

「憧憬世界」《心·呼吸香港》攝影展
時間：即日起至7月14日
地點：香港藝術中心包氏畫廊
查詢：2232 0087

以鏡頭觀照 年輕人用視覺「呼吸」香港

公共空間中的行為藝術

胡倩霓的攝影中，關鍵詞是「公共空間」。就讀本港某天主教書院的她，此前參加了為期半年每周一次的工作坊，抱着將自己的構思與好意念拍出來的想法，她選擇了《城市的雕塑》這一主題。「其實公共空間的概念也是工作坊其中一個思考環節。」她說：「我選擇了自己熟悉的天水圍區，作為拍攝背景和人體雕塑的展覽場地。」將人化為雕塑的代入，是對公共空間實際用途的一種反思。「假若我們和朋友出去聊天，想隨便找個地方坐下來，就會發現沒有這樣一處地方，到哪裡都要收費。」這引動了胡倩霓的思考，究竟當下社會對公共空間的佔用是否合理？

其中一幅作品中，我們看到模特兒全身綁滿黃色banners，與背景突兀的公共裝置相映出一種頗具諷刺性的隱喻。胡倩霓正是用這樣的創作方式，嘗試去改造一個令她感到不舒服的空間——或許是去一個普通屋苑，用粉筆畫出另一種想像，又或許是街頭請人來作雕塑，擺一個姿勢一分鐘，用攝影記錄下人對空間的改變。

當公共空間變成展覽所在地，平平無奇的街道也就有了更多深層意義。創作背後的思考是深遠凝重的。胡倩霓認為，空間與生活太過息息相關。「我們身邊的很多社區，明明屬於我們，但我們卻使用不到其中空間，許多公司、地產商可以起樓再起樓，但卻沒有地方給市民。」身為視覺藝術學生的她，選擇了用攝影這種嘗試去帶出反思。「藝術工作更需要空間表達自己。」本土的深層次矛盾、貧富差距都是牽動她創作思考的源泉，雖然年輕，但對於這個社會，她有很多期望。「見到許多壟斷，也希望這些情況被改變。」通過照片激起大家反思便是她力所能及的第一步，究竟公共空間屬於個人還是他人？這樣看似簡單的問題，我們卻無法在生活中尋到一個明確答案，因而才更需要青年人以視覺去探測感知。加之她認為攝影有著繪畫所不能實現的自我代入。「相機的取景雖不能天馬行空，但卻能更多發揮構思，通過用光等許多其他方式，將不可能變為可能、將現成的變為自己所構思的。」

胡倩霓作品
《城市的雕塑》

將人化為雕塑的代入，是對公共空間實際用途的一種反思。

胡倩霓：「藝術工作更需要空間表達自己。」

《城市的雕塑》利用靜止的身體作為一個符號介入城市空間。

胡倩霓用攝影記錄下人對空間的改變。

年輕的視覺應該是怎樣？年輕人如何看這座他們出生與成長的城？又如何記錄身邊的社區與景觀？創立於2005年的「憧憬世界」攝影教育計劃便是鼓勵年輕人透過攝影，去思考這些議題。這些青少年對於身份、家庭的思考，更會推衍至城中的每一寸土地。他們在攝影中發現，也以攝影鏡頭觀照自己。這一年，又一批該計劃的參與者走進城市街道和綠茵鄉郊，從工作坊到發現之旅，他們將對香港的不一樣感受，凝結在作品中。50多組精選作品組成了《心·呼吸香港》，他們的感想被化為與城市共同呼吸的脈搏，以心與眼去關注和探索。攝影鏡頭，成為了他們尋找自己的「決定性時刻」之媒介。風景與街道是他們生活的一部分，而公共空間、城市發展等社會議題也牽引着他們的創作表述願望，因而攝影展背後的藝術過程更為珍貴。今次我們便走近參與此次展覽的青年學生與導師，去理解他們作品背後的思想意見，理解他們如何以視覺「呼吸香港」。

