

素描是不入流習作？ 畫家寓理論於實踐 展示當代素描新可能

一線之間
香港新素描
2018/09/08 - 2018/10/18

素描是繪畫的基礎。當今中國繪畫的白描法已成一門獨立藝術，而西方的素描法亦大大提升了地位，甚至結合當代美學新觀念，成為藝術收藏品。可惜素描一直被香港畫展及市場忽視。究竟素描最適合表現什麼題材？素描如何才能成為和其他藝術平起平坐的門類？傳統素描如何結合現代藝術觀念？由即日起至10月20日於一新美術館《一線之間：香港新素描》展覽展出的藝術家就分別用自身作品闡述了各自的觀點。

文：香港文匯報記者 陳添添 攝：實習記者 劉悅

一新美術館以「素描」為題探討它的藝術可能性。

——新美術館館長、前香港大學美術博物館總監楊春榮向記者表示，現在年輕一輩藝術家很少專注於素描，所以他策劃是次展覽，希望可以讓藝術界重新認真看待素描。他說：「我在博物館工作幾十年，但很少見到素描作品。就算有，也是在那些上了年紀的畫家的回顧展看到，而且他們會跟我說拿出來展出的素描畫都是在年輕時畫的，現在已經沒有畫了。我覺得很可惜。」

他續說：「其實素描是最古老的藝術傳統，牽涉到光的運用、線條的美學這些很重要的基本功。無論中西方的藝術傳統，也是由線條開始。我50年前考會考藝術科，當時就已經要考作為基本功的素描。而到了現今，素描也糅合了其它藝術的技巧，例如水彩、水墨、油畫等多元技巧，成為創新的藝術集錦，變化其實可以很豐富。」

廖井梅：素描適用於樸素題材

廖井梅於香港大學專業進修學院任教藝術，她從學院派角度分析適用於素描的題材，以及速寫和寫實這兩種不同的素描表達手法如何影響要表現的題材。

廖井梅表示，素描的特質是樸素、直白，因此最適合用來表現樸素的題材。她以自己是次展出的其中一幅作品「華年」為例解釋：「畫的這朵花本來打算先用素描畫，再上色，但之後覺得沒上色前的樸素感更切合主題，所以就視之為成品。」她續說：「素描又可以分兩種，一種是速寫，另一種是寫實，同樣應該因應題材所

需而選擇。速寫是用來捕捉那瞬間的感覺，所以較適合用來畫那些轉瞬即逝的題材。我這次展出的人體速寫只用幾分鐘就畫成。而寫實的題材就需要較多時間，主要用來呈現細節。」作為藝術系老師，廖井梅指素描作為基本功，在學院裡依然是一門獨立的科目，備受重視。素描很多時用於寫生，廖井梅說除了會教學生素描的用筆技巧外，也會教授觀察方法，即如何將被畫的對象呈現在畫紙上。「畫畫和平時看一件物件不同，如何抓住眼前現象的重點，做到觀察入微，再根據畫面的比例構圖。」

廖井梅在大專任教藝術。

廖井梅速寫作品「素描習作」。

潘躍輝、謝政： 糅合其他技巧的新派素描

傳統上，無論是速寫還是寫實，素描和油畫一樣都是按被畫對象的真實比例呈現出來。但自從現代繪畫時代開啟以來，真實呈現眼前所見之物已非畫家的目標。當代素描的作品同樣受這些新觀念影響。潘躍輝的素描作品就超越現實，善於畫人物的他，筆下人物的頭部都刻意畫得比正常大，而手腳則比正常小，融入「東方美」，也用來寓意時下年輕人的神經高壓狀態。

潘躍輝說即使是畫超現實的水彩、油畫作品，素描能力依然在當中佔一席位。「在我個

人習慣來說，畫油畫上色前先用素描做底，作品成功率會高很多。」他說。另外，他透露以前在會考、高考年代，他會和妻子徐淵一起開班教寫生素描，可說是當年有名的「會考、高考奪A工場」，所以素描一直是香港藝術教育重要一環。徐淵笑說：「當時我們會教學生如何陰影畫少一點，在滿足考試要求的情況下又能在限時內完成。」

謝政作品的超現實程度比潘躍輝有過之而無不及，作品中人體扭曲的形態，就像立體主義作品一樣。他形容自己的作品為「中西方美學

潘躍輝的作品帶超現實意味。

交集，非視覺真實。」而更有趣的是，雖然不是按「視覺真實」畫成，但卻也有特意請模特兒作「寫生」。他說：「這些畫都是幾年前請model回來畫的，55元一個鐘。」

胡浚諺：捍衛素描作為完整、嚴肅作品的地位

擅長不同藝術門類、在不同畫展都有豐富展出經驗的胡浚諺坦言，藝術上的傳統觀念的確對素描有偏見。「因為油畫上了色，所以很多人覺得是一幅完成了的作品，而素描因為是黑白，所以給人沒完成的感覺。」

胡浚諺認為要提升素描的地位，畫素描時要視之為完整作品，換句話說是用畫油畫、水墨等的準則去創作素描。以他自己為例，無論是畫油畫還是素描，他都一視同仁地延續自己「缺憾美」的創作主題。他解釋：「例如你看到我素描作品畫的身體都是滿佈傷疤。所以首先選題材上我就很嚴肅地看待素描，給它的作品一個完整主題。」此外，針對素描被輕視是因為被人覺得沒有上色，他在畫紙上會刻意以白

色顏料按題材、光暗等需要「打底」，也着重黑白顏色的不同深淺變化。此外，他會選用較高級的畫紙。「即使用紗紙割去製造不同藝術效果，紙張也不會爛。」種種針對素描的藝術手法，皆是為了將素描提升至嚴肅作品的地位。

那什麼題材胡浚諺會用油畫表達，什麼題材則選擇素描呢？他謂：「油畫因為較多色彩，所以會用來表達真實、色彩豐富的題材。而素描因為顏色少，更像是介乎真實與幻象之間。在顏色被淡化的背景下，也可以更集中地表達形狀、質感。例如我這次展出的『檸檬』素描，我就刻意放大、抽象化，像是顯微鏡頭下看到的一樣，而且畫面中仔細的紋理也是我刻意要強調的質感。」

胡浚諺作品「身體」

胡浚諺將素描提昇到嚴肅作品高度。

