

「微觀永恆」： 肖像中的內心暢想

德國藝術家素菲亞·慧瓊絲的作品在20年前便已於歐洲及北美大獲收藏家的好評。她畫的人像不只是描摹出人的輪廓五官，而能令人聯想到更深層的寧靜精神領域。她所畫的人物，近似早期文藝復興年代的仕女，安詳沉默，幾乎置身世外，與世無爭，追求着一份歷久彌新的內在美。慧瓊絲一向追求完美，用筆一絲不苟。她畫的每一張人像都代表一段藝術的琢磨及修煉。今次「微觀永恆」中展出的15張她近年的精彩力作，更可以令我們對此有所體會。

■文：香港文匯報記者 賈選凝

文藝復興早期的仕女肖像一直是慧瓊絲靈感的來源，特別是喬托·迪·邦多納(Giotto di Bondone)，以及佛蘭德等大師們的作品。故而，她筆下的仕女常掛着婉約笑容，顯示出中古歐洲的社會教養；仕女的規矩，幽雅與正氣，是我們在她作品中最常見到的氣質。源自古希臘，並延伸至中古歐洲的這種對女性美的敏感，是對她而言至關重要的靈感滋養，並不斷帶來新的啟發。她說：「文藝復興早期的人像追求歷久常新的優雅和端莊，畫面都帶靈氣、純樸、天真，人物如神如聖。這份對美的取態恰恰給我提供了最合適的途徑去探索個人、個體與永恆的關係。」

在她筆下，人的形象有如來自異度空間。面孔以至全身像常褪掉特徵，無特定背景，僅以純感性色塊組成。慧瓊絲將這些畫作稱為「集體肖像」。以這樣的方式去創造出一類人的形象綜合體，其實是對記憶的詢喚——令人聯想起某些人、某些地方，或是某種清爽新鮮與安詳的感覺。而她的創作，從來不被特定的時間拘泥，按她自己的話說，是因為她始終「希望透過作品提醒自己及其他

■德國藝術家素菲亞·慧瓊絲

■慧瓊絲作品
《雙人》

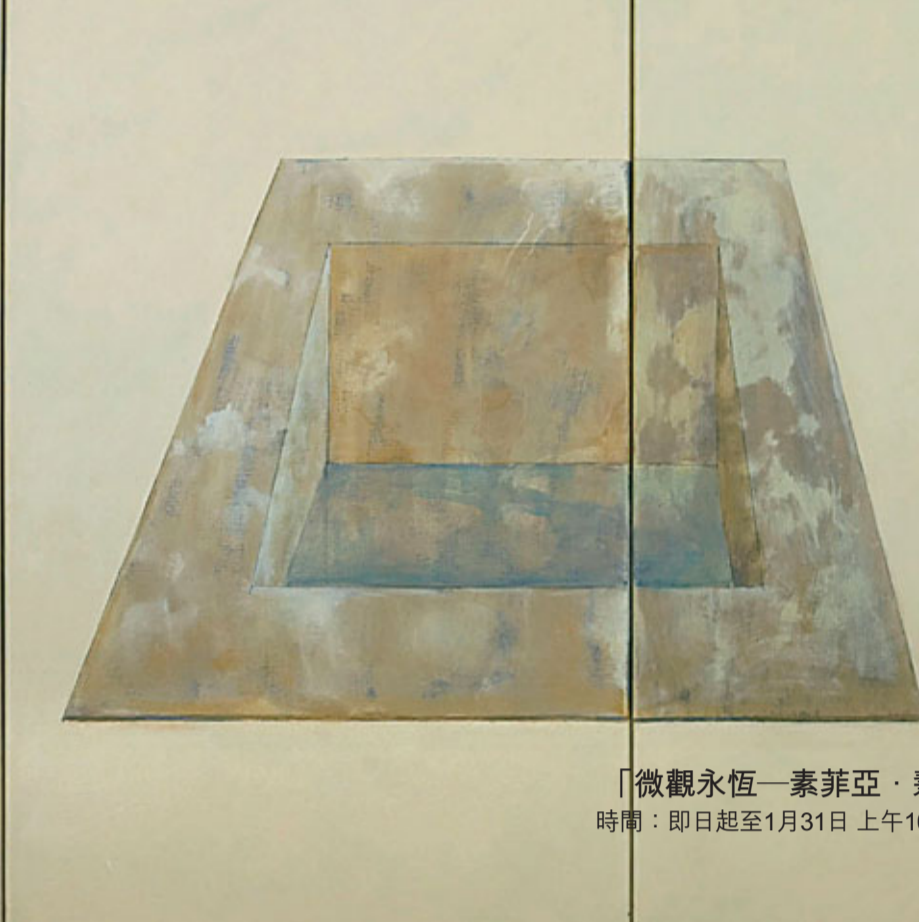
■慧瓊絲作品
《ANDEES》

■慧瓊絲作品
《眼看東北》

■慧瓊絲作品
《阿雷佐的女士》

「微觀永恆—素菲亞·慧瓊絲近作展」

時間：即日起至1月31日 上午10時至下午6時30分
地點：季豐軒
查詢：2580 0058

人，在我們內心深處有一種對永恆的感受和溝通。儘管生命有限，個人與永恆依然有一些共通性、互動性。」這亦是今次展覽的主題，她嘗試將這種人內心的依歸捕捉及發掘出來。慧瓊絲說：「無人永生不死，但我們也知道人可以擁有永恆的真、善、美等素質。」

