

「山斗道人」

唐家偉的水墨人生

作者：溫淺予

自稱「山斗道人」的唐家偉從學習傳統水墨畫起步，以中國畫的美學風格進入藝術領域，及後自學潑彩山水，將千變萬化的色彩帶入黑白分明的水墨世界。後期，他更摒棄以畫筆創作，實驗以指作畫，利用身體最直接的觸感與水墨交流，突破固有的繪畫形式，帶來一幅幅令人驚艷的「指畫」。他不同時期的作品也有鮮明的轉變，唯一不變的是對於水墨創作的堅持。但他從

不囿於傳統水墨畫的技法，反而是利用自身大膽的視野與對藝術的獨有感知創造出獨特的畫法。他既是香港水墨先驅之一，其遺留下來的作品被稱為水墨畫界的經典。本年度，唐家偉的作品於世界畫廊的「3E14」群展中展出，而香港大學藝術博物館亦專設了「山斗道人——湯家偉」個展，展出六幅涵蓋藝術家不同創作歷程的技法代表作。

水墨與「禪」的救贖

唐家偉由青年時期開始就患上思覺失調症，一直以來，他憑藉對「禪」學的追求，從中「悟」出一種屬於生命的靈性本質，並將其訴諸水墨，為其作品落下平和清雅、淋漓酣暢，且饒有禪意的風韻。唐家偉與水墨就像是一個互相成就的關係，他從持續的水墨創作中找到了連結世界的渠道，而他自身對「禪」的感悟亦無形中影

《天界 No.366》 水墨設色木板 97.3×181.8cm 1994年 唐家偉 圖片由世界畫廊提供

《佛與我同享極樂》 水墨設色木板 唐家偉
圖片由香港大學藝術博物館提供

《靈山 No.458》 水墨設色紙本 123.3×247cm 2009年 唐家偉 圖片由世界畫廊提供

響其對水墨技法的變換。從九十年代到千禧年時期的作品被他稱為「天界山水禪」，因為靈感皆源於冥想中純淨與空無的心境。禪的本質是「真、善、美」，人們往往從追求禪學精髓的過程中，領略到一種闊達、簡樸、自適的思想。有時候當語言和邏輯作為認知的工具，也未必能讓我們完全領悟或與外界交流。對於唐家偉而言，或許他對「禪」的信仰與感悟，啟發更多他對藝術的創造力，水墨彷彿成為一個使他跨越語言藩籬，認識世界的媒介，並透過藝術理解世界及生命的價值。在他的作品中，我們都能從其群山老壑的畫面中，感受到傳統山水畫中棲心淡遠的境地，而在傳統的表現方法中又帶有藝術家墨彩飛揚的個人特色。這正正體現了中國山水畫千百年來魅力所在，除了表現自然景色外，當中最重要的是通過筆墨的繪畫，流露創作者的才學、性情與審美，亦是其生命觀與世界觀綜合體現。

