

本文转载自新加坡《华裔馆通讯》(CHC Bulletin), 2004年, 第四期,
第36至39页。

黄尧迁徙泰国的两组人物水墨画创作 ——从承传传统到当地化

李乾耀 (现为香港大学中文学院博士生)

(一) 前言

黄尧本名颂唐¹, 由于历经中日战争的八年抗战, 接着在越北又遭遇两年的战火, 连续十年在外处于流离颠沛的逃亡生涯, 深刻的体悟到家的温馨与重要性, 于是便改名为“家唐”。“黄尧”这个名字原本是黄尧的父亲为他取的学名; 抗战之前, 黄尧无论写文章或发表漫画都以“黄尧”为笔名, 因此, “黄尧”从此变成他通行的名字。1917年², 黄尧出生于上海, 十七岁时以牛鼻子漫画风靡中国, 抗战期间(1937-1945), 他到过南京、芜湖、汉口、重庆、贵阳、柳州、泸州等地。抗战之后, 黄尧从泸州通过昆明到了越南。在越南罹难两年的战火生活之后, 他辗转逃至昆明。一年后, 再由广州入境香港, 又遇上韩战, 便迁徙泰国; 过了五年多, 黄尧由泰国到新加坡, 再由新加坡折返马来西亚, 从此, 黄尧便定居于马来西亚。这便是先贤从祖国迁徙到南洋流动身世的典型写照。1987年1月21日, 黄尧在马来西亚病逝。黄尧一生辛勤耕耘, 留下丰硕的成果, 著有《新马华人志》、《墨缘随笔》、《牛鼻子漫画全集》; 尚未出版的手稿有《南洋华人商业史》、《藤》、《鉴赏学》、《实用画稿》、《唐画入门》、《书道入门》、《漫画入门》、《析字简说》等。在艺术创作方面, 黄尧涉猎的层面很广, 有水墨画、文字画、书法、自由画、一笔画和图案画; 其中, 水墨画又包含人物、山水、花鸟、走兽, 并且有传统与现代的多重表现手法。黄尧水墨画的创作量更为惊人。目前, 散布于收藏家手上的数量难以估计, 然而, 只是黄尧家族所收藏的数计, 就有八千分之多, 而且大部份作品是尚未对外发表的经典之作。

¹ 黄尧《黄尧不止我一人》[见《传记文学》, 第三十九卷, 第四期(1981年)。]一文中, 对于其名字的变更与流传有详尽的述说。然而, 黄尧的朋友或后人为黄尧写序文、传略、记述回忆文章、编美术辞典时, 都把“家唐”误为本名, 甚至把“家唐”讹为“家塘”。

² 关于黄尧出生日期的记载, 莫衷一是。黄尧曾经画寿星为自己写照时, 在题款中说: “乙卯二月十一为余五十九岁生日。”农历乙卯既是1975年; 五十九岁为虚岁, 实际上是五十八岁。据此推算, 黄尧出生于1917年。(此资料由黄尧的媳妇陈美凌博士提供, 谨此谢忱。)

黄尧的水墨画当中，有两组迁徙泰国时创作的人物画³隐藏着黄尧人物画创作模式的转换，并且其中创作理念的变更又与黄尧迁徙到暹罗异域的场景有着必然的关系。因此，本文将从迁徙异域对于画家由外至内转换的影响，并结合绘画上创作理念为课题，进行论述。

（二）承传传统

这一组古典人物水墨画，一共有 19 张。其中，有六张作品局部上色，其余都以纯粹白描的手法呈现。黄尧从小由父亲黄汉钟教导读书、写字和画画；传统的白描技法，是在这时候受教于父亲的指导。此外，黄尧曾经仰慕文证明的人物画所具有顾恺之的高逸与李龙眠的严谨，而潜心学习。文证明人物线条的描绘，师法顾恺之的“高古游丝描”，黄尧的白描所承传的便是这一路的传统。⁴“高古游丝描”的笔法源自于篆书笔笔中锋的运笔⁵，因此，从这组作品不但能窥探黄尧人物白描的传承，还能追溯黄尧在书法技艺上的渊源。

