

創作之源是現實 環保與藝術珠聯璧合

■黃國才的作品《歉意》，乍看之下有着極為精緻、近乎珠寶式的美感。

本港首次空氣污染主題藝術品拍賣會

時間：4月4日

地點：香港會議展覽中心5號展館

網上競投亦會同時於蘇富比網站（www.sothebys.com）展開

每年全港都會舉行眾多慈善拍賣活動，但以環境議題、關注空氣污染問題為主題的藝術拍賣，卻堪稱首創。將於下月初隆重舉行的本港首個空氣污染主題藝術品拍賣會，由健康空氣行動（CAN）發起、匯聚30幅由本地以及國際知名的當代藝術家所捐贈的藝術拍品，其中包括畫作、攝影、裝置及跨媒介等多元作品形式。這次活動不但為了籌得空氣污染研究及教育項目經費，更希望通過其耳目一新的形式，凝聚所有視香港為家、以環保為創作主題的頂尖藝術家力量，為人們普及空氣質素與日常生活息息相關的認識。而這些不同領域的藝術家們，也希望能以創作者的身份、通過作品貫徹對環境的關愛，促使觀者能引伸出環保行動的深入思考，身體力行從身邊做起。

文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由主辦單位提供

文化是環保的重要樞紐

獨立非牟利組織「健康空氣行動」行政總裁Joanne Ooi認為，文化推動力是力行環保的重要樞紐。此前，為能在香港舉辦有史以來最大型的環保活動，Joanne利用網上社交媒體為「健康空氣行動」作宣傳，創下亞洲區內獨立非牟利組織的先河。

Joanne再三強調：「空氣污染的重要性和其帶來的惡劣影響，許多人並未清晰認識。」而通過精選出與本土藝術脈搏息息相關的藝術作品，令更多民眾參與到這一嚴峻問題的認識與討論中，則是此次活動希望起到的切實凝聚力。

「大家知道污染的問題，和大家知道污染對自身造成的危害，始終是不同的。」這次凝聚本土與國際藝術家環保創作的拍賣活動，則用各種意向，架構起人們對空氣問題不得不重視的緊迫呼喚。無論是以燃燒中的塑膠花為象徵，揭示香港塑膠污染對空氣的重創，抑或從汶川地震災區中生發出的順應自然的啟示，再或非洲生態景觀化為荒地、隱喻全球環境退化的嚴峻——這些生動情態的背後，是穿越邊界的環保文化認同。Joanne認為，環保絕非老生常談，但將之通過文化紐帶貫穿延續進生活的不同層面，卻是必須的，也是最具力量的。

追求環保背後的複雜性

黃國才的作品《歉意》，乍看之下有着極為精緻、近乎珠寶式的美感——兩把彩色玻璃槍裝置相互對峙，外形卻又呈現為極精美的半透明。「當光從燈箱後面打出來，就會感覺似乎有血紅色的液體正流出來」。他一語道出作品十足反思性的沉重主題。「槍是用來流血的，而無論文明進化到何種程度，我們卻仍需要軍隊。」作品試圖傳達的正是這樣一種複雜性——追求空氣質素的背後，又要求生活無時不刻的高效率。「我們希望巴士班次再多些、再方便些，但勢必會以更多巴士排放出更多廢氣為高昂代價。」他認為，這正是在當下社會推行環保理念必須面對的衝突謎團。

「人們追求高生產力、興建更多加工廠，同時也在製造着更多毒氣。」作品中所象徵的戰爭的嚴峻性，正是香港必須面對的複雜取捨。「香港的空氣如果好起來，所牽涉到的企業、政策等各方面支持，本身已形同一場戰爭。」

「難道人們真的可以放棄乘巴士，每天踩單車上下班嗎？」對置身於這悖論中的人們而言，他們需要對抗的正是自己。環保的複雜性源於人們的知而不明。香港看似已是全球國際大都會的樣板城市，但其中究竟人與空間、環境的關係為何？黃國才的作品，亦正恰恰試圖從側面批判香港都市人對空間與效率瘋狂的病態追求。

將作品命名《歉意》的意義，正是創作者渴望呼喚人們良知的一種表達。「空氣是人們賴以生存的最重要的東西，甚至比水更重要，但因為人們看不到空氣，所以他們不多加理會。」而他在作品中對衝突的強調，正想昭示空氣問題的重要意義。

