

本文轉載自《向藝》第 99 期（吉隆坡：法露緣出版社，2006 年 12 月），第 10-17 頁。

黃堯的書畫世界：萬象璀璨，意境圓融

作者：李乾耀（現為香港大學中文學院博士生）

前言

黃堯本名頌唐¹，由於長年處於流離顛沛的戰火生涯，深刻的體悟到家的溫馨與重要性，於是改名為“家唐”。 “黃堯”這個名字原本是黃堯的父親給他取的學名；抗戰之前，他無論寫文章或發表漫畫都以“黃堯”為筆名，因此，“黃堯”從此變成他通行的名字。1917年²，黃堯出生於上海，十七歲時以牛鼻子漫畫風靡中國；抗戰期間（1937-1945年），他到過南京、蕪湖、漢口、重慶、貴陽、柳州、瀘州等地。抗戰之後，黃堯從瀘州通過昆明到了越南。在越南罹難兩年的戰火生活之後，他輾轉逃至昆明。一年後，再由廣州入境香港，又遇上韓戰，便遷徙泰國。過了五年多，他由泰國到新加坡，再由新加坡折返馬來西亞，從此定居於馬來西亞。1987年1月21日，黃堯在馬來西亞病逝。

黃堯6歲開始在他的父親黃漢鍾指導下，研習書法和繪畫。過後，他契而不捨，廣涉博獵，一生在繪畫藝術辛勤耕耘，留下豐碩的成果。除了漫畫，他的繪畫創作層面涵蓋水墨畫、文字畫、書法、自由畫、一筆畫和圖案畫；其中，水墨畫又包含人物、山水、花鳥、走獸，並且有傳統與現代的多元表現手法。

筆墨縱橫山水畫

黃堯的傳統山水不僅個別取法南北派，在一幅作品中也綜合南北派的畫法。在傳統山水畫中，《廬山圖》（圖一）是黃堯青綠山水作品的代表作。除了傳統的山水畫，他還以傳統山水的筆墨技法配合唐詩意境，描繪南洋的山水，創作

¹ 關於黃堯的名字，參見李乾耀〈黃堯遷徙泰國的兩組人物水墨畫創作—從承傳傳統到當地化〉（新加坡《華裔館通訊》（CHC Bulletin），2004年，第四期），第36頁註解1。

² 關於黃堯出生日期的記載，莫衷一是。黃堯曾經畫壽星為自己寫照時，在題款中說：“乙卯二月十一為余五十九歲生日。”農曆乙卯既是1975年；五十九歲為虛歲，實際上是五十八歲。據此推算，黃堯出生於1917年。（此資料由黃堯的媳婦陳美凌博士提供，謹此謝忱。）

出一系列的南洋詩境山水圖（圖二）。此外，黃堯還有另一系列的南洋風情山水畫，這一類的作品，黃堯以草書的綫條、寫意的筆趣，運用點、綫、皴的繪畫原理，描繪南洋焦風椰林的景色。遷徙泰國期間，黃堯將傳統的山水融入當地的風景，創作出《暹羅素描》的風景畫（圖三、四），這些作品完成於 1951 年至 1956 年之間，其創作方式，以西畫的素描與構圖原理，結合中國水墨寫意的筆墨氣韻，對富有泰國風味的建築物與風景，進行寫生。泰式風味的建築物與景物，在傳統講求有筆有墨、氣韻生動韻味中，體現出黃堯將傳統技法融入當地化的題材與邁開現代化的創作走向。

廬山圖（圖一）

南洋詩境山水圖 (圖二)

暹羅素描 臺北故宮博物院收藏 (圖三)

暹羅素描 臺北故宮博物院收藏 (圖四)

風采多姿人物畫

黃堯的白描人物畫，可分為傳統白描和暹羅人物白描兩種。黃堯從小就開始跟隨父親學習傳統的白描技法。過後，黃堯因為仰慕文徵明的人物畫所具有顧愷之的高逸與李龍眠的嚴謹，而潛心學習。文徵明人物畫的線條，師法顧愷之的“高古遊絲描”，黃堯的白描所承傳的便是這一路的傳統。³ 黃堯古典人物白描作品，題畫的內容，以古典詩文為意象；繪畫題材，以古代詩文典故中的人物作為描繪的對象。作品有：太虛仙子（圖五）、陶淵明、卓文君等等。這種繪畫方式是畫家緬懷于傳統，間接性借助于古典文學豐富的意蘊來描繪畫家內心世

