

足跡遊走南北，彩筆融合中西
寄情於山水，忘我於自然，快意於飲食
妙手開展生命氣象與生活美學

凡塵中的隱士

意象山水大師
洪凌的人生體驗

洪凌 口述／鄭心騫 採訪整理

天下文化 社會人文 GB356

凡塵中的隱士

意象山水大師
洪凌的人生體驗

洪凌 口述／鄭心騫 採訪整理

照片提供：索卡藝術中心

序

以畫作詩

廣達電腦董事長

洪凌是當代畫壇中，最受矚目的焦點。他本為北京中央美術學院的教授，卻遠在黃山設立自己的工作室。他以油畫詮釋江南，雖然更早的南方油畫家如吳冠中、蘇天賜就已經有傑出的作品，然而洪凌筆下的南方，並不特意強調水鄉氤氳的南國氣氛，而以厚實蒼茫的大氣格局令人印象深刻，這一點讓他和其他畫家顯得特別不同。

洪凌從北京來到黃山，本為浩博大氣的北方人，卻愛上南方極致山景的黃山，因此結廬於山麓的徽南古鎮屯溪。我眼中的洪凌，不僅是畫家與美食家，他以闊大的胸襟，詩人般的感受，尋覓宇宙

林百里與洪凌合影。（洪凌提供）

第一部

情寄繪畫間

〈寒雪〉

生長在台灣民眾，對於「洪凌」這個名字或許不是那麼熟悉；但若對於中國當代藝術有些涉獵的讀者可能就會知道，洪凌擅長運用油畫材料傳達中國山水的悠長意境，在亞洲當代藝術圈內炙手可熱，身價不凡，更曾經被台灣媒體喻為「大老闆搶收藏」的藝術家。

洪凌目前為大陸美術創作最高學府——中央美術學院的油畫系副教授，他的作品自九〇年代起即出現在如蘇富比、佳士得等國際藝術拍賣市場上，十多年來價格不斷攀升，至今已擁有千萬元新台幣身價的畫家。而收藏其畫作者則包括林百里、曹興誠等知名台

灣企業家，其中，曹興誠甚至將洪凌的作品掛在藏室一面大牆上，與到訪客人分享洪凌意境獨特的山水作品。

融合中西的畫作特色

洪凌畫作的特色是，在偌大的尺幅上，點點滴滴堆疊了厚重的油彩。如果站得離作品太近，你可能只看到一堆小色點的聚集，以各式形態的細碎小色點或底層的大面積色塊，沾染、潑灑在畫布上。比較理想的觀賞位置是與畫作保持一段稍遠的距離，才看得出其中的影像原來是自然中的山水草木，但形態又不至於抽象到只剩點線面色塊等幾何圖案。如此與中國山水或西方風景畫都截然不同、半抽象半具象的畫面意境，正是屬於洪凌獨有的，被當代中國媒體與畫評家稱之中國「意象」山水。

提起中國山水畫，多數人腦海中所浮現的印象，可能是以毛

名較二〇〇七年更加往前，為該場第八，僅次於林風眠、趙無極、朱銘等當代藝術大家，成交價更較拍前預估底價高出三點五倍之多！由此可以看出目前洪凌作品在亞洲當代藝術圈內炙手可熱的情況。

多面向的藝術家

一位畫家的作品內涵，不應僅由其市場交易面來探查。以洪凌歷年展覽、出版的圖錄觀察，描繪寒冬中雪景的畫作就占了六成以上，畫作中各式不同形貌的雪景，構成了洪凌作品耐人尋味、百看不厭的特色之一。

也有藏家提到，洪凌作品中的靜謐氛圍，更讓人能忘卻憂煩塵世，只單純沉浸於大自然的洗禮之中。尤其當他的巨幅作品布滿整個牆面時，那種鋪天蓋地而來的天光水雪、草石山樹，彷彿也令人

〈翠谷幽潭〉，獲得一九九五年中國油畫展的銅獎。（索卡藝術中心提供）

〈野韻〉，一九九七年代表中國參加威尼斯雙年展。（索卡藝術中心提供）

置身於他所營造出來的天境桃花源！

除卻藝術成就之外，洪凌在生活美學方面也是極有品味的人。在朋友眼中的洪凌，一方面如傳統文人般的儒雅、飽學，對於文化議題有自己的想法，卻又能包容他人不同的意見；另一方面又是一個兼具感性創造力與理性論述講學的博聞之士，小至餐酒飲食料理、大至庭園建築家具，都自行挑選搭配調理。

在本書中，我們將一同探訪洪凌這一路走來的軌跡與心路歷程，包括成長過程與生活經歷對他習畫的影響、結廬黃山創作的緣由與收藏、對於大自然的探索與體會，以至下廚招待朋友與研發創意料理的本領。

他，一手拿畫筆、一手執鍋鏟，雙腳行遍大江南北，心性隨意遊走飛馳，個性豪邁風趣爽朗。他，熱愛繪畫、大自然與美食，自有一套人生觀點與生活美學。他，著實是個多面向的藝術家。

在中國山水畫中，幾乎從來不是如實地去描寫畫作中的一草一木，而是以簡潔幾筆，揮灑出自然萬物的形象。而中國的山水畫卷，也並非像西方裝框的畫作般一次全部展開在觀者的面前，而是隨著手卷的逐步開展，慢慢地，如電影膠卷播放般地，一步步拉開卷中山水，讓觀者如同翻開一頁頁故事書，走進卷中的自然幻境。因此，若不了解中國山水手卷的觀賞竅門，或許就無法體會到中國山水畫之美。

