

為香港創意「生態」把脈

死氣沉沉 VS 生機勃勃

創意設計這一名詞風靡全球，我們早已不陌生，但談到香港創意，我們又是否能在腦海中形成一個清晰概念？在上海世博載譽回歸本土的主題展覽「香港：創意生態——商機、生活、創意」或許可以為我們模稜兩可的認知提供一些切實注解。這次展覽其實亦是對香港創意基因的剖釋，並闡述本港獨有的社會、文化、經濟及地理因素，究竟在如何推動香港的創意發展。無論是商業與設計的融合，抑或傳承革新、品牌創立，傑出設計師與年輕設計師所呈現出的迥異風格，都使我們能更清晰從中了解，甚麼是真正的香港創意，這生機勃勃的創意環境又該如何延續？香港的創意動力與實力始終在以其自身方式，締造着嶄新的風貌與願景。

■文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由主辦方提供

香港創意不是潮流 是傳承

有別於設計展千篇一律的布局設計，這次展覽力圖建構的不只是展品之間的平行鋪陳，更是一種宏觀的創意景觀。「商業與設計的融合」先聲奪人地展出了設計如何影響並作用於香港，包括港鐵、香港國際機場、太古地產在內的一眾地標式設計早已構築起這座城市的便捷八達，而日常生活中我們習以為常於這些設施，卻不見得了解平地而起的它們背後蘊含了「系統設計」概念。

香港設計中心項目總監周婉美認為，香港的公共空間設計在全球都可構成典範——在有限的空間內以設計為人實現最多的方便舒適。而擔任總策展人的著名設計及文化學者羅啟妍則表示，用這樣的形象展示媒介，更能使人們了解到，設計不是一個獨立孤絕的單獨項目，它在城市發展中時刻扮演著重要地位，城市面貌的提升與設計創意密不可分。

「香港創意生態不是新興的潮流名詞，而是傳承多年的歷史。」香港有從事海報設計數十年、入選《平面設計名人錄》的首位華人設計師靳埭強，也有結連國粹、以將東情西韻融合出獨一無二茶具質感而名動全球的陳幼堅，更有張智強以設計為工具，將城市空間打造出帶有文化品味的奇妙分布。他們的設計靈感都正是從本土資源中生發出跳脫力量，無論是狹窄空間內的自得其樂，還是平面水墨的傳統智慧，香港設計師們在各個領域中都秉承了對創意精神的沿襲與革新。

提醒大家香港的固有優勢

所謂生態，最根本意義還在於建構可延續的序列。羅啟妍認為：「香港的最大優勢是有人才、市場，更有自由。」通過展覽所匯集的創意實力，提醒人們認識到香港的固有優勢，對推動未來設計趨勢而言，至關重要。

也會有人質疑，本土創意設計似乎大多是開枝散葉在國外，聲名鵲起之後再回歸故土。但周婉美相信，這是一種對香港設計發展軌跡的誤讀。70年代開始，許多本地設計師前往國外修讀設計，並進入當地設計業界工作，以依托當地豐沛多樣的資源優勢，但80年代末至今，特別是西九生態日趨步入軌道後，大量的設計師紛紛回到香港工作。「特別是小型的側重創意的品牌，因為香港的優勢不在工業產品那些大型耗能設計上，但在發揮創意層面，卻可以做得很好。」

傳承設計產業的靈魂正是天馬行空的創意凝聚。是故，行業對新一代設計師的要求更著重在發掘新穎靈動創意。在展覽中，我們亦會看到在上海大受好評的57位年輕本土新晉設計師，以各自不同創意，幻化策展人榮念曾的「天天向上」人形公仔。「他們來自插畫、時裝、平面設計、建築、跨媒介等各個設計領域，正是他們延續著香港的創意生態。」

知名設計師挑戰更大

新設計師同傑出設計師在不同時代環境下，所面臨的挑戰是否相同？是否新銳設計師在這個創意蓬勃的年代嶄露頭角更為艱難？周婉美的看法是：「70、80年代，很少人讀設計，所以作品相對容易被人們認識。但現在的行業生態，其實是包含了更多機會，國際各地客戶如今都來到香港，這給新人們創造了更大發展空間，且現代設計的高科技操作方式，也遠勝於以往手作的費時費力。」

羅啟妍又指，知名設計師其實面臨著更大的挑戰。「創意永遠都要變，否則就無法延續品牌的革新。最初我在紐約做設計時，沒有人知道中國元素是甚麼。但Branding的意思就是將你的創意展示給人，打動他們，設計不只是藝術，它時刻都要兼顧市場，要令人知道你的創作，最重要的是建構你的設計面貌。」而這亦是香港創意所需要的接續與傳承精神。