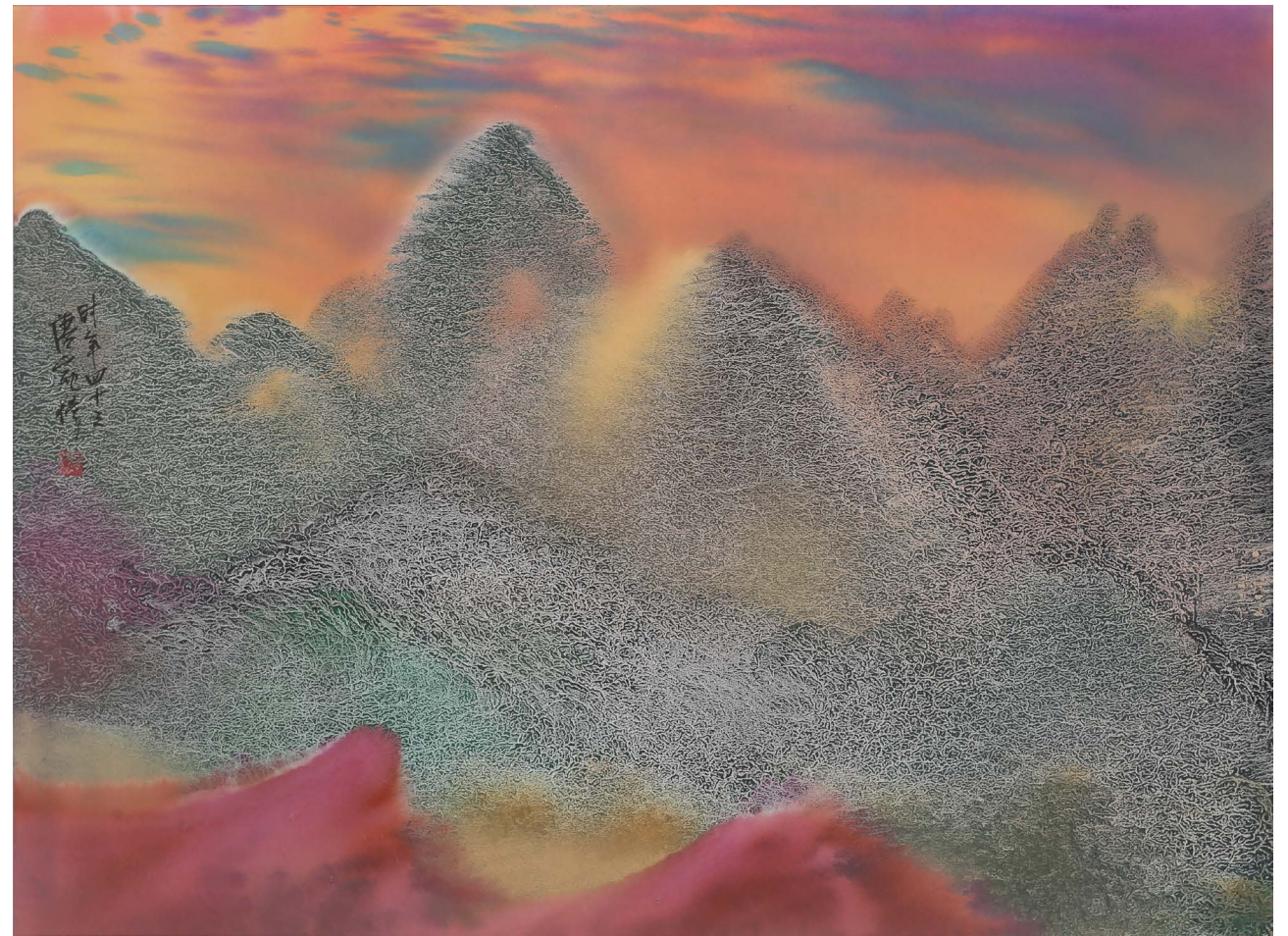
《佛系書法 No.1602》 水墨設色紙本
59.4×39.4cm 1992年 唐家偉
圖片由世界畫廊提供

潑墨山水的靈動

唐家偉除了傳統水墨畫以外，亦一直積極探索潑彩山水的創作技法。潑彩法是國畫大師張大千的獨創技法，透過色墨融合，利用墨溶解於水的效果，將墨彩添加到原來色彩單調的水墨畫中，透過宣紙的滲化作用 and 水的性能，帶出渲染、潑灑、流動、沉積等變化，營造出千姿百態的色彩效果。藝術家本身學貫中西，潑彩的創作正是中西藝術結合下的典範，作品中墨彩的暈染展示了美不勝收的藝術效果。傳統的山水畫有種古樸雅致的氣質，其大山大水總帶著宏偉、氣勢磅礴的感覺，而墨彩的加入使得畫面流溢出靈

