虹燈牌作為招牌，為此與眾不同的茶餐廳增添色彩。旅發局總幹事程鼎一先生表

●藝術家楊沛鏗。

●3月巴塞爾藝術展香港展會內的「茶餐廳」互動體驗。

●《五個混亂太陽群（過渡01）》(局部)，2023

示：「我們很高興在巴塞爾藝術展巴黎展會中展示茶餐廳，以啟動與巴塞爾藝術展的三年合作關係。這項合作凸顯了旅發局致力推廣香港作為文化交流中心以及亞洲藝術樞紐的決心。作為三年合作關係的領軍項目，是次在巴黎大皇宮上演的沉浸式體驗充分展現了獨一無二的香港面貌，我們希望能藉此鼓勵旅客到訪香港，探索這裏豐富的創意事業和藝術文化活動。」

●圖片由主辦方提供

「西源里選畫」亮相一新美術館新址

香港文匯報訊（記者 胡茜）經一年籌備，一新美術館西營盤新館近日開幕。新館位於西營盤西源里一號臻藝地下及一樓，毗鄰藝里坊及港鐵西營盤站出口，佔地兩層，面積共6,000平方呎。一樓為展覽廳，地面左右兩翼為辦公室、咖啡室及禮品店。與觀塘舊館相比，新館能容納更大型的作品，交通更為便利，將能更方便廣大藝術愛好者。

新館首個展覽「西源里選畫」於即日起至明年2月16日舉行，展出92位香港藝術家共132件作品。今次展覽專注於繪畫藝術，參展藝術家背景各異，展覽題材豐富，所有作品均為近兩年的新作，將分為兩期進行展示：第一期於即日起至12月8日展出44位藝術家共66幅作品，包含水墨、塑膠彩、炭筆及礦物顏料作品；第二期則於2024年12月19日至2025年2月16日展出48位藝術家的66幅作品，包含油彩、水彩、粉彩及麥克筆作品。「西源里選畫」將聚焦於繪畫藝術，展示香港當代藝術的多樣性與文化傳統，讓觀眾深入了解當代畫家的實力及香港的藝術發展。

一新美術館創辦人孫燕華博士表示：「一新美術館自觀塘起步，至今已走過九個年頭。西源里的新館標誌着新的起點，我們將以西源里為基地，努力為觀眾帶來更多精彩的展覽和活動，同時繼續支持文化藝術界的發展，為本地藝術家提供更多展出機會。我們希望這裏成為大家的歇腳點，隨時可以來一新欣賞展覽、閱讀書籍或品嚐咖啡，舒緩心靈並激發靈感。」同時，她亦宣布劉鳳霞博士將接任一新美術館總監。「作為前藝術推廣辦事處總監及油街實現藝術空間的創始館長，劉博士擁有豐富的策展經驗，並在推動香港文化藝術發展方面作出了重要貢獻。我們深信，在她的領導下，一新將迎來新的發展機遇，並繼續致力於建設香港的文化藝術環境以及弘揚中華文化。」孫燕華說。

●一新美術館西源里新址。