■文：香港文匯報記者 賈選凝

深呼吸是一種冷靜

剛剛結束中學生涯的Anne，創作的《城市心電圖》是非常美的一組作品，由幾張城市建築攝影拼接而成。她說如果距離遠些觀看，這些建築組成的，正像是人去世後心電圖的水平線。這一聯想觸動了她更深的思考：「高速發展的城市樣貌，究竟是否真的帶來了那麼多好處？」一直對建築很有興趣的她，便以心電圖作比喻，希望表達自己的觀察：「我覺得城市不可以這樣一直發展下去。」她從中二開始攝影，起初是想透過鏡頭捕捉世界的片段，其後便愈來愈多嘗試在作品中對自己的生活環境訴諸共鳴。

《城市心電圖》的排列反映了香港建築已同最初風格格格不入，在Anne的解讀中，「深呼吸」有冷靜下來思考的含義。「我們真的需要這個城市這樣發展下去嗎？又為何發展途中連最基本的屏風樓問題都解決唔到？」藝術更能令人對這些現實問題產生反省，而年輕一代將他們的想法擺出來，也是因為以後他們很可能會成長為城市的決策者，思考的動力必不可少。

「香港是否還有本土價值？這價值是太淺還是變化得太快？」Anne是喜歡思考的青年人，平時她也會關注環保推動等城市議題。如她一樣的新一代港人，不只在藝術的場域中反思，也會在現實層面不斷提出各種假設，從而設想是否可以通過一些細微善意、一些進步，令這個城市變得更好。她會質疑「西九最後所選的方案是否夠大膽？」對於政府是注重建築群的功能性還是在做樣子，年紀雖輕，她卻已懷揣保留意見。

作為在升學壓力下成長的中學生，她也會在對當前教育弊端的不斷觀察、思索中產生探尋渴望。「為什麼對學校我們會有這樣大的反抗？這樣不喜歡讀書？」教育改革的宏大命題，看似不是年輕女孩所能改變的，卻是她切實身處其中參與並見證的人生經驗。或許這便是與香港共同「呼吸」的最真切寫照。藝術的核心是參與，城市印象的核心同樣如此。我們看到這些青年人渴望參與、身體力行的蓬勃心智，便也可以由衷相信，香港的本土價值，在被接續傳承、並被表述得日益鮮活。

示範一種獨立反省

導師對年輕學生們的示範也是必要的，但示範卻不是一板一眼，而是引導學生們建立自己的思考方法。胡倩霓的導師連安洋，便以社會議題與活動來啟發同學們去自主體驗。像是政府要在馬屎埔規劃公屋，當中居民遂起爭議，工作坊便帶領同學進入這處正在經歷城市變遷的馬屎埔，讓他們親身去體驗自然土地的美好、反思城市發展令人與自然所產生的漸遠距離。「我們的目標是示範一個方向，但讓他們自己建立興趣。」所示範的，則是獨立反省的方向。

連安洋認為，以外環境反照自己的親身經歷最為重要，學生們願意將身體代入空間，才會有《城市的雕塑》這種創作。「起初，胡倩霓很奇怪為甚麼屋苑樓下有個很礙眼的雕塑，人們卻無權選擇不要它，所以她親身去用攝影記錄行為藝術、捕捉當下感受。」經驗的紀錄成為一種思考呈現，這是藝術工作者該有的自覺，也是身為導師的良善引導。重要的不是按下快門本身，而是取景框外的反省之心。

而縱觀這次展覽中青少年們的作品，連安洋從中也看出了學生們通過影像透視城市所建立起的思考方法。「攝影只不過是一種方法，在機器的背後，人的經驗才更重要。」此前

工作坊令同學反思，城市發展使人與自然產生越來越遠的距離。
(何雅婷同學攝)

工作坊帶領同學進入正在經歷城市變遷的地方——馬屎埔。
(胡倩霓攝)

帶領同學們走進生活，便是一種經驗感知方式。馬屎埔菜園村讓青少年們近距離接觸到香港舊日發展本土農業的地方，當人與土地面對面時，才會感受到其空間的珍貴與未來所面臨的危機。