「如果處理不好這個問題，人們會病會死，但如果可以處理好，槍也可以被分解為各種有用的零件。」但首先是要從整體去認知這一問題。「個人的力量其實很有限。就算我們可以不用搭巴士，巴士公司又為空氣保育身體力行做了多少？」這種現實中解不開的對決謎團，正是推行環保始終在面臨的局限性。

黃國才認為，藝術家為環保所做出的努力不該只局限於政治正確地使用環保物料。「物料是最基本的，小朋友也都會做，但藝術家需承擔的深層使命是如何通過作品，去感動社會、啟發人們作出真正反思。」藝術家的作品在拍賣後，除去裝飾用途，應實現的更高層次價值是啟迪。環保藝術的精髓是讓人們意識到，環保是普通人都在時刻參與的行為。「不該去考慮環保的概念老套與否，重要的是去做。比如廢舊木頭就可以專門想辦法去將之變為作品。」要讓人們看到、刺激他們的視覺，才能帶來衝擊。

「藝術始終是一個相對有保護性的易接受的場所，當人們在這裡看到一些環保概念，並真的在他們內心發生作用時，藝術家所創造的價值，便遠比使用環保物料本身更具意義。」

大眾媒體應普及環保理念

早在2007年，林東鵬便已開始構思這幅結合塑膠彩、布料及鉛筆本本的《孤寂星球》。不斷暖化的北極大陸上，置身僅存的海水中眼神絕望的北極熊，是他希望帶給世人的警覺。「我希望大眾傳媒能從中讀出一種訊息——人必須先關注起環保問題的嚴峻性。」這當然不只是香港的問題，全球都必須面對人與環境衝撞所帶來的破壞。而大眾媒體責無旁貸以不同方式去為人們普及這一思考。

林東鵬格外強調媒介與藝術家相輔相成的力量。「平面具有改變人心感受的力量，很多時候雖然人們理性上知道環保的重要，但和直觀感受之間仍有差距。」故而，為了強化這

■林東鵬結合塑膠彩、布料及鉛筆本本的《孤寂星球》。

種視覺感染力，他嘗試使用了不同物料，去疊加、豐厚作品帶來的直觀衝擊。「這次拍賣活動本身的最大意義，正是用這種直觀感受去影響人們、令他們覺醒，再去潛移默化影響身邊人。」

「我對空氣質素好敏感」。林東鵬說：「其實這種對環保的追求，我身邊許多80後都有。他們會去行山。但一樣有很多人整天呆在空調房中，不會有這種對空氣的敏感。」他試圖喚起人們強烈敏感的方式，便是通過《孤寂星球》這種大眾媒體已使用過的相片，去加強人們的印象。不同物料的組合，可以令原本過目即忘的速食訊息帶來更為久長的震

蕩。林東鵬更坦言，這件作品本身便是希望令觀者油然而生同情心。北極熊在生存環境中眼含絕望掙扎的眼神，是最形象化的一種表達。強化細部表情，也是他最為鍾情的主要創作方式。「既然活動主旨是為能令大家對空氣問題更多留意，就該首先讓他們親眼見到當下所造成的破壞慘狀。」

林東鵬認為，大眾媒介需要承擔的責任正是「行多一步」。他表示：「不同的approach方式，可以通過不同階層的力量去為環保投入。」而只有全面地將訊息發放給不同受眾層面，才能發揮更大力量。「其實這次參加活動的許多國際藝術家的作品，就令人非常欣賞。他們的創作主題可能看似並不與空氣議題直接相關，但從中我們能看到一種渴望改變的推動力。」

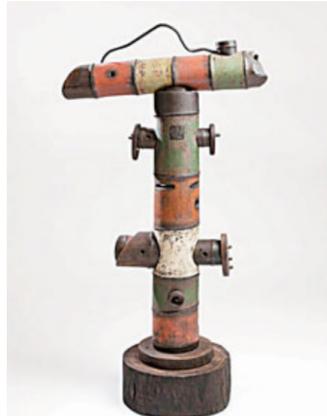
因此，本地觀眾們在聚焦本土藝術家作品的同時，亦可放眼這些優秀的國際創作，體味其中不同形式的訊息傳達。

