

書評

許月芳《花墨藏心喜登場—許月芳畫冊》讀記

吳福助*

書名：《花墨藏心喜登場—許月芳畫冊》

作者：許月芳

出版：作者自印發行

版次：2017年9月初版

本畫冊作者許月芳（1942-），台灣雲林縣麥寮鄉人，從小喜愛藝術創作。中年之後，相夫教子之餘，跟隨張克齊、包容、趙松筠等名師學習繪畫。2002年起，參加國內各種個展、聯展，並遠赴京都、橫濱、北海道、上海、洛陽、桂林、四川等地國際交流展覽數十次。她的畫作，藝術界早有定評。張克齊認為：「她有一顆柔軟的心，對花鳥草蟲觀察入微的寫生，由白描勾勒的練習線條，進而臨摹

畫稿，十分認真，很快進入繪畫世界。爾後從趙松筠老師學習寫意花鳥及翎毛，短短幾年，對墨韻色彩、形象掌控，都能駕輕就熟完成作品。」又：「寫意花鳥作品更多表現出爐火純青的技術。」¹趙松筠認為：「她的工筆畫線條細緻，景物交錯而層次分明。寫意畫著重筆法、墨法、章法，似成竹在胸。」²包容認為作者是「一顆璀璨的明珠，不時綻放著絢麗耀

* 東海大學中國文學系退休教授

¹ 《花墨藏心喜登場—許月芳畫冊》，張克齊〈自然是藝術之母〉。

² 同上，趙松筠〈心靈之美—「據德依仁」〉。

眼的光芒。」³許月芳的畫作，目前已經結集成《花墨藏心喜登場》一書出版，筆者欣喜拜讀之餘，認為本書有下列兩項特色。

一、書名富含藝術創作哲理

本書書名「花墨藏心喜登場」，富含繪畫藝術創作哲理。其一，「花墨藏心」，揭示的是繪畫的藏心移情作用。作者認為：「藝術是無形之相、無聲之音，透過心靈的感受，抒發於彩墨作品中，內在的心相透過筆墨的節奏與韻律，揮灑出線條的生命力。」⁴中國繪畫不同於西洋畫的精髓所在，乃是講究「神似」勝於「形似」。中國畫有過寫實的傳統，在發展過程中，「神似」日漸成爲主流。中國畫強調「不似之似」，不爲對象寫生所限制，不像西洋畫那樣採用焦點透視，而是用散點多視角的透視構圖，打破時空限制，以求「咫尺有千里之勢」，在有限的畫面上展現無限遼闊的場景。中國畫不像西洋畫那樣注意解剖學，不強調物體凹凸產生的明暗光線變化，而著意筆墨的勾勒皴擦點染，以求表現對象本體的「骨」和「肉」，講究經營位置和章法布局，以及畫面實虛黑白的節奏和韻律，人、物與空間的融合。因此，中國畫強調的審美作用，不是模仿自然，著重描摹客觀對象的外形，而是抒發藝術家的主觀情感。評論中國畫，論者的眼光往往注重作品所表現作者的精神氣韻，講究「氣韻生動」。中國畫常說的書畫中的「氣」，是自然界中的外氣與畫家自身的內氣，相交融、相溝通、相聚合所產生的，它既貫穿於畫家的創作過程之中，也體現在所完成的藝術作品之內。作者歸結爲「花墨藏心」，可謂精準扼要，妙喻得體。

其二，「歡喜登場」，揭示的是繪畫創作過程中的鬆靜行氣，身心愉悅作用。習畫作畫的忌諱，一般來說，是避免在情緒不佳時候，勉強作畫。勞累之時，或是病後體虛時，也不宜鼓舞精神，辛苦作畫。繪畫創作，如同氣功導引，乃是養心怡情的藝術治療，是一種另類的健身養生活動。習畫作畫，臨池揮毫之際，首先講究選擇空氣清新、周圍僻靜的環境。其次要求身心放鬆，任意恣情。再後凝神絕慮，意念專一。最後

³ 同上，包容〈序文〉。

⁴ 同上，〈許月芳自傳〉。

行筆運腕之時，講究意在筆先，以意用筆，也就是通過意念所想，來導引畫筆運行。這種神與心會，心與氣合，心使腕運，同氣功中的「意念導引」，可謂異曲同工。繪畫創作，講究以繪事為精神寄託，以筆墨為賞心樂事。作者歸結整個過程，形容為「歡喜登場」，可謂鮮活有趣，鼓舞人心。

二、畫冊透顯作者人格特質

本書收錄作者工筆繪畫作品，共計 154 幅，其中題材有三分之一是雍容華貴的牡丹，是作者的最愛。書中題詞揭示創作旨趣，有：「小院窗前花正香，春風得意冠群芳」，「落盡殘紅始吐芳，佳名喚作百花王」，「連枝並體無猜忌，白花艷來紅花嬌」，「雙魚添富貴，牡丹真國色」，「紅梅開，喜鵲來」，「紅梅鏡心，麻雀迎春」，「灼灼山茶相映紅」，「嫩葉商量細細開」，「新歲獻瑞」，「梅開五福」，「鳥語花香」，「百花齊放」，「花團錦簇」，「石楠生香」，「曲池自樂」，「果實纍纍」，「紅鯉映水」，「紅冠耀日，金菊滿庭」，「柿子紅，鳥兒喜」，「迎向陽光，蒸蒸日上」，「金荷出眾」，「月下冬梅香」，「自在飛花」，「冰清玉潔」，「純潔似雪」，「白梅吟香」，「白玉無瑕」，「夢幻的紫色」，「似醒帶醉」，「喜上眉梢」，「飛向蓮蕉」，「儷影婆娑」，「兩情相依」，「佳偶天成」，「雙壽獻瑞」，「鸚鵡情深」，「松鶴延齡」，「富貴偕老」，「頂天立地真君子」，「節節撐起半壁天」，「金佛普照天下」等。通過上引題詞，再配上色彩絢爛、氣韻生動、琳瑯滿目的畫作，淋漓盡致地凸顯作者由於熱愛生命，從而鍥而不捨，不斷轉換創作題材，創新意境，凝神專意於繪畫創作的熱烈情懷。這種富於創造性想像的積極熱情，無疑地是強烈而深厚，活潑而持久，藝術個性成熟穩定的具體表現。整體而言，畫冊全書充分彰顯了作者精勤不懈，堅忍不拔，熱衷於審美理想的創造與追求的人格特質。

美國素人畫家摩西奶奶說：「做你喜歡的事，上帝總會高興地為你打開成功之門。」本書已為藝術界確立精勤不懈，飽含生命活力的創作典範。在書畫氣功理論趨於成熟的今天，書畫創作早已蔚為社會熱潮，本書的行世久遠，源源不絕引起迴響共鳴，進一步鼓舞眾多熱愛藝術者追隨學習，應是可以樂觀預卜的。