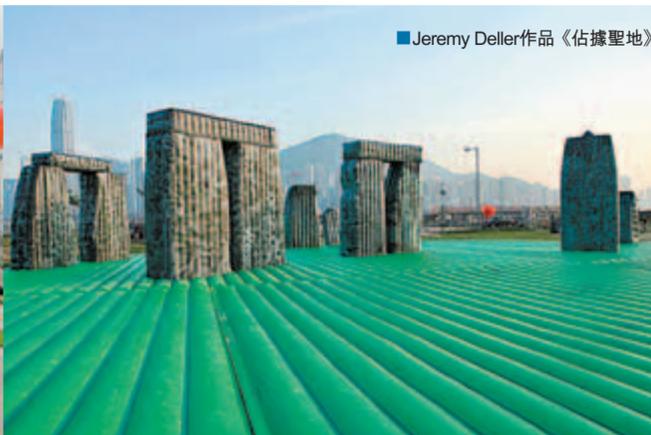

西九「充氣」進行時

■劉家現作品《隨風》

■Jeremy Deller作品《佔據聖地》

曾幾何時，公共空間中的大型藝術作品可以受到這座城市如此垂青，引發人們的種種質疑與討論。都是托「M+進行：充氣！」的福，當美國視覺藝術家Paul McCarthy以作品《複雜物堆》將他打破禁忌、挑戰觀眾視覺審美習慣的創作方式帶給香港時，扭紋狀的排泄物不止激起了關於「究竟甚麼是藝術」的討論，也讓人們再一次將注意力聚焦在西九文化區。作為西九公園明年開幕的前奏，正在「進行時」的這些大型充氣作品，其實也在令這座城中的人思考，公共藝術與公眾介入之間的無限可能。文：香港文匯報記者 賈選凝 圖片由M+提供

■譚偉平作品《墜入塵土》

■譚偉平作品《墜入塵土》細節

「M+進行：充氣！」
時間：即日起至6月9日（逢周一休息）
地點：西九文化區海濱長廊
查詢：2200 0204

透過讓公眾親身與巨型充氣創作產生互動，「M+進行：充氣！」其實提出了相當多供人延伸思考的可能。展覽的部分作品取材自日常生活，把日常物件加倍放大「充氣」到不合比例，令熟悉的東西變得陌生，但又不可思議地有其形體，可觸可摸。而所有作品的「短暫性」也反映出如今人與建築環境及自然世界的關係。

究竟公共空間中需要怎樣的藝術作品？其實這樣的問題永無答案。

這是繼去年「M+進行：油麻地」之後，M+策劃的第二場大型公共展覽。如果說上一次主要立足街坊，那麼這一次邀請六位藝術家進行「充氣」創作，則更能直觀體現公共藝術給人們生活帶來的實質衝擊。協助策展的Pauline Yau認為，她樂於看到人們對這些作品進行討論。「藝術品到底會產生怎樣的功能，因為有很多的解讀方式，所以我們引出了這樣的問題。」誠然，這場展覽本身便意在「引發討論命題」。

Pauline強調公眾關注公共藝術的重要性。「特別是我們展覽的空間，就是未來西九公園落成的所在地，它既然作為一個公園，未來也一定會有其他藝術家利用這空間做大型項目。」那麼知道甚麼樣的作品，有可能可以在這樣的空間被展示，其實非常重要。「這次藝術家們的作品，物料上都是用的塑膠這種非永久的材料。我們想體現出這類公共藝術作品不是永久擺在那裡不變的，同時也注重它們與人們的互動性。」觀眾可以觸摸、可以在其中穿梭跑跳，實際上，它們創造的是一種動力——人與公共空間中的藝術作品更為親近的動力。

這次展覽中，有些藝術家是長期創作類似作品，只不過未曾用過這類物料，而有些則是接受委託進行全新構思，但過去作品中也涉及過「永久」與「瞬時」的議題。因而其實如今呈現出的每一件作品，都有獨特的令人探尋之處。一座3米高的糞便、一隻頭部直插地底的巨大螞蟻、一隻巨型乳豬及仿英國巨石陣遺址等……早前圍繞《複雜物堆》的討論中，當然也包括這件作品一度爆裂。Pauline解釋

■Tomas Saraceno作品《一呼一吸一穹蒼》（準備過程）

■Paul McCarthy作品《複雜物堆》

其實這是因為畢竟這件作品使用的是瞬時性物料，其中因天氣原因導致了電力問題。「用塑膠去製作這樣大一件作品，難免會受到包括下雨、天氣炎熱、打風等環境因素的影響。這些影響往往是不可預期的。」

這是一個荒謬的社會

而當人們熱火朝天談論著乳豬和「巨屎」時，也別忘記本土藝術家譚偉平的作品《墜入塵土》，他也是這一次接受「充氣」計劃新委約創作的藝術家。《墜入塵土》反映了他一直以來一直對公共空間創作的興趣，作品中巨型的女性雙腿及螞蟻塑像，以誇張的比例，指向香港無處不在的生活元素，以及大大困擾著當代社會的潛藏弊病。

譚偉平表示：「我一開始沒有想過做充氣作品，但覺得現在很多時候一談到公共藝術創作，大多都會選擇取悅觀眾，我想或許可以用這機會去反映香港的當下。」所以他很直接地去反映這個時代的特色。「雖然我在香港土生土長，但一路總有一種捉摸不到的感覺，很多的發生都很零碎。支撐這個密集大都市的是一個大型機器。」是很資本主義的方式，大型機器靠的是慾望推動。