「永恆」結連當代的領悟

「甚麼是永恆，或者永恆是甚麼？個體與永恆存在着怎樣的關係？個體的終極意義在哪裡？」藝術家想要探索這樣的主題，而今次展覽中的作品，則是她從不同角度對不同對象的細心觀察所得，正是貼切的「見微知著」。

《微觀永恆》中的人像創作，同她以往的作品相比，最大的變化之處，便是觸發了更為不同的、貼近當代的視角。

她表示：「雖然我探索的核心是一種永恆性，但每一時段的見我聞，都會觸發不同視角，不斷擴闊畫中的領悟。所以這批作品也是我近年體驗的寫照。例如『眼看東北』的靈感來自日本2011年的大地震，畫中人的眼神面容包涵着目睹天變的一份特殊感受，內裡是無限同情憐憫。」

從6年以來的近作中，選出這15張自己最滿意的精品，要如何取舍？慧瓊絲說她今次選的這批作品，是近作中內容最豐富、筆功最細膩的作品。人像創作對她而言的最大吸引力便是細膩，「畫家需要從人的外貌走進內心」，過程中則會牽動主客之間的交流，以及畫家自身的多重自我反省。她認為這是一種非常有趣、刺激及充滿智慧的經驗。

而觀察當代人，則可以帶來對「人」的獨特性的捕捉。她說：「每個年代的人身

處的環境都不同，所以每個年代的人都有獨特的性格。但不同年代人的獨特性依然是環繞着人性的核心本質。」但不同年代、不同背景的人，就像賦予了創作者打開不同大門的鑰匙，「因而我可以從不同方位，走向我研究的永恆性，揭出主體的更多面向。」

闊別6年的香港，仍舊對慧瓊絲充滿吸引力。她很喜歡香港這個充滿活力的城市，也着迷於它與全世界所有其他地方都不同的特殊文化背景。而今次在香港再度展出，她則期待香港觀眾在從畫像的表面造型中，欣賞到文藝復興早期倡導的特有女性美之同時，也能從畫的整體裡，分享到她在創作過程中從人的表面走進內心所經過的恍悟和興奮。而最重要的是，她期待着：「在個體與永恆的關係這課題上，觀眾可以從這批作品掌握到一點頭緒。」

視覺推介

「深水埗有得做！」

名為「深水埗有得做！」的地區生活及城市規劃展覽，帶我們微觀深水埗生活。整項展覽的主題內容將於三個不同位置的展館展出，令觀眾親臨不同場地與環境，以親身體驗來幫觀眾加深對抽象規劃概念的理解。展覽中的重點展出將包括隱藏區內近十個「便民手作服務業」的技藝及特色，讓市民有機會認識深水埗新物誕生、舊物重生的過程。

時間：即日起至1月31日 (正月初一至初三休館)

週一至週五 下午1時至6時

週六及週日 上午11時至下午6時30分

地點：手工行業專題館 (福華街191-199號G2,3舖)

社區規劃館 (欽州街37K西九龍中心8樓F46舖)

深水埗網絡館 (元州街 85-95號 新高登電腦廣場2樓 224號舖)

查詢：2851 4996

《生活·藝術·生活》講座

駐北京藝術家宋冬對上世紀九十年代中國概念藝術發展影響極為重要，其作品關注個人回憶及歷史時間，並曾獲多個國際性藝術獎項，包括聯合國教科文組織頒發的青年藝術家獎 (2000)。在這次講座中，他將介紹自己如何於過往作品中探索領悟生活、家庭及藝術之間的關係。

時間：1月12日 下午6時30分

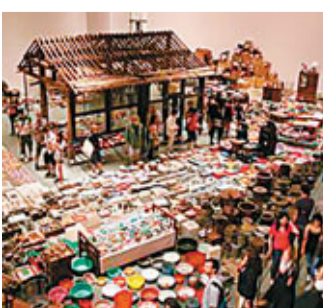
至8時

地點：香港上環荷李活道233

號荷李活商業中心10

樓，A Space

查詢：2815 1112

創作對談

文：Jasmine

《楊梅英》：潮劇的前世今生

「銳角：珠三角新晉藝術家巡迴展2011」中，另一部非常出色的內地作品是來自深圳大學傳播學院的林淳爽所拍攝的《楊梅英》。她將自己已故奶奶的故事拍攝下來，從一位潮劇名伶的幾十年生命經歷中，帶出了潮劇這一傳統劇目的興衰變遷。而口述歷史的方式，也像在我們面前鋪展開一部凝厚畫卷，令香港許多不了解潮劇的觀眾，有機緣從一位年輕女孩的家庭故事中，理解潮劇在歲月中的沉浮史。

