

All the World's a Stage: The Art of Luis Chan
「歡樂今宵：陳福善的藝術」

香港藝術中心

2022年12月10日至2023年1月18日

陳福善（1905-1995）被廣泛譽為香港現代藝術先驅，作品奇幻逗趣、無拘無束，無法被藝術史或文化的規限輕易定義，不曾師承大家卻自成一派。陳氏的創作養分多樣廣泛，無論是西方現代藝術還是中國傳統山水，電視亦或流行曲，童話故事還是神話都能啟發他的想像。藝術家本人亦如他的作品一樣歡樂逍遙，酷愛跳舞和化妝派對，講無厘頭笑話自得其樂，隨遇而安的性格亦為他的創作添上獨特的個人色彩。不過，陳氏最重要的靈感來源還是日常生活的酸甜苦辣、悲歡離合，而他的作品儘管天馬行空，其實都基於對二十世紀香港社會的入微觀察，細膩地反映在殖民統治以及現代化巨輪之下的社會劇變、掙扎及理想。本展覽借用莎士比亞名句，亦引申香港經典綜藝節目，透過五十多件橫跨陳福善創作生涯的作品，探討藝術家對於現代城市生活和文化身分認同的刻畫，從而流露人生如戲的感悟。

「藝術家與藝評人」

陳福善是一位自學而成的畫家，而在他長達近乎一世紀的創作生涯裡，亦撰寫了不少藝術評論以及有關藝術歷史、實踐和理論的中英著作，例如《福善畫論》（1953）、《怎樣繪人像》（1954）以及《20世紀繪畫的演變》（1962）等。展覽的第一單元展示陳氏一系列反思藝術本質以及展覽意義的作品，配合他畢生收藏的藝術書籍以及其他文獻資料，探討他的創作與藝評如何相輔相成，讓他逐漸發展出別樹一幟的藝術語言。同時，本單元亦透過展出陳氏本人的著作，重新審視藝術家以及香港在現代藝術進程裡的定位。單元精選作品包括《繪畫中的李秉》（1949）、《博物館》（1978）、《登台》（1979）、《嘉年華》（1980）以及《吃西瓜的人》（1984）。

「歌舞昇平：香港現代眾生相」

陳福善的創作生涯始於繪畫水彩畫，從他1927年自學成才後，初入藝壇便大有作為，還於1930年代末獲冠「水彩大王」美譽。可是在1962年，他遇上前所未有的難題，被當時剛成立的大會堂香港博物美術館拒展，作品被認定已經「落伍」。陳氏雖然深感挫敗，但並沒有一蹶不振，將危機變轉機，開始打死實驗不同現代藝術風格，逐發展出獨一無二的藝術語言，回應戰後香港急速發展的城市面貌，以及難民社會大熔爐裡的眾生相。

這單元展出早年水彩、轉型期的抽象作品、全盛時期的人像繪畫以及陳氏獨創的「curviscape」，其中不少作品都洋溢著灣仔對藝術家的影響，這地區是他生活的居所，亦是啟發他創作的工作室。精選作品包括《鋸齒男人》（1969）、《擁抱》（1968）、《紅粉佳人》（1969）、《吸菸青年》（1980）、《難民船》（1980）、《紅黃藍調子的天鵝湖》（1981）以及《舞孃》（1981）。

「福善藝遊幻景」

在 1970 年代中期，陳福善曾被一位本地藝評人批評他的「奇幻山水」似乎披上了「粗製濫造的迪士尼外衣」一般。陳氏不但沒有為此難堪，反而在報章上跟藝評人以筆墨正面「交鋒」，而他更自辯相比「迪士尼」，他更希望做「夢遊藝術仙境的愛麗絲」，繼續嘗試不同畫風，革新自己的藝術語言，毫不畏懼挑戰和失敗。正如藝術家所說：「如果我一直繪畫舊有風格停滯不前，我會覺得很無聊。」

這單元展示藝術家從 1970 年代到 1980 年代的奇幻山水以及其他有關幻景、神話以及想像的作品，均反映著陳氏對於現代生活的感悟、焦慮與期盼。精選包括《邪魔獸》（1975）、《突破》（1978）、《幻景（皇帝與皇后）》（1979）、《屈原翻生》（1980）、《荒謬的夢幻》（1980）以及《水族館與觀眾》（1980）。

「妙眼看世界」

陳福善在 1960 年代轉向抽象的時候，曾實驗很多不同現代藝術風格，例如立體主義、超現實主義以及奧普藝術。1970 年代初的一系列噴墨畫反映了這些影響，亦透露了陳氏對運用色彩探討視覺感知的興趣。藝術家及後於 1980 年代回歸純抽象作品，而這些晚年的新作結合了滴彩（dripping）以及色域繪畫（colour-field），將色彩的表現力發揮得淋漓盡致。這單元的精選是藝術家在 81 歲高齡創作的大型繪畫《水族館》（1986），邀請觀眾用眼睛帶領身體潛入畫中，體驗畫家畢生以妙眼看世界的樂趣。

在陳福善於 1995 年逝世後，香港藝術中心是首間為他於一年後舉辦回顧展的機構。適逢中心 45 週年紀念，本展覽透過新的策展角度和文獻資料，豐富關於陳福善的現有研究，向大眾推廣這位「百分百香港製造」的現代藝術鬼才。

黃熙婷，客席策展人
2022 年 11 月 22 日