

ENRICH LIFE WITH ART | www.focusartmag.com

cover artist 封面藝術家：李美慧

Mei-Hui Lee

李美慧的太魯閣繪畫：蒼秀的詩意

text_Xia Kejun_ 夏可君 images_Yuan Ru Gallery_ 宛儒畫廊

左：李美慧／錐麓古道／碳條、油彩、畫布／140 x 260 cm／2016 | 上：李美慧／南橫摩天嶺／粉彩、油彩、畫布／140x500 cm／2007

面對自然，無論是奇崛的太魯閣山脈，還是大街上悄然屹立的美人櫻，如何以新的目光來畫出自然內在的美？天地有大美而不言，只有藝術可以讓之發言，但這又要怎樣的傾情與偉力，才能畫出自然的神髓？自從塞尚（Paul Cézanne, 1839-1906）以來，自然一直在等待一位它的偉大愛者，聖·維克多山（Mont Sainte-Victoire）塑造了塞尚的目光，太魯閣呢，也等到了它的歌者——李美慧。十多年來，李美慧一直在太魯閣高山上作畫，一步步深入縱谷的核心，也一層層刻畫出生命的意蘊。

既要畫出此時此地的自然地貌，又同時傳達其神采絕倫的藝術性，還要融入文化歷史的滄桑與救贖的密碼，繪畫如何實現此隱秘的詩性綜合？

首先是現場的寫生，寫生乃是面對自然的生機，尊重自然自身的顯現，畫出其輪廓形態，畫出其地貌特徵。每一個地方的地方性自有其神性，如何畫出其壯美與神氣？在十六年的行旅中，花東已經是美慧的第二故鄉，為何太魯閣讓她停下了步履？這是俯瞰深谷時讓人顫慄的峻崖險勢！這是錐麓古道與金剛山的不朽堅實性！又如何畫出此硬朗的山體與大地的沉黑？美慧保留油彩中的黑色及其光度，同時又大量運用炭條與炭精，在勾勒山勢輪廓時彰顯出色調，這並非一般的寫生，而是一種原質的「大素描」，一種樸素的書寫性，就是對大地元素性的還原，繪畫成為一種急速還原的大地性。美慧畫畫時，面對壯觀的山川，彎下腰來，她不看畫布，直接畫，面對自然，直接不看而畫，繪畫就不再是作畫，而近乎於一種祭拜與祈禱的儀式！美慧收集了世界各地的炭條，她對炭條的鍾愛其實也是對於自然觸感的還原，在作畫中，以迅疾的速度，在生命書寫的力度上，與對象達到合一。

藝術家的手法不是憑空捏造，而是從循坂下山岩與蘇花斷崖的質感上，以其深沉的觸感，探索技法，捕獲黑色山水的郁鬱，但又保持其內在不止息湧動的生

機。如此的工作態度，來自一個藝術家的虔誠，你如何可以想象，一個瘦小的藝術家畫出如此巨幅險峻的大山？就如同回到家鄉的老塞尚，要把散亂的自然通過自己繪畫的雙手圍攏起來，而李美慧則是要把險峻硬朗的自然山石擁抱在自己的心懷，使之如歌如泣。

其次是繪畫的神采，不僅僅要畫出堅實的形態，還要畫出其內在生機，被自然元素水氣洗禮過的自然景色自有其神魂，這個神魂就是其高聳與沉黑的質地，但又不僅僅是雕塑感，還有其生動的流溢。這是繪畫性的思考，如何畫出一幅不同於傳統的風景畫？如果塞尚面對的是古典堅實性與模糊未完成性二者之間的衝突，美慧面對的則是自然的堅實性與水墨的呼吸感之間的新難題，她必須發明自己的技法與觸感，既要把油畫畫得如同水墨，又要讓水墨的流動中有著堅實的質感，這如何做到？美慧使繪畫的材質相互改變，這是生命質量的改變，也是繪畫材質的改變，讓油彩帶有光澤的黑度與水墨沉厚的流利二者融合，通過反覆探索油彩與炭條相遇時的那種書寫性，在反覆的塗抹與覆蓋中，美慧發現了自己的心法，這就是把中國古代的碑拓質樸感及其風化的時間性，還有版印的拙樸，在堅實蒼涼的碑拓感中帶入流淌的生機感，線條如墨刻的書寫性中，又蘊含強力生命意志的堅韌。

