

循環時空之間的工筆奇想 香港藝術家卓家慧

在時間裡，我們都身不由己？香港藝術家卓家慧（Cherie）感慨，天天被急趕的都市節奏推著走，被高科技和龐雜資訊所包圍，「心裡常有份無以名狀的虛無感。」

唯有凝神繪畫傳統水墨和工筆畫，浮思雜念方始尋獲停靠之處，Cherie體會即使物理上「一日24小時、一年365/366日」等計時編制，規範了人類的日常作息，但我們仍可透過藝術調整心理上的時間感知。「鍛練更敏銳的觸覺去判斷分秒長短與應用，重新掌握和創造更理想的時間質量，自然會慢慢和生活再連結，感受到環繞身邊的美意。」其首次香港個展《折疊時空》（A Wrinkle in Time）就承載了箇中感悟。

藝術是時間蘊釀的結晶

生 有限，人們難免產生與時間「競賽」的意識，從AI圖像生成熱潮、不同企業引入新科技取代人力等現象，均反映當代社會如何爭分奪秒地追逐最大效率與回報。風潮之下，Cherie及其代理藝倡畫廊（Alisan Fine Arts）持守慢節奏的共識，合作十年始推出首次本地個展《折疊時空》，堪稱異數。

「我很感激畫廊給予的信任和包容，令藝術生命得以循序漸進地成長。」Cherie直言：「做藝術沒有標準公式和答案，更不必與誰比拼高低，講求的是藝術家對世事人情的觀察和感受，狀態頗私密也需年月蘊釀。奈何，當代社會強調高效率 and 成果論，藝術工作

者也要面對起居生活、交租、養家，以至買畫具都是成本等現實，無可免俗會顧慮：如果創作不夠快、作品不多產、展覽不頻密，可會影響職涯發展或維生？」

尤其傳統水墨和工筆藝術，放諸新時代的矛盾與考驗又更多，「相對當代藝術、油畫或雕塑等門類和媒介，傳統水墨屬於小眾類型、工筆畫又是小眾中的小眾，學藝過程中，我必須潛心和持續地研習及實驗創意，也要時刻留意外在環境急速變遷的趨勢，思考怎麼令傳統藝術面向受眾、與世界接軌等，不免有壓力和焦慮不安。」她坦率的說。

良師良言令藝術路不孤單

雖然對外界心存疑問，但Cherie從不後悔選擇傳統藝術，「回歸個人心境，我倒是相當平靜，也篤信活在亂世，可與傳統藝術相遇，以此作為精神依歸，是幸福不過的緣份。」

想當初，Cherie因喜歡用圖像表達所思所想，而接觸起素描及油畫等西方藝術，中學時，幸遇首位藝術啟蒙者、視藝科吳秀娟老師引領，令其對藝術種類、作品和歷史等增廣了見聞和想像。「老師還用心在畢業紀念冊寫下一句贈言：『藝術的道路是漫長而孤獨的。』觸發我想認真尋問：藝術和創作是怎樣的一回事？」

Cherie懷抱好奇心，踏進中大藝術系的大門，命運牽引下，她又邂逅了心繫神繞的傳統工筆畫藝術。「我就讀一年級時，偶爾看到二年級師姐們繪畫工筆畫，深受精緻素雅的作品所吸引，覺得這媒介的恬靜和沉澱特性，更貼近自身內向和沉穩的性情。往後也就主動報讀各類水墨、山水畫、書法及篆刻等學科，盡量從不同老師指導中，廣泛汲取藝術知識和創作技法。而師隨唐錦騰教授，最啟發我反思『傳統』與『當代』的關係與價值。」

學生時代，創作無憂又快樂，畢業後進入藝壇和社會，多少察覺當代人容易對「傳統」抱持老土或頑固等刻板印象，總期望藝術家追求「突破」和「創新」，有志引發業界或公眾的興趣，共同欣賞或討論傳統藝術？難題不少。

「隨歲漸長，我逐漸領略吳老師那番贈言的滋味。」Cherie笑說：「但多得唐生的教導和提點，自己並無太灰心喪氣。」她回憶，教授常提醒傳統和當代絕非二元割裂，「唐生擅長工筆花鳥，並系統性地教曉我工筆技法及鑑賞，當我遇到喜愛的宋代院畫後，除了學懂品味作品細膩的筆觸、流暢的勾描線條及雅緻的重彩設色之外，還學會易位思考——古時沒有攝影技術，藝術家們竟然單憑肉眼，就可以對周遭事物作細緻入微的觀察？作深刻的紀錄？不禁心生敬仰之情，也明白所謂『新事物』不是突如其來的變化和結果，而是建基過去、延伸當下也朝向未來的發展，一切有跡可尋。」