經驗記錄是攝影的一種質樸形式，當然我們也會在展覽中見到靚麗的藝術性十足的影像作品，但其中一樣有對社區、溝通方式等城市印象的關注。連安洋認為，令這些中學生在成長中建立自己對香港的看法最為重要，因為未來他們便是這城的一部分。「我們所做的努力，是希望影響到更多學生以攝影這種自由創作，吸收更多經驗，見證這個世界。」

設計也要「天天向上」

當大家看到「天天向上」這句話，不知有何感覺，大家到網上查看時，會發現毛澤東曾說過「好好學習，天天向上」，又或是湖南衛視有一個很火紅的電視節目《天天向上》，但這文中所指的，其實是香港設計大師榮念曾的「天天向上」概念漫畫人物。

最近，著名時裝設計師Vivienne Tam聯同30多名香港兆基創意書院同學攜手以進修藝術總監兆基創意書院校董會成員榮念曾意喻「天天向上」的概念漫畫人物為創作靈感，設計了一系列T恤，響應了「天天向上」，以表達出新一代的活力和創意，而且其中5位同學的設計被Vivienne Tam選出後將製成限量T恤，預計在8月底於Vivienne Tam時裝專門店內發售，並會將收入捐給香港兆基創意書院。

天天向上，人人不同

大家看到Vivienne Tam選出的五件作品設計時，或者可以感受到新一代如何解讀「天天向上」。筆者對其中盧雪雯的設計最感興趣，她用了水墨畫的元素，將線條較粗硬的「天天向上」人物變得更有層次感，在質感上人物與水墨的配合亦帶來時差及對比。「我喜歡水彩及水墨畫，嘗試從水和墨的變化、深淺為設計靈感，把天天向上這個人物手指向上的招牌動作玩弄一番，製造多重層次。」

另一個設計也頗有玩味，何俊毅的皮影戲人物圖案，與「天天向上」人物的簡約線條成對比，給大家一個聯想空間。「靈感來自版畫及皮影戲。天天的手連接着皮影人物的鬚根，鬚根代表成長，亦代表他對未來成長的期望。」

徐子程的White on White圖案設計靈感來自中國傳統的木雕、手藝及剪紙藝術，運用傳統藝術融入設計中，令作品充滿質感，又能把傳統與現代感演繹出來。「意念來自天天向上人物向上指，這令我想起香港每年的煙花匯演。以中國傳統的木雕和剪紙為方向，選取練習簿的格紙作材料，剪出不同的花圖案，增加質感。以白色T恤配白色油印，使複雜的圖案顯得簡潔。」

霍映彤嘗試把「天天向上」人物融入自己的世界中，效果充滿夢幻色彩。「無論手指指向哪處，我們都站在同一個世界上。無論我是兔仔，你是男孩，他是天馬，他們都是在花花世界裡的外星人。大家看着同一天空……世界如此美麗，如此單純，一隻手指，一個天空。」

各同學對「天天向上」都有自己的解讀，利用不同風格再演繹出來，但不知是偶然或故意，幾個設計中都有很重的中國風味，如水墨畫、皮影戲、剪紙等，都是一些中國的傳統藝術文化，但同學又以他們的方法創新表現出來。

Vivienne Tam早前跟同學分享時表示，設計靈感來自日常生活，從與不同的人交談、旅行等，做設計師要保持對身邊事物的觀察和敏感度，但每日會遇到困難和喜樂，所以要作出很多平衡，也要堅持和努力克服困難。而且，先了解自己的創作方向，才不受外界的評論影響，亦需多作嘗試，經長時間的鍛煉後必能形成個人的創作風格，了解個人文化身份。

■ Vivienne Tam 跟同學分享設計心得。

■ 盧雪雯的水墨版「天天向上」。

■ 何俊毅的皮影版「天天向上」。

其實，這已不是榮念曾「天天向上」概念漫畫人物的首次crossover活動，早前由香港設計中心主辦、介紹香港創意力量的大型展覽活動「香港：創意生態—商機、生活、創意」中，除了有一眾設計大師的作品，還展示香港創意新一代的力量，透過50位年青設計師在榮念曾的「天天向上」公仔上展示他們的創意。

天天向上，或者可以視為即使遇到問題或身處劣境時，也有一種可以「走出去」的想法。設計，也是一種天天向上的職業。

■文：曾家輝