³ 黃堯《墨緣隨筆》（吉隆坡：雪蘭而大會堂，2000），頁69。

界的一種借古喻今的創作手法。

太虛仙子 （圖五）

暹羅人物白描，是黃堯以自己銳利的視角，靈敏的取材觸覺，在這特殊的時間和空間裏，從暹羅人的生活場景中所捕捉到剎那會心的邂逅影像。所描述的主題內容有：少女泛舟、禦象、收成；少婦伴子勞作、炙蕉、嬉戲；姐姐為弟弟劈椰等等。並且，以椰林、芭蕉、黃梨園、河邊蓮花、岸邊溪流為背景；以扁舟、亭子、大象等為陪襯。主題主要是闡述暹羅少女林間生活悠閒舒適的浪漫情懷、大自然中母子溫馨的深情和姐弟之間可貴的親情（圖六、七）。這種描繪的手法，便是黃堯所謂的“心隨景寫，物隨筆走”的繪畫理念⁴。黃堯還在這一系列暹羅人物白描的基礎上，發展為工筆參合寫意（圖八）與虛線設色法的人物畫（圖九）。此外，黃堯遷徙泰國期間，也結合西方素描的原理與水墨畫的筆墨技巧，創作了一系列的人物水墨素描，例如《暹羅舞》（圖十）。

⁴ 《墨緣隨筆》，頁 137。

出浴 (圖六)

贈花環 (圖七)

椰林閒居系列 (圖八)

翩然起舞 (圖九)

暹羅舞 臺北故宮博物院收藏（圖十）

黃堯在越南曾經以當地的題材畫過一些“越南風光”。這些作品，黃堯先對眼前的人物進行速寫，再以個人的繪畫美學，處理畫面的色彩、構圖、誇飾的造型等等，完成一系列“越南風光”的佳作。例如《擊鼓少女》（圖十一），描繪一位越南的少女在酒後擊鼓的神態。她穿著的粉紅色薄紗制成的長衫、長長的純白綢的褲，與左手按著大紅色的鼓，呈現鮮明的畫面。一撮筆觸流動烏溜溜的長髮，與誇飾的造型和流暢的綫條，構建成視覺上的音符。聲聲擊響的鼓聲，協拌著少女唇中吐出一句句越南的曲調，一首民族生活疾苦的歌聲，如泣如訴，栩栩如生的展現於眼前。

擊鼓少女（圖十一）

在傳統寫意人物方面，黃堯的作品有詩境人物、禪意人物、兒戲圖和民俗畫等。（一）詩境人物：黃堯喜歡古詩，不僅將詩意帶入山水畫，也常常從人物畫中烘托出古詩的意境（圖十二）。（二）禪意人物：在黃堯的觀念中，禪是生活中，一份啟發人們智慧開竅的甘露；不論北宗的漸悟，或者是南宗的頓悟，只要能悟就好。他曾以徐賁的《寫意》作畫（圖十三），並題識：“看山看水獨坐，聽風聽雨高眠。客去客來日日，花開花落年年。”他認為禪的開竅屬於心理層面，只要對花微笑，無論是獨坐，或者是高眠，禪在其中。⁵（三）兒戲圖：黃堯的兒戲圖逸趣雋永，充滿赤子之心，除了有各種精彩生動的兒童遊戲活動之外，也將文人畫的意識形態融入其中。例如《誰云技窮》（圖十四），以反詰的語氣，挑戰柳宗元“黔驢之技”的典故，意義深遠，耐人尋味。此外，黃堯還有春、夏、秋、冬四季一組的手卷兒戲圖，是壓軸之作。其中，冬季的兒戲圖手卷，還出現彌勒佛雪人的奇特構思。（四）民俗畫：黃堯認為民俗畫不求脫俗，要在俗中出妙，才是上上品。⁶八仙、彌勒佛（圖十五）與和合圖（圖十六）是他常用的題材。

⁵ 《墨緣隨筆》，頁 28-29。

⁶ 《墨緣隨筆》，頁 146。

黃堯定居馬來西亞時，也以寫意的手法描繪南洋的人物風情，例如《滴膠汁是天賜》（圖十七）與《採蕉》（圖十八）。

詩境人物（圖十二）

禪意人物 (圖十三)

誰云技窮 (圖十四)

背起 (圖十五)

和合 (圖十六)