■杜風拼貼畫作品《三個遺失景觀的人》

■「健康空氣行動」行政總裁Joanne Ooi

■夏碧泉裝置作品《無題》

■馬嫻《呼吸系統——肺部》

恒靜與悸動的樂與書

當瀟灑飄逸的琵琶古樂與靈動有神的書法結合一處，會碰撞出怎樣的精彩？「逸筆草草——琵琶與書法的默契神會」上演的，就是這種別樣接觸。古風藝術在當下社會早已十分流行，但跨媒介的交互表演外，回歸文化意味本身的演出仍令人耳目一新。所謂跨界融合，其實更是在體現中國傳統智慧中的以動治靜。無論是轉軸撥弦、絲絲入扣的琵琶音律，抑或紙上墨墨風起雲湧的書法創作，都是在恒靜與悸動間尋求一種中庸的平衡。這平衡之美，是中國式的審美情懷，更是心境的通達清明。仿佛一念之間，音符上下游走的，更是貫穿儒釋道的思想珍寶。

恒靜與悸動，是一個覺者自省後奏出的清響。在2007年的獨奏音樂會後，香港中樂團琵琶首席王梓靜便閉關3年，思考音樂表現力可以到達怎樣更上一層的精彩。因而時隔3年的這場音樂會，與其說是她以其精湛的演出宴饗樂迷，不如說是她已洞悉了如何超越語言界限，用音樂融入書法的強烈表現力，故而更渴望與觀眾分享她心靈深處對生命的追求。

年少時的王梓靜每天苦練琴技，便有位成就卓越的前輩音樂家問她：「你甚麼時候可以把你彈琵琶的技術扔掉

呢？」當時的她並不明白這點撥——自己技術尚未達完善，怎可扔掉？直到技術終於趨近爐火純青，她才明白演繹音樂重要的是把握精神要領，如今，琵琶已成為她與自己心靈對話的橋樑，習琴成為她對生命的一種觀照，在音符間觀察心境，方為等而上之的演奏情懷。「逸筆草草」，就是從她的心靈開始展開旅程，選曲跨度之大——從「古」開始，再與「今」融合，演奏本身已是自省的過程。

樂與書的默契神會

王梓靜並非想嫁接書法與琵琶兩種藝術間的形，而是期望將其中的神貫穿。本場音樂會的點題作《逸筆草草》，由本地作曲家一人劇場（羅永輝）譜曲，結構精簡凝練，將音樂與書法氣韻與神韻貫通的一面盡數展示。瀟灑的音符裡既有對書法藝術形而上的靈動詮釋，也有透過音韻去捕捉書法風骨的靜默觀照，動靜相宜、游走於豐厚文化內涵與音樂之美中的演奏者，亦以自身智慧，注入了

■逸筆草草——琵琶與書法的默契神會

■琵琶演奏家王梓靜

對這首作品的心靈感悟。

整場音樂會便在這樣的古風氣氛中鋪展。浸潤古人文氣與儒雅的古曲《月兒高》，展現出宇宙天際寧靜、優雅、宏偉的畫面，寄託了對無垠蒼穹的敬意，言志出對人生精神境界的追求。《塞上曲》則描述王昭君痛恨國

「逸筆草草——琵琶與書法的默契神會」

時間：4月1日至2日 晚上8時

地點：葵青劇院演藝廳

力薄弱而不得不犧牲自己的青春去和番的悲憤心情以及對祖國河山的依戀。程大兆改編的古曲《十面埋伏》，是人們耳熟能詳的北派琵琶曲，王梓靜表示：「彈奏此曲，腦子裡有佛家對戰爭的看法、儒家的仁義、道家的瀟灑，各家對愛恨慾望的觀點，透過作品都會體現出來，要掌握歷史事件的神韻，才能彈得深刻、能感動自己、感動別人。」這種樂與書的默契神會是對演奏者的考驗，卻也是對知音聽眾的最好饋贈。

音樂會的另一大亮點是古今結連——以十足古人的精神演繹現代曲目，力求通過現代手法，把古典氣韻表達得淋漓盡致。屆時將重演劉天華20年代的作品《虛簾》，通過琵琶的悵悵，表現夜闌人靜時靜思人生，其意識流色彩濃重，更透露隱隱禪意。而本地作曲家一人劇場的另首《一指禪》，長達十分鐘，卻只用一隻手指彈撥，則是由「點」及「面」表現萬物的變化及心靈的狂舞，將中庸的禪機與智慧獻給聽眾。作為一種體驗現代琵琶演奏魅力的獨特體驗，人們從中不只可以得到音韻享受，更可勾連出萬千思緒，在樂曲中為心靈尋到一處平靜之所。

文：賈選凝