怎樣通過口述歷史，將潮劇的變遷過程帶給觀眾？

林：《楊梅英》講述一個潮劇名伶的故事，這個人是我的奶奶，她叫洪惠英。她從小因窮苦被賣到戲班，挨打挨餓學戲，度過了非常痛苦的童伶時代。十五歲唱紅潮劇《蘇楊梅》。後來她拒絕了有很多錢有勢的公子，自主嫁給了做戲服的窮小子，也就是我爺爺。奶奶的命運似乎跟潮劇緊緊相連。童年的艱苦生活和嚴厲訓練，是在童伶制的背景下。一唱成名的少女時期，是伴隨着潮劇的興盛。奶奶與爺爺的愛情故事，則是發生在潮劇服飾備受重視的時代，潮劇將兩個人的生命連結在一起。文化大革命期間，是奶奶人生最難過的時期，當時奶奶甚至想到死，我不知道是什麼信念讓她留在爺爺身邊，但我相信，一定是跟她的摯愛相關。人生中那些小故事，往往總是有背後太多關於歷史關於文化的重量。於是我通過不同的人來敘述奶奶的故事中的片段，由我來主講串聯起這個故事。

最初我其實想迴避自己的主觀看法，不希望

過多加入個人的東西，而想平靜客觀的敘述一個故事、一段歷史。後來我在剪輯的時候很痛苦，找不到出路，在跟指導老師的交流中，我突然意識到，其實《楊梅英》本來就是講述我眼中的奶奶，承認這種主觀，等於是承認電影的態度和自我的存在。所以在短片的最後，我寫下：「謹以此片獻給已經逝去的歷史，正在逝去的文化，和不知道會不會逝去的自我。」

如何將家族史和潮劇史結連在一起展現？

林：短片裡的故事只講到爸爸小時候，更多後來的故事還沒有講。我的奶奶是唱潮劇的，爺爺是做潮繡戲服的，他們因此相識。後來爺爺的生意傳給了伯父，我的父親則轉行做婚紗晚禮服，而我，現在經營着一家叫做「電影結」的婚慶策劃，每個電影都有自己的故事，婚禮亦是。以前奶奶的故事是爸爸講述給我聽的，大學將畢業這年，我重新去認識我已經過世的奶奶。也許冥冥之中這是一種導引，我在接近奶奶的同時，接近了一段歷史、一種文化，接近了我自己。一個家族的歷史跟其背後的文化歷史是緊密相關的。在爺爺奶奶的年代，民間劇種是禮儀和娛樂所需，填補了空白年代的角角落落。在父親的時代，改革開放中西交流衝擊了傳統的文化和經濟模式，父親從戲服轉行到晚禮服也是時代的契機，也預示着潮劇在衝擊中的舉步維艱。在我的時代，文化媒介產業興起，民間傳統藝術受到的打擊是非常明顯的，潮劇藝人也努力通過各種新媒介去留住潮劇文化。而通過影視的

■《楊梅英》劇照

銳角：珠三角新晉藝術家巡迴展

時間：即日起至2月10日

地點：無印良品海港城店/太古城中心店/Atelier MUJI

鏡頭背後的潮劇名伶

方式讓人們，尤其是年輕人重新認識潮劇，走進潮劇，是我努力的方式。

希望帶給觀眾對潮劇的哪些新認識？

林：民間劇種隨着時代的變化，慢慢變成老人小孩專屬的節目，年輕人不屑一顧，也許他根本不了解，但他本能地拒絕這種了解。我希望通過這部電影，將潮劇以一種新的方式推入年輕人的視野。潮劇甚至是泛稱的民間劇種，都有其獨特的藝術價值和生機魅力。我不奢求我可以帶給觀眾對潮劇的新認識，但希望以一種開放的心態去帶領觀眾走近潮劇。

如何看待潮劇的未來發展態勢？

林：有人說潮劇，「成也遊神賽會，敗也遊神賽會。」潮劇也叫踏腳戲，每年鄉村遊神賽會的時候，戲班下鄉演出給神明看，大家就聚到廟會前踏起腳手相看。潮劇因為遊神賽會而興盛，但也因此慢慢趨向敷衍附和，失去了其應保存的藝術價值。潮劇這樣的民間戲劇藝術應該跟生活緊密相關，而不是關在戲園子裡面的，我不希望潮劇變成歷史上的昆曲，但又不能只是生活，藝術總是有其精粹之處。