黄尧古典人物白描作品，题画的内容，以古典诗文为意象。绘画题材，以古代诗文典故的人物作为描绘的对象；有太虚仙子（图一）、陶渊明、卓文君等，包含儿童、少女、少妇以及壮年与老年男士。这种绘画方式是画家缅怀于传统，间接性借助于古典文学丰富的意蕴来描绘画家内心世界的一种借古喻今的创作手法。无论是人物的穿着、发饰、陪衬物、桌椅，甚至人物的比例与器物的透视，都符合古代传统的人物画的绘画理论。此外，在绘画的格式上，仍旧有题画与铃印。

黄尧所创作的这组水墨画作品，无论是技法、题画、题材、构图和格式都遵循古代传统的绘画方式和原理。这说明黄尧在承传传统的成份，是完整性的全盘接纳。

（三）从承传传统到当地化的转移

黄尧侨居泰国 5 年多（1951-1956），仅持有外籍居留权，并没有获得国民身份的认同；这与后来黄尧定居马来西亚，所遭遇的厄运是一样的。基于身份归属以及居住的性质属于侨居而非定居的前提，黄尧将泰国人的生活情趣融入人物水墨画的创作，只能称之为“当地化”。

³ 黄尧这两组作品，除了其中两幅后来再加以补记时有写明日期之外，其余作品的题款都不注明日期。黄尧在同一时候补记的作品，分别为这两组画的其中一幅，并且重题皆注明是在“庚申（1980 年）小阳春”时重题三十年前旧作。此处的“三十年”一词，是黄尧书写的惯用词汇，并非确实的数计。从这两组作品的题画内容都有涉及暹罗，并且另一组作品的题材都以暹罗作为主题，以及黄尧的签名方式和选用的印章等等，可以断定这两组作品是黄尧迁徙暹罗期间（1951-1956）的作品。虽然，部分作品铃有庐鼎公于辛丑（1961）仲冬所刻的朱文印章——“万象堂”；然而，这一方印的彩度与原作用所用的朱砂印泥有别，却与补记所铃的姓名章一致，这说明此印是补记时才加上的，不影响作品创作时间的判断。

⁴ 黄尧《墨缘随笔》（吉隆坡：雪兰莪大会堂，2000），页 69。

⁵ 同上书，页 86。

从黄尧在泰国居留的有效期内仍然奔走于新加坡与马来西亚探寻，以及定居马来西亚之后，曾经数次回到泰国办理延期外籍居留签证的行动；可以感受到黄尧迁徙暹罗期间的心境是处于悬浮飘移的流离状态。虽然，迁徙异域身份不被认同而心存飘零，然而，新的景物、新的风俗、新的起居饮食……，让眼、耳、鼻、舌、身、意皆沉浸在新异的色、声、香、味、触、法之中，沉淀，酝酿，从外在新事物的熏染沉潜至内在涵养转换的催化，使艺术家内在情感与之消融提升之后再以笔墨展现于画纸上，即是艺术创作上的泉源与动力。在整个创作过程当中，迁徙异域所造成的文化冲击便是促使黄尧人物水墨画从承传传统转移到当地化的酵母。

黄尧人物水墨画从承传传统转移到当地化的关键在于“白描”，既是从古典人物白描转移到暹罗人物白描。黄尧曾经从这两组作品个别遴选出其中的两幅，再次题款与重新加上背景。在古典人物白描的系列中，黄尧在一幅古装人物立像的仕女图（图二），以朱砂画竹林作为背景；至于暹罗人物白描系列，黄尧选了一幅少女撑舟图（图三），在适当的位子，用朱砂画上一棵身形曼妙婆娑起舞的椰树。所加的背景，从传统竹的绘画符号转换到象征当地南洋风味的椰树，说明黄尧的这种绘画行动标志出他在创作上从承传传统到当地化的转移，是有意识在发展的创作理念。

