

很多。」她以噴墨打印方式繪畫「水墨畫」，把噴墨打印出來的水印圖像紙條並列及層疊起來，形成像細胞分裂的形態。

另一方面，受到王無邪先生的影響，年輕藝術家凌佩詩的作品《再現性》也突破了傳統水墨，摒棄水墨中「水」的觀念：「我覺得水墨給我的啟發是著重意念多過媒介，而我們可以探索的還有

因此，洪今次兩份回應作品都是以新媒體呈現，將時代產物跟傳統藝術結合：「這時代人人都會用手機、電腦，如果手機和電腦都是我們日常的语言，那麼我們怎樣透過日常語言跟水墨有一個溝通呢？」他於是做了一個實驗，將墨滴在宣紙上，然後用一部高像素的相機紀錄墨滴下的一刻，那一滴墨經過半日後在紙上慢慢滲透，面積逐漸擴大。相機則紀錄了墨點於五個小時內的變化。他用了幾天時間，拍了幾千個鏡頭，然後用電腦將墨點合併成一張兩岸四地的圖片，創作了《微塵-變化》。

水墨作為概念多於工具

「其實我們當中有許多對話，譬如說當我看到呂壽琨先生抽象的筆觸，我都找到高科技的影子……」

水墨的新語言

談《呂壽琨——水墨傳奇四十年》新一代藝術家作品展

· 文、攝：天悅
· 圖：部份由藝倡畫廊提供

自六十年代以來，香港的中國水墨畫受到西方意念的影響而漸趨現代化，由水墨畫家呂壽琨、王無邪領軍的「新水墨運動」對後來中國水墨發展帶來翻天覆地的影響，在這場運動中最顯著的就是打破水墨給人的印象。

剛過去的《呂壽琨——水墨傳奇四十年》除了主場在藝術中心的展覽，藝倡畫廊亦有新一代藝術家作品展，展出了多位來自中大藝術系、設計系出身的年輕藝術家的作品，當中包括高杏娟、又一山人、洪強、卓嘉慧等人。他們以一種既尊重傳統且帶顛覆性的新藝術語言回應世界，水墨不單是山水或寫

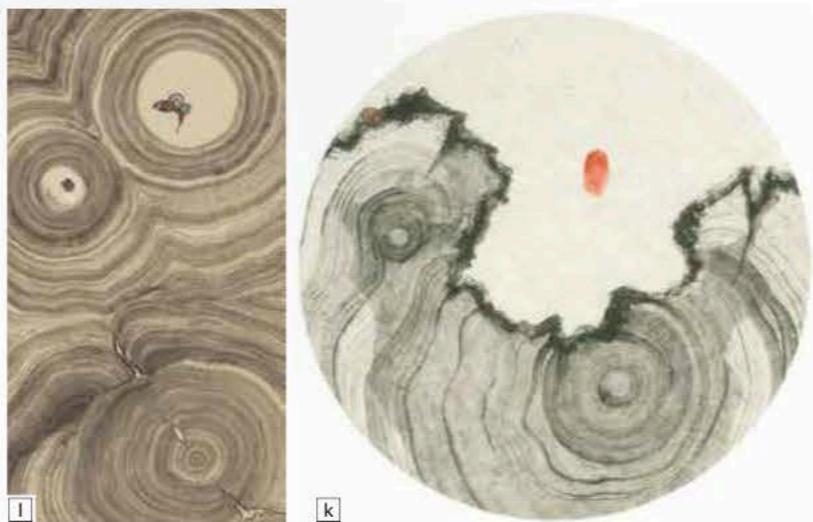

高杏娟本身居住的環境很接近郊外，因此經常寫生，由於她讀設計出身，所以特別追求畫面的溝通性，善於透過景物來表現內心感受。她眼中看風景，其實跟呂的作品有很多相似點：「我所看見和對環境的感受，就將那一剎間的轉接時間，以水墨記下當下那些光和影，還有雲層的變化，雖然呂的作品見到的是一大筆，但細心看也有不同層次和光度。」

「高杏娟本身居住的環境很接近郊外，因此經常寫生，由於她讀設計出身，所以特別追求畫面的溝通性，善於透過景物來表現內心感受。她眼中看風景，其實跟呂的作品有很多相似點：「我所看見和對環境的感受，就將那一剎間的轉接時間，以水墨記下當下那些光和影，還有雲層的變化，雖然呂的作品見到的是一大筆，但細心看也有不同層次和光度。」

紅點的啟發

無論是傳統或是當代水墨畫，它們大多著重留白與空間感，因此賦予人一種平靜的感覺。其中高杏娟著力追求畫作所呈現的意境：「禪畫給我的感覺就是很簡單，很寧靜，很自然，還有那種感覺是一剎間，比如說呂生每一筆，在我的感受上，他已經賦予了意義……我做這組作品《冬盡》的時候就拿禪畫最重要的部分，就是平衡空間的感覺，追求那種空靈感。冬盡的時候給人一種很冷酷，很靜態的精神，但冬盡後到春天，亦有活躍，就像呂生那一點紅色，那點紅色就是焦點。」

同樣受到禪畫系列所感動，年輕藝術家卓嘉慧嘗試用禪畫去啟發自己，以細膩的工筆畫了一組作品《心輪》、《舊記憶中寄居》等，回應她自己怎樣看這個這世界：「我覺得年輪是將世界很複雜的事濃縮在一個圓中，而水墨和線條都可以表現到我們所理解的世界。」當中她用了蝴蝶去象徵生命，而靈感也是來自於呂的禪畫：「他很多時會用一點紅色或一些紅色筆觸，好像畫一隻蝴蝶那樣，其實當中都是表現一種生命力，而我覺得每個人在這個世界上都在尋找一個位置，一個屬於自己的位置和價值。」然而對世界的理解還很需要人生的歷練，她謂自己仍有很長的路才可以達到呂氏那個境界。