這就實現了藝術質感的轉變，把傳統山水畫的皴法與大素描書寫性的流暢結合起來，既保留了遠古自然的拙樸，也有自然的質地線條書寫，還融入獨特的色調，即會適當加入粉彩，儘管看上去都是黑色，但在蒼茫中帶入了內在的翠秀，隱含其間的秀色不可壓抑地在萌發。反復的重疊中，油畫中融入炭筆，再用油彩，以便保持透明感，乾與濕的細膩變化，讓我們感受到油性與水性的相互作用，形成畫面薄透的質感。又把乾筆皴擦與水墨的呼吸感融合，儘管山勢險峻，卻被畫家賦予了婉轉的節奏，大量的銀色與粉色在油彩中融合，其所用的布料甚至都如同地表一般樸實。美慧再次復活了中國古典美學的「蒼秀」神髓，把蒼茫渾然與秀雅清麗結合起來。

李美慧 / 坡下隨筆之一：清水斷崖 / 120F (150x190 cm) / 粉彩、碳條、油彩、畫布 / 2013

藝術家李美慧於太魯閣現場創作

景致壯闊的太魯閣美景

美慧不僅僅畫太魯閣的詩意，還畫過很多的花卉作品，尤其打動我的是那幅〈美人櫻〉。巨大的作品上，櫻花的肉色如此迷人，這美人櫻，滿樹披花，開得是鮮豔無比，但不只是鮮豔，還有年華的消逝，美慧畫出了美人櫻的生命本體：以下面的「空物」襯出上面的「狂野」！這真是了不起的語言張力，我在這幅作品上，看到了美慧對於人世與人生的摯愛與深情，把世間的情懷、美好的幻念、衰敗中的昂揚，淋漓盡致表現出來；我第一次看到過如此碩美的花朵，如此深情卓然的姿態！這是美慧自己一生的寫照，這是一個藝術家的自畫像！還有一幅梅花的作品，那株老梅，構思兩年，卻一夜畫完，畫家把最初看梅的心情，通過內心持久的發酵，經過內心苦澀期盼的煎熬之後，畫出其燦爛與超然。此初梅也是畫家內心的自我寫照，一個內在濃烈的生命卻在不斷地自我撕裂，保留深切的痛感卻又如此超然沖淡。

通過李美慧的作品，台灣當代繪畫獲得了其地貌、個體生命與藝術史的尊嚴與價值：

一，這是一個超過七十歲的台灣藝術家在幾十年孤獨的創作中，傳達了自己不止息的生命之愛、大地之愛與文化之愛！

二，藝術家面對自然而書寫，與自然共在，共生共呼吸，但又不僅是寫生，而是富於生命情懷的委身投入，融入文人藝術的偉大傳統而不露痕跡。

三，繪畫語言上的創造力：在大素描的即興書寫中——還原出素樸自然的生動氣息，把中國水墨流動的呼吸——融入油畫語言使之更為靈動自然，看似水彩的輕盈柔軟——實則有渾厚的氣勢與苦澀的陡峭形勢隱含其間，很好地把古代中國文人山水畫的意境

其三，這也就融入了記憶的歷史救贖，繪畫自有其歷史傳承，偉大的繪畫也是回應繪畫自身的歷史，這是「元繪畫」的繪畫，以此恢復藝術自身存在的尊嚴。美慧的繪畫不只是面對眼前的自然，還有心中的自然、文化記憶中的自然，其中隱含現代性救贖的秘密，這是記憶的秘密，是文化圖像記憶的重疊。這就不僅僅是畫出一幅自然的景色，還要畫出其歷史的文氣，這就是文人意氣與審美意境的重塑！美慧自覺地把太魯閣的山勢與宋代范寬〈谿山行旅圖〉的壯觀重疊起來，這也是美慧保留了曾經登臨秦隴山川以及秦嶺翠華山的直覺，通過藝術的想象把兩處風景重疊在歷史繪畫的記憶中，這是文化記憶的重疊，這就把一種古意，一種文化圖像的歷史記憶，帶入了當前的自然景色之中。美慧平常也是聽古典音樂而作畫，我在她的工作室看到了王蒙與浙江的畫冊，她自覺地把古典的繪畫意境帶入到眼前的景色之中，這是一種「視覺的反轉」：看似一幅寫生的風景畫，其實是一幅宋代山水畫，看似有著宋代山水化的高義與古意，卻又如此鮮活，繪畫如何形成此內在的錯覺？這是中國繪畫最大的挑戰或者貢獻，就是把自然的寫生與古典的韻致內在的融合，而美慧實現了此綜合。

融入寫生的當下直覺中，黑白灰的色感富於微妙的張力！

四，〈美人櫻〉系列與〈初梅〉等花卉作品，乃是女藝術家個體生命的寫照，在蒼辣與豔麗之間，衰敗與傲然之間，粉色、褐色與綠色在富於生命情蘊的書寫中，內在的空茫與豔麗的狂熱獲得了不可思議的平衡與音樂節奏感。