在题材上，暹罗人物白描不再是汲取古典诗文的意象作为表述，取而代之的是黄尧以自己锐利的视角，灵敏的取材触觉，在这特殊的时间和空间里，从暹罗人的生活场景中所捕捉到刹那会心的邂逅影像。所描述的主题内容有：少女泛舟、御象、收成；少妇伴子劳作、炙蕉、嬉戏；姐姐为弟弟劈椰等等。并且，以椰林、芭蕉、黄梨园、河边莲花、岸边溪流为背景；以扁舟、亭子、大象等为陪衬。主题主要是阐述暹罗少女林间生活悠闲舒适的浪漫情怀、大自然中母子温馨的深情和姐弟之间可贵的亲情。这种描绘的手法，便是黄尧所谓的“心随景写，物随笔走”的绘画理念⁶。

黄尧暹罗人物白描作品，在技法与格式上和传统古典人物白描的创作手法是一样的；其中最大的差别在于题材的变异。从中，可以窥探出黄尧的绘画理念是从传统文化的眷念走向异地文化的认同。

（三）当地化的创作

黄尧暹罗人物水墨画当地化的创作，是以暹罗白描人物画为基础，进一步以工笔参合写意和虚线设色法的技法展开创作上的实践。这一切，可以从黄尧的作品中，寻找到他的创作流程与规律。例如；黄尧有一幅刻画母子亲情的作品，在左右两边分前后距离画了两棵椰树，椰树之间系着纱床，一位坐在草地上的暹罗少妇一边用双手劈椰子，一边用绑着绳子的右脚摇动着纱床中的小孩；整幅画充满了暹罗风味。黄尧曾经以这一幅构图，用四种不同的绘画手法表现：第一幅（图

⁶ 《墨缘随笔》，页 137。

四)是初稿;第二幅(图五)的表现手法是白描;第三幅(图六),是以工笔参合写意的技法呈现;第四幅(图七)则是虚线设色法。

初稿的构图与白描大体上是一致的,差别在于初稿以墨竹和批麻皴的石块作为背景。墨竹和批麻皴的石块是传统水墨画的绘画符号,也是黄尧对于传统文化的眷念。到了白描,纯粹是暹罗当地的景物,是从实际生活中写生而来的影像,不再有传统文化图像的依念。在白描之后,工笔参合写意的技法,可以看到黄尧对于色彩的运用与精湛的水墨驾驭能力。主题人物的高彩度赋色与工笔细腻的描绘,和背景的低彩度与写意的对比,烘托出宾主分明的焦距。这一阶段的构图,稍微有所变异,原先孩子手中的一束草,此时变为五颜六色的玩具“风车”。直到虚线设色法,除了采用虚线勾绘轮廓之外,构图与背景也变得更加丰富;不但在远景加了两棵椰树,还添加了两个小孩,每个小孩手上都拿着“风车”,加深了画面的空间感与动感。色彩方面,比起工笔参合写意的作品,此阶段的色彩倾向于淡雅明透。

(四) 结论

在文化意识形态上,黄尧人物水墨画从承传传统的古典人物白描转移到暹罗人物当地化的创作,是画家从眷念传统文化过渡到对于异地文化认同与消融的过程。这种文化意识形态的转变,就创作理念的层面而言,实际上是人物水墨画现代化创作的实践。其中,促成黄尧现代化创作的主导驱动力,是迁徙异域生活场景的刺激。

显然,黄尧人物水墨画从承传传统到当地化的转移,是绘画题材上的现代化,到了当地化的创作,则是技巧上多重手法整合的演绎。以美术史的时代背景作为参照点,此时正是中国水墨画走向现代化的阶段,黄尧人物水墨画的现代化在这一段美术史中有其积极的意义与贡献。

图一

图二

图三

图四

图五

图六

图七