欣賞洪凌的畫作也有些「竅門」，可說是其作品的「解畫密碼」。

雪景

雪景，是洪凌畫作中很重要的一種元素。對於生長在北方的洪凌而言，「雪」彷彿是大自然的神奇魔術師，能在一夜之間覆蓋大地與萬物，進行視覺大改造，使得世界變得更單純、更奇異，也使原本有清楚形狀的物體顯得更抽象。

在下雪的這幾個小時、甚至幾天時間裡，雪花自天空飄落，逐漸覆蓋在周遭物體上，使物體的顏色、形狀都產生不同的視覺美感；太陽出來後，積雪逐漸融化，物體上所加飾的白色表層逐漸褪去，露出原始的形狀與顏色。這些在時序推移中的自然變幻，對於洪凌來說都像是一行藝術般，潛藏著一股不可言喻的魔力！

雪有各式各樣的形狀與變化。隨著氣溫、溼度、季節、雪量的不同，雪會凝結出各式千奇百怪的形態，再與所覆蓋的植被、松

樹、竹林、草叢等結合，幻化出萬般風情。

洪凌以居處黃山多年的觀察描述，如果空氣中的溼潤度足夠，溫度也夠低，雪花與植物葉片會粘黏在一起，形成大塊面積、拉扯不斷的雪塊；若是天氣很乾燥，溫度同樣夠低，那麼所下的雪則形成一種如山嵐般的雪霧，隨風貼附在松樹、植被表層。這種雪霧如珍珠般地呈現小顆粒狀，一顆顆全積存在黑色黃山松的根部，由下往上積累。無需再加工，雪霧即已如散落滿地的串串珍珠，黑白之間已然存在著視覺的抽象之美。

如果雪下在南方，中秋前的第一場雪在植物仍未完全枯黃掉落前就開始飄落，因此雪所覆蓋的是仍然潛藏的綠色生命。若是下在早春的最後一場雪，可能梅花都開了，一些樹上也開始竄出新嫩的綠芽了。

洪凌形容，南方的雪就像是夏季盛開的各式花朵，彷彿在謳歌著冬季大地生命的純淨。

洪凌工作室雪景。（索卡藝術中心提供）

〈漁島之晨〉，作於一九八三年，洪凌生平第一次的得獎作品。

石遮住，僅留中央天空的淺淡色彩可供呼吸。地平線約設在畫作中央，前景被一大片堅硬質感的黃土地佔據，可看出層層岩石紋理的一道道黑色筆觸自左前方向右伸出，在中線向後曲折蜿蜒後再直轉向前，與左方幾隻點睛的白鵝同樣在企求著僅留存一方天空的光明與希望。

這時期洪凌的作品多為棕色調，作品中的空間透視、寫生感強烈。而一九八三年的同名作品〈漁島之晨〉則剛好相反，作品雖留下大片灰色天空，但幾棟兀立於海濱之巔的房屋卻更顯蕭瑟孤寂，扭曲的屋脊線條亦可看出洪凌在忠實描繪物像之外的嘗試。這幅畫作也是洪凌生平第一次的得獎作品。

表現繪畫時期（一九八六—一九八八）

憑藉著前述幾幅山東、周莊等地的寫生風景繪畫，洪凌順利考上了中央美術學院研修班。這段時期的作品可分為兩類，一類仍維持著原有寫生風景的路線，創作了以北京街景為主題的「胡同系列」；另一類「人體系列」則是洪凌進入研修班以後在人體繪畫方面的突破。

以一九八六年的〈胡同印象之一〉而言，作品呈現出一種如夢境般的飄忽感。連結胡同的牌樓層層向畫作深處遠去，拉長了作品的空間感；兩側牆體仿若凸透鏡般地鼓起，使得向前延伸的視覺更顯壓縮。在灰暗至幾乎僅存黑白兩色的磚瓦泥牆與漫天雪景所構成的作品中，洪凌彷彿循著緊窒而漫長的母體產道向子宮深處尋根，也是故鄉的巡禮，一座記憶中寒冷、壓抑的北京城。

〈胡同印象之一〉，作於一九八六年。（洪凌提供）

至於同時期的「人體系列」，洪凌自承受到了如席勒（Egon Schiele，一八九〇～一九一八）等德國表現主義畫家的影響，作品在寫實中帶著些許的表現性，喜歡以粗黑的線條勾勒人物框架，同時拉長人體比例，強調一種「形」的趣味。例如創作於一九八六年的〈女人肖像〉，其身體、手臂甚至手指與頭部的比例相較明顯較長，周身衣物與臉部五官、手臂、手指輪廓以黑線描邊，裙襬與臉頰、鎖骨等凹陷處僅以幾筆黑彩刷過，女人表情苦澀，似有訴不盡的哀愁，所坐的沙發與背景更簡化為接近平面的輕重色塊，令觀者感受到一種深沉濃重的憂傷。

同年的另一幅〈鄰家女孩〉，表現方式則更強烈，迥異於前幾幅作品較為仔細的描繪。在這幅作品中，洪凌僅以大筆快速刷掃人體、衣物的明暗，某些如鼻樑、嘴唇、耳朵等臉部五官，甚至只以色彩表現立體感，並未特別以黑線勾邊；而人物左手臂肘部關節以下的骨架幾乎隱沒在背景中，表情雖然看來較為平靜，然而配合著

〈女人肖像〉，作於一九八六年。（洪凌提供）

第二部

走過來時路

〈風景〉