創新、底蘊俱不可缺

設計業的長足發展不只依賴政策推動營商氛圍、活化市場，更需要設計師們思路上的與時俱進——結連傳統文化底蘊的同時，又能煥發出新時代創新意念。見證香港設計產業多年一路走來的羅啟妍，認為香港可以借鑒荷蘭設計的發展經驗，令公眾認同創意能夠為生活增值的理念。「需要通過教育計劃、政府長線支持等方式推動人們對本土設計的認同感與歸屬感。」

換言之，即是香港設計的主體性需要深植人心，這是Branding的第一步。她特別強調了回歸中國傳統文化的重要性。「如何深入淺出地通過設計解讀中國文化，將幾千年歷史長河中的資源貫穿進設計中，已有趙廣超這樣的設計師為我們做出了示範。」一生致力揭開故宮神秘面紗的趙廣超，通過「大紫禁城展覽」令全世界飽覽了故宮的壯麗全景，這樣的創作便是將傳統置入現代語境之下，既有歷史意義，又有藝術價值的設計概念。

羅啟妍本人「我個人設計的絲路之旅」亦是充滿文化底蘊的一次設計行程——她的絲綢之路緊扣纏結這奇妙象徵，一路由印度到中國、再遠達中東伊斯蘭教區直至歐陸天主教國家，跨越不同大洲的文明背後，是一種圖案百變幻化，是遠古迄今的見證，更是全球化的無國界審美。也許，這正是身為名家的獨特觸覺：將設計感做出深厚文化味道，絕非遙不可及的沉悶，而是在不斷創新的思路中發現點滴驚喜。正如她所說：「真正的創新意味著勇敢地向前未知領域進發。」

成功在不斷超越前人

打破思維的禁錮，才能有創新的勇氣。香港需要更多像利志榮一樣勇於在看似無用的原料中尋獲價值、將之增值為令人耳目一新精品的設計師。國泰餐具的傳奇可以被無限次複寫，只要設計人才是足夠用心、耐心、精心。

如今的香港設計、香港品牌，不只需要不斷超越本土前輩的智慧，更要面對全球市場超過5,000個知名品牌的競爭。故而，創新與底蘊，則更需實現平衡、缺一不可。也許香港的天賦優勢，已令它成為世上最契合John Howkins於2002年提出發展「創意經濟」概念的地區之一，因此延續創意的使命感則更無旁貸。

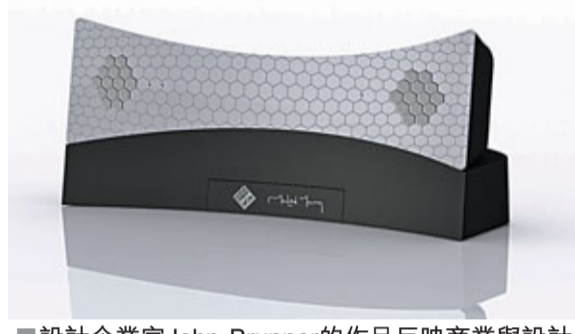
「從製鞋基地發展到國際金融服務中心，進而蛻變成為充滿創意的設計及設計管理中心。」這是香港設計人的由衷渴望，更是全球對香港的殷切期許。當一件件展品，在我們眼前訴說著從過去到現在一段段釋放多元文化想像的「設計故事」時，我們有理由相信，它更是对未來的蓬勃預示——香港風格，將在未來繼續吸引全球營商動力，更多傳統與現代特質交相輝映的產品也將層出不窮。