呂壽琨 (1919-1975) 小檔案

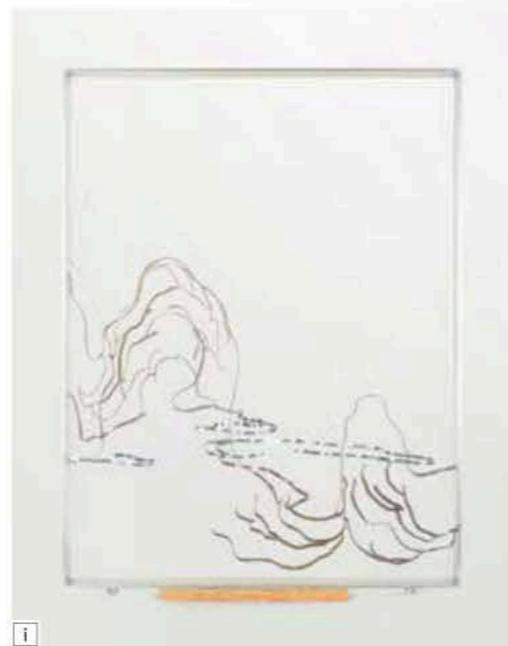
呂壽琨最早的抽象水墨畫大概作於1959年左右，書法性的線條，不依附具體形象。1960年開始，他在抽象的筆墨之間，略加點染，加上小艇、小屋和細小的人物，將畫面帶回現實。這顯示具象與抽象並非彼此對立，而是可以互相包容的。他的創作靈感也來自道家與佛家禪宗。「中國繪畫之主自我，主獨立，…主返璞歸真，清靜自適，最高境界——意境、心境，是出自老子的思想原理。」（《呂壽琨手稿》，2005, 192頁）「中國的禪宗以菩提達摩為初祖，…達摩不強調『空』與『有』之爭，而是融和空有，超越空有而解除一切執着，…傳統的束縛。禪宗不在於輕視思辯認知，而在於以意志之淨化為真真功夫。佛既不是神仙，亦不參與世事。」（《呂壽琨手稿》，2005, 294頁）

呂氏生命最後十年創作的「濕筆」和「乾筆」作品系列，是呂氏的代表作。「濕筆」作品多以荷花或月色為主題，筆墨流動、透明。荷花是佛家象徵永恆純潔，畫面描繪的荷花和葉在風雨中的湖面飄搖。月色則表現月華破雲霞而出，波動的水面閃着層層的鱗光。與「濕筆」系列比較，「乾筆」系列則較為簡練。幾筆雄渾有力的闊大筆觸，玄黑厚重，上懸丹紅一點，有如靈光一現，破暗立明。呂壽琨在1975年創作力最旺盛時期病逝。他是香港藝壇的「啟明星」，巨星殞落，喚來了光明的白晝。他發起的香港「新水墨運動」已由他的學生們繼承發揚，道路越來越廣闊，成績越來越輝煌。

禪畫的哲學觀

七十年代是呂壽琨創作禪畫的成熟期，他的禪畫衍生於中國道家和佛家禪宗的哲理，以大筆利落著墨，突出空間的虛實。又一山人（黃炳培）坦言深受呂氏水墨畫中那種抽象簡約跟禪的味道所影響，直至現在他也成為了佛教徒。今次展覽，他以舊作《非凡-深圳》發《非凡-維多利亞港》回應，兩張相片中都有一條船載著一棵樹，分別出現於深圳和維港：「究竟這是幻象，汪洋綠洲還是人間淨土，很多人看法不同……這是人性心境的一個寫照。」雖然又一山人從沒有跟呂氏學過畫畫，但呂氏的禪畫直接影響他怎樣從哲學觀念、中國價值觀出發。

哲學似乎無法觸摸，但藝術家何冠廷就以他的理解創作了《窗外》一立體作品：「今時今日這個世界

運行得太快，我覺得要回望一些過去的藝術品……需要哲學來平衡這個社會的節奏。」他關注人類的生存模式，希望透過一種哲學，不被主流牽著走，減慢生活節奏。作品是想用線來表達一些已經消失了的物件，而窗外的山，是一個想像出來的空間：「我想用一些很簡單的線條來畫一些消失了的東西，用彎曲的線條，製造出像山水的形象。」

- a 呂壽琨先生的《禪畫》系列
- b 左起：又一山人、洪強、高杏娟、凌佩詩、卓嘉慧
- c 洪強《微塵-變化》2015，數碼影像
- d 洪強《塵光》2015，數碼影像
- e 凌佩詩《再現性七》2015，布上混合素材

- f 又一山人《從蘇東坡想起八大山人之回應呂壽琨老師 - 三聯幅》2015，攝影及錄像
- g 又一山人《非凡-深圳》2007，攝影及《非凡-維多利亞港》2009，攝影
- h 何冠廷《卡式 六-尋紅》2015，不鏽鋼及軟鋼

- i 何冠廷《窗外》2013-2014
- j 高杏娟《瞬間系列 21-24》2015，紙上水墨
- k 卓嘉慧《心輪》2015，紙上墨彩
- l 卓嘉慧《游弋》2015，紙上墨彩