

墨外千色 周綠雲

《無題《蠟燭附錄》》，1961

《靜坐的經驗》，年份不詳

《萬象之根》，1960年代

和方召麐、潘玉良相比，周綠雲（1924-2011）絕對是最被低估的女性藝術家。

周綠雲生於上海書香門第，畢業於上海聖約翰大學，曾任《和平日報》記者，丈夫是著名電影導演易文（楊彥岐，1920-1978）。二人1947年結婚，翌年赴台，1949年移居香港。周綠雲1950年跟嶺南派名家趙少昂學畫，展露對藝術的興趣和才華，她亦同時學習西方藝術及臨摹八大山人的書畫，並閱讀道家典籍，在1966年遇上亦師亦友的呂壽琨之前，已開始摸索自己的風格。

今次展覽，難得找到周綠雲五、六十年代的早期作品：西方拼貼藝術糅合嶺南派畫風的《無題》，以及抒發為人母對着兒女左右為難的《手》，色彩艷麗，中西技法結合得宜，可見她對藝術已一定的見解。1966年，她報讀中大的藝術課程，香港新水墨運動先驅呂壽琨正是導師。

《倒影》的隱喻

《萬象之根：周綠雲繪畫藝術展》策展人黃熙婷（Joyce）說：「呂壽琨教學生，和從前的繪畫老師不同，他不要求學生臨摹，鼓勵學生：師古、師自然、師我。」師古，即學習古人，周綠雲之前已在做。師自然，可能是得力於丈夫的「安排」。Joyce解畫：「易文是著名的電影導演，當時和一些女星傳過緋聞，周綠雲那時常常陪着丈夫拍戲。易文和太太一起到外景現場之後，通常會讓她在鳥語花香的地方畫畫，她因而畫了很多樹，在荒郊她也不敢走太遠，因此會觀察近距離的景物，例如樹根。」

六、七十年代，周綠雲畫了很多取材自樹幹、樹根、葉脈的作品，有些更非常暗黑，例如《樹七》、《樹枝》、《倒影》。《倒影》是周氏的名作，直幅畫，上三分之一是山和月色，下三分之二於水的倒影，山巒奇幻地在水底交纏，Joyce說：「《倒影》被視為她對丈夫婚外情的控訴，她曾說交纏的下半部分是暗地裏『勾勾搭搭』。」當然也有人評論用佛洛依德的學說去分析《倒影》。

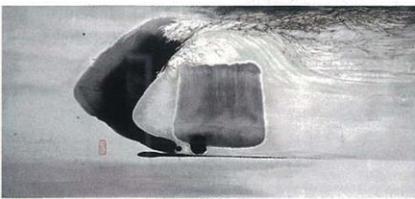
- 039 -

亞洲協會香港中心今秋開展的《萬象之根：周綠雲繪畫藝術展》，已是中心策展的「二十世紀中國女藝術家系列」第三部。2017年，《道無盡：方召麐水墨藝術展》猶如亂世的清泉，2018年，《春之歌：潘玉良在巴黎》刻劃流徙者的甘苦自在，今年周綠雲的《萬象之根》，是三個女畫家之中最能觸碰到在新舊交替之中，女性的覺醒與掙扎，最後找到在藝術之中安身立命的據點。

《樹七》，1970年代

《向亨利·摩爾致敬》，年份不詳

左起：《山火》，1960年代；《無垠的山水24》，年份不詳；《煉獄生命之五》，2006

《心跳》·1980年代

《萬物如畫皆由我》·1970年-71年

《我的內心世界I》·1976

《紫色宇宙》·1996

繪畫，與第二人生

傳統中國女性，不少在丈夫離世後開始第二人生。黃熙婷笑言這是「Happy Widow」的概念，「丈夫過身後，周綠雲將寓所改成畫室，她可以更專注創作，慢慢走出傷痛。」1980年的大幅作品《心跳》，一點紅色劃破了神經球，有破繭而出的意味。的確八、九十年代是周綠雲的創作高峰，用色變得大膽，筆觸也更為奔放。八十年代她開始閱讀南宋理學家陸九淵的學說，並被他提出的「宇宙便是吾心，吾心便是宇宙」所觸動，加上早年前研習道家思想和臨摹八大山人的養份，都在這時發揚光大。Joyce說：「從《創世紀》可以見到她八十年代開創的『激靈皴』，看似很隨意，其實是經過精心布置。」除了有流動感的激靈皴以外，她又創出了有旋轉力量的「雀躍皴」，而1996年的《紫色宇宙》便是集周氏技法大成的作品之一，「中間的黑色筆墨是畫的基石，右邊清楚見到激靈皴，還有她標誌性的球體，左上雀躍皴則沒有那麼明顯。」另一幅掛在展廳入口，也是1996年創作的《內心宇宙一》亦是盡現周氏特色的作品。

策展人黃熙婷

她，這樣看才好看

其實請Joyce說了那麼多，旨在告訴那些說看不懂周綠雲畫作的觀眾，了解藝術家的作品要了解她的整個歷程。周綠雲現在最受市場和藏家追捧的作品都是水墨加有色球體的構圖。濃重的墨配單色或雙色的球體，有說是關於生命，有說是關於宇宙，那種有些暗黑又懷有點點希望的神秘構圖，深深吸引着觀眾。

黃熙婷坦言：「很多人單單看那批作品，是看不明白的。」《萬象之根》厲害之處，就在梳理周綠雲漫長藝術生涯的歷史，及為觀眾提供不同的欣賞觀點。周氏球體畫的發展，可視為將樹根、花卉的造型，結合她對氣功意念的整合，今次展出的《靜坐的經驗》是其中一張較具體展示其蛻變的畫作。

七十年代，呂壽琨、易文先後去世，周綠雲自己被確診患上小腦萎縮症，在這段人生最艱難的日子，作品《慧眼》、《我的內心世界I》、《追憶呂壽琨先生》雖然用大片濃重的墨，但構圖布局仍見畫家沒有放棄希望。

《創世紀》·1980年代

《尾聲》·1990

燦爛的紅和綠

看周綠雲1990年在澳門拍的照片，自由自在，應是處於快意人生。不說不知，原來周綠雲九十年初曾患重病入院。「她也是在這時移居澳洲和兒子一起。」黃熙婷停在1992年的畫作《澳洲秋色》前面，指一指畫作，「她手術之後半年，就回到了這個繪畫水平，長年練氣功應該是有影響。」九十年代中後期作品，是她藝術的又一高峰。她一直沒有放棄在藝術上求變，到人生晚期，她回歸拼貼，2006年的《燦爛生命之五》，將自己的作品剪報成為拼貼的素材，配上她喜歡用色紅色，和她名字綠雲的綠色，做出耳目一新的歡快效果。

看畢《萬象之根：周綠雲繪畫藝術展》，你會掃走往日對周綠雲神秘、暗黑的印象，她是每一個年代都堅持活出自我的女性，在高低起伏之中行出哲學和藝術之路的藝術家。IT

《無題》·1972·周綠雲少有的石版畫創作。

《澳洲秋色》·1992

《內心宇宙I》·1996

INFO

萬象之根：周綠雲繪畫藝術展
日期：即日起至2020年1月5日
地點：金鐘正義道亞洲協會香港中心
門票：免費參觀
詳情：<https://asiasociety.org/hong-kong>
查詢：2103 9511