「香港：創意生態」展覽

展出時間：即日起至5月11日
展出地點：香港文化博物館（專題展覽館六）

■「系統設計」概念設計出的奧爾泰Super WiFi基站。

■設計企業家John Brunner的作品反映商業與設計的息息相關。

■趙廣超通過「大紫禁城展覽」令全世界飽覽了故宮的壯麗全景。

■Danny Fang產品設計釋放多元文化想像力。

■「又一山人」用紅白藍表現藝術之美無處不在。

■羅啟妍運用中國元素的珠寶設計。

■麥兜故事漫畫設計，從新角度看香港文化。

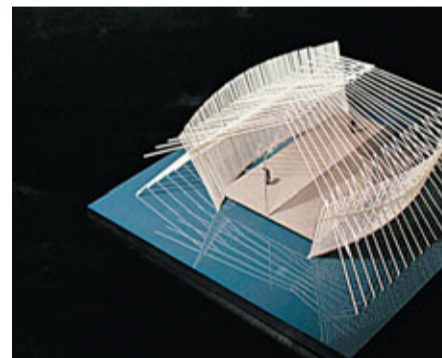
■香港國際機場

■借助玩具設計宣傳環保

■陳幼堅的獨一無二「香港製造」。

■嚴迅奇「竹亭」設計向世界展示中華文化精髓。

■Michael Lau的街頭藝術人形系列。

別樣物哀——大自然之美的脆弱

日本藝術家池田翠 (Shu Ikeda) 的名字，大家聽來大概會有些陌生。但他在香港今次的首度個展，卻取了一個非常中式的名字「勿忘我」。池田和許多日本創作者一樣，深受日本傳統文化中「物哀」寫物之美、詠物之傷的滲移默化熏染，他的作品雖不失輕鬆明快的主調，卻也蘊含著一種對現實美好轉瞬即逝的無力之感。他善用不同媒介的交互張力，構建有別於傳統平面藝術形式的多元化風格。而如果不只停留在外部觀看他的作品，我們更會從中感受到創作者的弦外之音——對於自然之美的脆弱思緒，是別樣物哀，更是真摯思考。

大自然之美的短暫本質

池田翠這次個展的英文名是trivial today, transient tomorrow，意即今日之美，明日則已倏忽而逝——藝術家透過作品希望表達大自然之美的短暫本質。池田的作品自去年與另一日本藝術家高木梢以「破·緒」為主題在港聯展，初次曝光後，便以靈動的風格與使用交互媒介的獨特創作形式，引得四方驚艷。

池田在美術學院受過專業繪畫訓練，創作初期，他視攝影為純粹輔助繪畫的工具。之後，他對攝影興趣漸增，更發覺攝影是一種可留住生命中精彩瞬間的媒介。他發掘出這種結合剪紙和攝影的獨特創作方法，並稱之為「以攝影繪畫」(painting with photography)。

池田作品的中心主題均圍繞自然景觀及光線。藉著在他拍攝的相片上雕刻圖案，池田要表達的是大自然之美的脆弱，及其隨著時間的流逝所產生的變化，直至最終徹底枯萎。裁剪影像，也代表了池田如何切割現實中的片刻，把裁剪出來的部分重疊後，再放回原來的影像中，把現實重新展現。這種解構和重疊的過程，讓原來

■池田翠攝影拼貼《One Day》

■池田翠攝影雕刻《Over and Over Again》

尋常的風景轉化成在真實世界中不存在的出世景象；

同時，他也造就了一個無法單單在攝影或繪畫中尋獲的藝術新世界。池田會把照片裱於透明纖維膠板上，光線穿越照片中被切割出來的圖案，將影子投射在牆上，從而增強了視覺層次，及幻象與實物間的對比。

新人的藝術之路

池田翠的每一幅作品都是獨一無二的，他以精細的刀法在相片上雕刻圖案，每張作品通常要耗上數月才完成。如此勤力使作為年輕日本藝術家的他，很快備受矚目。

新人的藝術之路向來艱辛，而他卻憑借刻苦與天分，走出了自己的一帆風順。2007年，他在日本舉辦了首個個展「fragmentary time」，又

於2009年在由佳能主辦的「寫真新世紀」攝影比賽中獲得優秀獎，並在東京都寫真美術館展出其得獎作品。

其後，在Tokyo Wonder Wall 2009的1,000名候選人中，他以作品對物刻畫的生動獨特脫穎而出，獲Mayor of Judge Prize，更進一步被挑選出來參與TWS藝術新秀計劃（一個由東京都政府資助，為推廣當地年輕藝術家而設的計劃）。今年1月，他剛剛在Tokyo Wonder Site完成了TWS藝術新秀計劃其中一個項目。

他被業界譽為日本最具前途的新晉藝術家之一，但大多數時間內，他在東京深居簡出地生活及工作著，並在自己的藝術世界中自得其樂。

文：賈選凝

「勿忘我」池田翠個展

展覽日期：3月12日至4月20日
展覽時間：周二至周六上午11時至下午7時（公眾假期休息）
地點：Blindspot Gallery（中環鴨巴甸街24至26號A）

更正啟事：

本報周二刊登文章《獨立出版社在台北書展當新體驗》中，獨立出版社「文化工房」在今年台北書展裡影拍的合作單位應為南方家園、一人出版社、逗點文創結社。袁兆昌談香港書展時指出，作家評審們評定每年辦活動的作家人選，而非挑選單位，特此更正。