由此，Cherie檢視香港藝術家的使命和處境，「當我理解『突破』不等同『打破』，就豁然開朗，自我勉勵揀選的道路不算主流，創作亦常遇到很多挑戰，可是走在前人努力開拓的基礎上，還是可以善用豐富的文化遺產或資源，結合當代人的知識和觀點，思考怎樣從被大眾視作裝飾性或工匠類的工筆藝術，提煉出精良的特質加以發揮和轉化，延續傳統藝術的精髓，也為這時代創造獨有的人文風景。」

筆劃間見證每刻存在

《折疊時空》是將古易今的美學實踐。展覽的四個系列「拾香圖」、「越境」、「四季如歌」及「對照記」（共15件作品），從當代視角重新詮釋傳統水墨與宋代工筆藝術之精妙，亦幽默又抒情地帶領觀眾感受藝術跨越古今的魅力。

重頭之作，一對胡桃木製的《拾香圖屏風》，見證Cherie以工筆編織當代風情的決心。「這組作品是受香港藝術館委託，為2024年『尋香記：中國芳香文化藝術展』創作的大型『拾香圖卷』卷軸裝置的變奏。前作較難收藏，我趁展覽機會，從『香港製造』概念出發，邀請香港木藝師『一木』創辦人Ken（周健龍）協力以木材和海棠玻璃等，設計了可折合的屏風重新演繹作品，過程中，我們和裱畫師父就裝裱和安裝反覆溝通，我四出試驗多遍，最終選用藝術微噴（Giclee）呈現絹畫的色彩和質感。」也請Ken幫忙挑選一塊香港樟木，原木開板製作安放「拾香圖冊」的樟木盒，「我則前往深水埗布棚選購包裝布料。幾經辛苦，看到香港植物和花卉畫作（包括油甘、洋紫荊、雞蛋花、白蘭花、沉香、無憂花、檀香、桂花、茉莉和香樟），活靈活現於眼前，非常感動。」

「越境」五幅畫作，Cherie又以奇想和情思，巧妙融合中國工筆畫和日本浮世繪的特色，構成跨領域的文化語景。「重

卓家慧（CHERIE）

ABOUT

2012年取得香港中文大學文學士一級榮譽學位，主修藝術，2017年於同校的藝術碩士課程畢業，主修工筆畫。期望在當代語境中振興這種傳統中國藝術形式。香港首次個展《折疊時空》創新地將物品與視覺／文學雙關語聯繫及激發想像力。卓氏亦曾各類展覽和交流計劃，包括2021年「中國超現實主義」法國五月藝術節聯辦項目；並曾榮獲「周士心教授中國書畫獎」和「劉國松水墨藝術獎」，以及多次受香港藝術館委託，如參與《尋香記——中國芳香文化藝術展》（2024年），其他作品亦獲香港藝術館、中信銀行及眾多私人收藏所珍藏。

看疫情防疫與復常的生活照，時有種疑幻似真的感覺，並常思考浮生、人性和自然等課題。通關後到日本看展覽，受當地浮世繪啟發，想到融和多重繪畫風格，展現腦海的虛幻異境。」她特意使用中國水墨、日本岩彩和西方塑膠彩等媒材，挑戰較鮮明卻不俗豔的新色調，並跳出花鳥蟲魚的框架，將當代流行的事物如超級馬里奧、食鬼及扭計骰等遊戲標誌，或各式Designer Chair、家品和燈具等入畫，體現「乘物游心」及探討時間非線性的題旨。

敏感於歲月流轉，Cherie又從元代氣候文獻汲取靈感，創作「四季如歌」拼貼畫，將傳統元素融和當代城市小插曲，創造微妙的超現實意象。「對照記」系列，她更跳脫地將個人珍藏的扭蛋和文房物品，與古董花鳥圖像透過一組兩件的「木質箱式」並置而列，包括胡桃木雙聯框的「麻雀」、置入扭蛋模型的「牛」、「靜思」，用壓克力上玻璃彩繪配襯的「金鳳花與五色鳥」及放有紙鎮墨床的「石猴文房圖」。

「我一直透過作品和器物感知時間，認為它們是存在和記憶的憑證。即使我們的生命終將結束，但隨年月累積的作品和器物，卻會形成一個獨特的宇宙，後人若有緣，仍可從中感應到力量和情感，讓平凡舊物變成未來的文化遺產。」 ■