《天界 5》 水墨設色木板 2002年 唐家偉
圖片由香港大學藝術博物館提供

《天界 No.161》72.1×97.5cm 水墨設色木板 2000年 唐家偉 圖片由世界畫廊提供

巧新穎的浪漫之感，色彩靈動的幻化使得畫面中的煙雲呈現得更美，令作品更具藝術感染力。

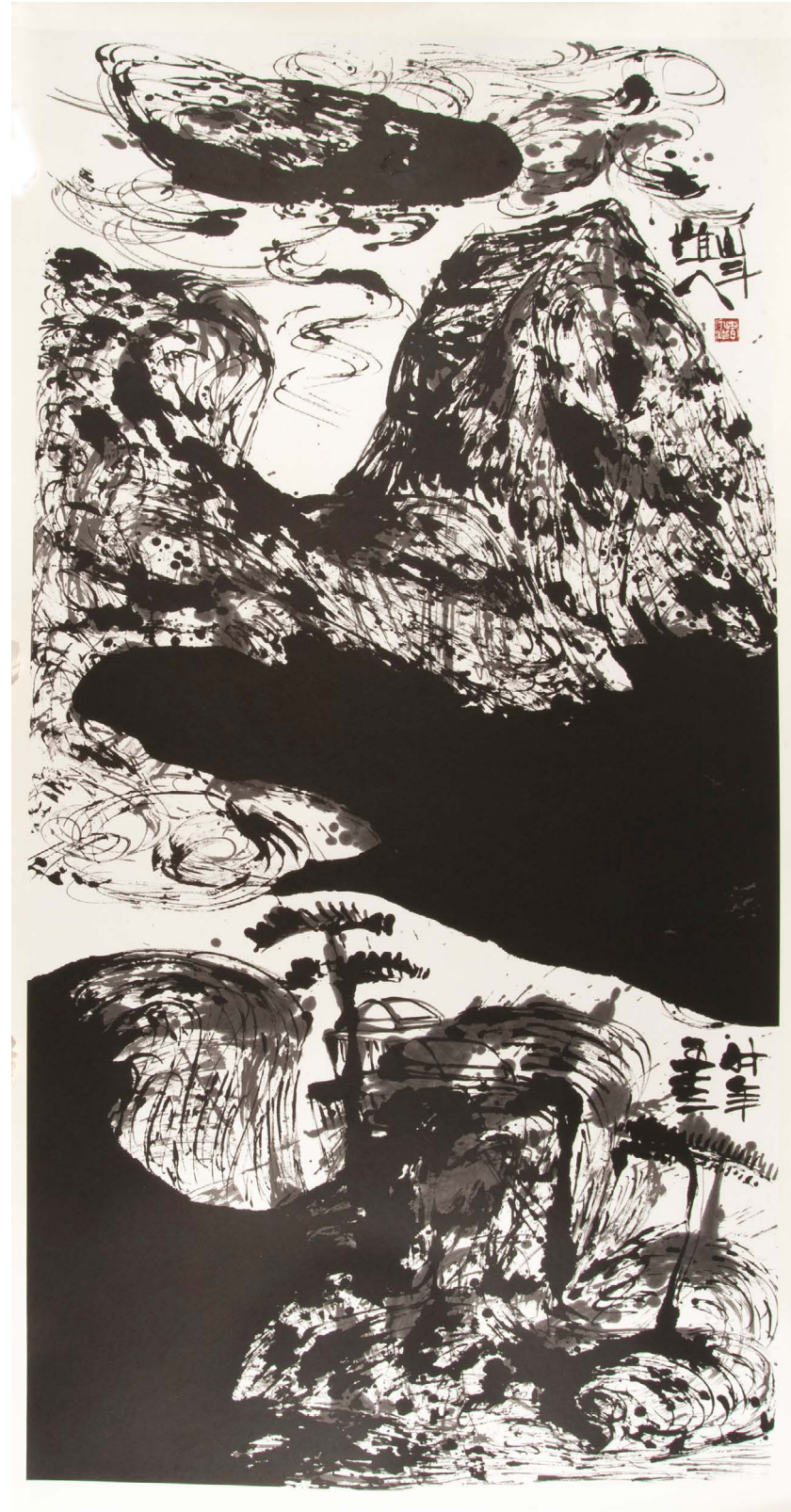
唐家偉的潑彩山水畫亦令他開始為人熟悉，原因是他對色彩的運用與配搭令人印象深刻，而且他的作品兼具墨彩自由的流動性，亦保留山水畫中對景色的細緻刻畫，兩者的融合相得益彰。潑彩本身不難，但若追求出色的染暈效果則很考功架。畫家潑墨後要對墨彩加以引導與控制，才能調節出和諧的視覺效果。從唐家偉的潑彩作品可見，其色彩控制展示了他對墨、色、筆、紙、水的駕馭能力。

《白色聖誕》 水墨設色木板 1995年 唐家偉 圖片由香港大學藝術博物館提供

《天界 No.64》 水墨設色木板 72.4×97.6cm 1997年 唐家偉 圖片由世界畫廊提供

《靈山 9》 水墨設色紙本 2010年 唐家偉
圖片由香港大學藝術博物館提供

以「指」代筆

即便在潑墨水彩中發掘到水墨畫的嶄新境界，但這也未能滿足藝術家對創作的追求。由2001年開始，唐家偉開始實驗指畫，用手指與指甲作畫筆，直接用身體最直接的觸感繪畫，使得意念與創作直接契合。指畫的難度在於畫家從手指到肘的協調運作，從唐家偉的作品可見，其超凡的技藝表現於即使用手指直接作畫，當畫出來的「手觸」卻像運用畫筆般，畫出水墨均勻的效果。雖然手指本身不像畫筆般變化力強，但指畫的精粹並非單單追求畫出以筆作畫的效果，而是創造出畫筆不能及的效果才算手法高超。在「竹」與「靈山」一系列作品可見，畫家熟悉墨韻，下手輕重拿捏自如，從其豪放的手法中見俊逸，帶點墨水飛揚的氣派，非凡氣韻並非一般水墨畫能比。直到2009年，唐家偉幾近摒棄畫筆，只用手指作畫，展示了其對水墨藝術的極致追求。手指長期與墨水接觸，又直接與畫紙摩擦，加上對指、掌、肘等部位的運力，指畫更講究的是藝術家的毅力。唐家偉的創作生涯中離不開水墨，從創作水墨、潑彩、指畫，每一階段的創作也滲透出其對水墨的熱愛，從持續變化的作畫手法中，與水墨的接觸亦越來越親近。漆黑的指頭中，或許水墨早已成為他身體中不可分割的部份，而他遺留下來的作品亦一直帶給觀賞者無盡的感染力。