慾望當然又有很多層次，靈性信仰也算其中一種，不過顯然支撐香港社會高效運轉的，不是這種。按譚偉平的話說：「是一種很直接的慾望，香港人想的東西，他們的滿足感，都很簡單。」

藝術本身可以發聲

但另一方面，這城市又充滿壓抑。「近年社會的不滿情緒是一種每個人與其他人之間的互相影響。我給你壓力，你又將壓力給我，互相令彼此感到不舒服、進而感到恐懼。」人們都知道這個社會的某些地方有問題，但又已經不知道自己想要怎樣改變，這種迷失，更像是對週遭事物的漸漸麻木。螞蟻塑像和女性雙腿，後者表達了直接的慾望，而前者則是表達恐懼。譚偉平說：「香港人知道這種生活環境下的壓抑，所以有時候自嘲戲謔，令之變成帶點搞笑進而麻木的事物，自嘲一番之後，靠著好像小強般的生命力繼續活下去。」但他又指出，其實也像是卡夫卡作品中的昆蟲意涵——歸根結底是根本不適應這個社會的。

譚偉平認為這兩件作品不可以分開來看，而是要放在一起，特別是在西九這樣的大型空間中去看。「它們擺在一起，本身就是很荒謬的情況，但是這個社會，又恰恰是這樣荒謬。」過去以往的藝術作品，擺在公共場合，似乎總會做些歡愉或是娛樂性的東西，但這個社會在變化，如今並非純粹的娛樂就可以令人淡忘種種不安的情緒。正如譚偉平所說：「我不認為藝術的功能是去service這個社會，我認為更重要的，是去提出問題，是藝術本身也可以去發聲。」

創作對談 訪問：Jasmine

■曹斐作品《珠玉滿堂》

「M+進行：充氣！」之《珠玉滿堂》

在這次「M+進行：充氣！」展覽中，另一件被人們廣為討論的作品便是內地藝術家曹斐創作的《珠玉滿堂》。曹斐著迷於能讓人把私密想像帶到現實生活、並與公共領域的時空進行互動，遂創作了這件作品。一隻巨型的充氣乳豬，象徵對繁榮和豐裕的頌揚。一方面是好玩互動的景點，另一方面也向香港迷戀飲食的文化致敬。習慣在宴席上才看到乳豬的觀眾，現在可以親眼見證它變身為一個夢想與歷險的非凡空間。今次我們便與曹斐探討這種「變身」怎樣讓觀眾步入一個充滿幻想的空間。

這件充氣作品的創作概念是？

曹：烤乳豬是中國南方傳統風俗裡最高級別的菜式，多用於傳統祭祀儀式，現代生活裡如電影開機儀式，土地奠基儀式，表達對「神明」的一種敬意。而「充氣」材質，它總是會把一切正常物品顯得很滑稽，卡通化、遊樂化。我希望人們能走入我們日常中所敬畏或熟悉的物品中，讓它以幽默的、顛覆的、驚奇的方式出現在公眾面前，所以，我會考慮能夠進入豬的內部，從豬的腹部開洞以及臀部的位置，豬體的內部是骨腔排列，燒肉和豬肉塊像沙發和抱枕那樣隨意羅列在地板上。

在西九文化公園，這頭豬就像涼亭，人們逛完公園還能來裡面休息。這個珍寶之物House of Treasures，也象徵它為這個土地祈福，希望它這塊土地將來能為香港人帶來更多的精神財富。

創作過程中最困難的部分是？

曹：從開始構思到製作出來大概花了5個月時間，製作時間大概1個多月。構思出來後需要和專業的充氣行業技術人員進行大量的溝通、改造，方案要按充氣的特性做出很多調整。充氣物料的特殊性關乎「氣」的承重力以及「氣」的分布與規劃，脆弱性關乎對氣候條件的要求，體量上有對展覽場空間的要求，安全性體現在公共展出時的易損、意外。在製作上，對組合形體像裁剪衣服那樣，要分很多部位，出裁剪紙樣，前期製作3D圖反覆模擬，拍攝真烤乳豬的表皮作為材質微等等過程。

怎樣看待「M+進行：充氣！」？對其他藝術家的作品有何感受？

曹：公共藝術在內地更多時候是政府行為，比如城市雕塑，象徵城市的飛躍、發展這樣主旋律的藝術，政府更多時候決定了某種「藝術」出現在城市空間的形式形態與寓意。

香港有很好的資源和空間展示公共藝術，有素質很高的市民階層，以及自由討論氛圍，而能引起公眾討論的公共藝術也是當代藝術的最大特點，它出現在公共空間，必然要面對不同層面大眾的挑戰，審美的基本感知判斷早已不是今天藝術討論的核心，我們應該在今天互聯網肆虐的世界，通過公共藝術吸引人們回到現實空間聚首，像過去原始部落或者傳統儀式，人們需要重新回歸某種現實的看得見摸得着的聯繫，不僅僅是被大型的商業空間（購物中心）吞噬或狹小的居住環境所壓抑，或迷於社交網絡。

其他藝術家的作品我覺得都很有意思，巨石陣來自神秘文化和歷史，它通過外形的複製改造成能讓觀眾親近的遊樂蹦床，突出了它歷史性以外的遊戲遊樂性，而遠古時代的巨石，儘管是充氣物料，但它和它背景的城市景觀「巨樓商廈」對映之下，又顯示出某種歷史與今天、原始與現代、文明與文化的有趣對比。而螞蟻則是香港人經常調侃的「小強」，映射香港人頑強生存力之下又同時謙卑、委身的處境。

■曹斐作品《珠玉滿堂》