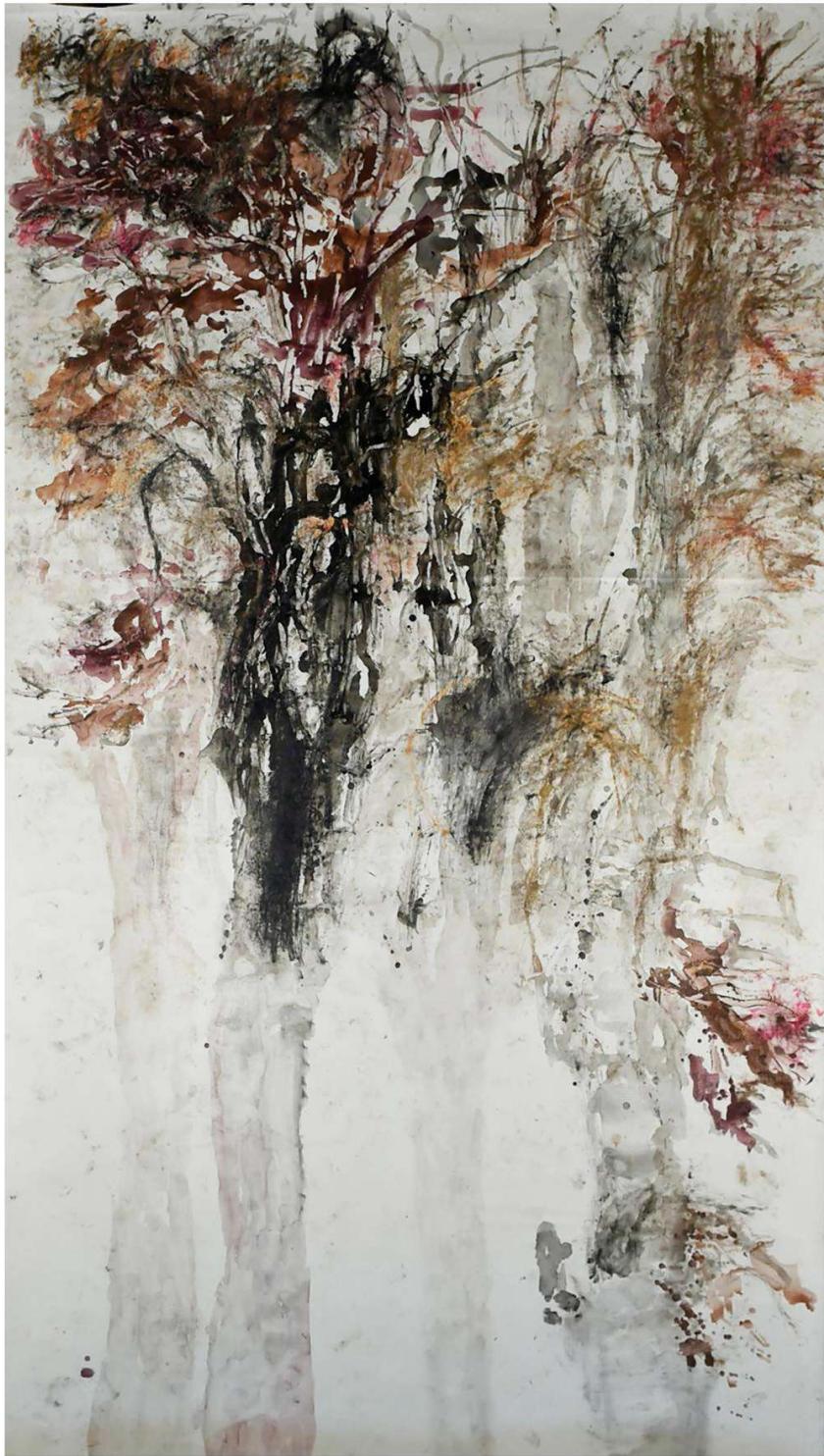
五，藝術家在自然中作畫，與自然一道生活，其如此巨幅的作品讓人望而生畏，這是自然的臨在，自然內在的魂魄來到了繪畫之中。⑩

太魯閣詩歌——李美慧個展
The Muse of Taroko Gorge-Mei-Hui Lee solo exhibition
1/6-2/4
宛儒畫廊 (台北市南京東路五段343號10樓)
<https://yuanru.gallery> | 02-2796-8862

李美慧 / 初梅 / 油彩、畫布 / 132 x 162 cm / 2009

李美慧 / 美人镜 / 颜彩、碳條、油彩 / 布面 / 390 x 210 cm / 2012

李美慧 清水斷崖之三 粉彩、碳條、油彩、畫布 200x275 cm 2014

李美慧個展 **太魯閣詩歌**
The Muse of Taroko Gorge
2018. 1月6日 — 2月4日

開幕酒會 **Opening Reception**
2018. 1.6 (六) 3.00-6.00 pm.

座談會 **Discussion**
2018. 1.28 (日) 2.00-4.00 pm.
藝術家：李美慧
與談人：夏可君 教授