水墨藝術家劉鳴：

談一場實驗水墨與當代社會的愛戀

水墨畫是中國傳統繪畫藝術的一支，而「當代水墨」與傳統水墨畫相比，其鮮明特徵在顛覆性的題材選擇和更現代的表達技法。目前，當代水墨受追捧的熱潮在眾多的畫廊與拍賣行的展覽和拍賣中表露無遺。當代水墨藝術家劉鳴，二十年前開始涉足「實驗性水墨」的藝術創作，他認為，藝術市場的口味都是暫時的，唯有水墨藝術的探索才是永恆的主題。 文：香港文匯報記者 姚進 董曉楠

■劉鳴水墨作品運用在陶瓷載體上。

■劉鳴在醴陵釉下五彩瓷上創作水墨畫。（本報記者 董曉楠攝）

■作品《秋籟聲聲》水墨紙本 50x80。

■作品《潤物細無聲》水墨紙本 50x80。

■劉鳴將水墨符號與幾何體結合。《水墨・空間》系列作品——大廳。

六月驕陽，記者從長沙趕往株洲醴陵。當代水墨藝術家劉鳴是長沙人，他在「瓷都」醴陵設了一間工作室，將醴陵釉下五彩瓷與當代水墨畫的藝術語言結合起來，探索水墨在不同載體上的各種可能性。

由於前一晚通宵創作，記者見到劉鳴時，他還有些睡眼惺忪，長髮隨意紮起來，非常符合人們印象中藝術家不修邊幅的樣貌。

情繫楚湘水墨

劉鳴受父母熏陶從小學畫，經歷從學生到老師再到藝術家身份的轉變，在嘗試了各種繪畫語言後，他最後選擇了專攻水墨畫，劉鳴說，這源於水墨畫承載的文化底蘊讓他信服。透過筆墨技藝，濃淡暈染之間，將自己的個人意識融於創作，尋找與外界跨越時空的共鳴。

「藝術是文化的一種表現形式，兩者密不可分。而當代水墨最能闡述中國道家哲學的陰陽關係，人與自然的遙相呼應。」劉鳴說他從水墨中更能感受到對心靈和靈魂的洗滌。

中國傳統的文人畫發展至今，水墨畫從藝術題材到表現形式都發生了巨大的變革，當代水墨畫中逐漸出現現代社會元素，這是藝術與社會緊密聯繫的關係所決定的。

從上世紀80年代起，劉鳴就開始進行水墨畫創作的試驗，他將之冠以「楚湘水墨」之名，一者他本是湘人，是作者的地域；二者他繪畫中的取材，皆來自身邊熟悉的三湘大地的一草一木。

記者見到他此時期的創作，畫面以濃墨方式點綴出湘西的景象，以及湘西的老街、舊屋，與黑漆漆的山脈相映成輝。

藝術投影社會

劉鳴認為，當代水墨是對傳統水墨的繼承衍續，儘管在表現手法上跟隨時代的腳步，但其內核應當可以找出內在聯繫與傳承，一是傳統水墨畫的「筆墨精神」，一是藝術家要觀照社會。

劉鳴在其代表作《城市風景》系列裡，着墨描繪一些倒塌的房子，並把房子變形處理。之所以選用這樣的題材，劉鳴說他是在挽救記憶，「我出生的湘南地區有很多吊腳樓，老房子是我的記憶，從農村的老房子到城市的老房子，從農耕時代到都市時代，這個題材是我對自然的思考，對環保意識的思考。」

在當代水墨藝術試驗中，劉鳴注重形成屬於自己的個人化語言。美術批評家王林曾指出，《城市風景》系列作品中展現的矛盾與衝突讓他印象深刻，呈現出對水墨傳統表達方式的適度解構。敢用重墨又善於留白、用光，畫中帶有的光實際上有很具體的含義。

劉鳴將這種光解釋為對憂患意識的鋪陳，「我看到了人類對地球的破壞，通過我的內心風景，喚起觀者自我覺醒，要保護家園。」在劉鳴的作品裡總會滲透對人生、自然、社會等問題的探討，反映當代人的生存困境和生存焦慮。

成功的藝術家要充當社會的前瞻者與啟蒙者，劉鳴說，這是藝術家的社會責任。

界裡界外之爭

如果說水墨是中國傳統藝術體系流傳下來的一門珍貴技藝，那麼「當代水墨」其實是水墨現代化的變革進程。就劉鳴個人而言，他經歷了從架上水墨到「城市風景」語言再到水墨裝置的蛻變。

在劉鳴《水墨・空間》系列作品中，他將水墨符號與幾何體結合，運用幾何形體水墨裝置的各種擺放形式，達成對筆墨、空間的有機組合。

「物體在空間中每一個變動都會對環境產生影響。通過互動，將觀感立體化，大眾的觀看方式就發生了根本性改變。將靜態的裝置作品再與數字媒體結合，又是另一種變化。整個過程讓我感受到這種變化無窮能量。」例如在作品《中藥櫃》中，劉鳴便運用了影像媒介。

這種以東方傳統藝術語言與西方後現代主義相結合的作品，有人力挺，有人不以為然，有讚有彈，在業內引發關於「界裡界外」的激烈爭論。

原湖南省美術家協會副主席、著名資深美術批評家鄧平祥，非常讚賞劉鳴的創新嘗試，認為其大大拓展了水墨的表現力，把水墨跟西方以油畫為代表的表現力提升到一種平等對話的地位。

水墨戀上設計

劉鳴認為，未來水墨的發展方向仍是抽象主義，在對水墨張力、抽象表達的不斷追求中，劉鳴不斷擴展載體，嘗試不同的實驗水墨與當代社會的愛戀方式。在今年四月舉辦的第三屆中國文化創意博覽會上，劉鳴還將水墨符號融入雨傘、服飾、家居等實用產品。

「通過抽象創意，將水墨符號化並成為實用品的設計元素，這種嘗試能夠建立起藝術家和消費者更為緊密的連接，有助於推動藝術市場化。」

劉鳴目前已經組建自己的設計團隊，並創建了「劉鳴」品牌。他表示，下一步將會開拓更為多元的產品線，最終實現水墨藝術符號的品牌化、市場化。

餐具設計師們的創新思維

餐具設計其實離我們的生活近而又近。食物在口中點點滴滴的美好，也是設計師最能夠下功夫經營的部分。適逢香港設計中心主辦的設計「智」識周2014（KODW 2014）以「設計・服務・將來」為主題，展現如何透過創新的服務設計，為業界創造更美好的將來，並邀得幾位國際知名餐具業界人士與我們共同分享這個話題。今次我們與國際創新及設計顧問Continuum中國上海區總裁Chris Hosmer及Continuum的首席品牌策略師Marcus Lui與大家分享有關設計獨特餐具的一些小心得。

■Continuum中國上海區總裁Chris Hosmer

怎樣在遍及多個行業的設計服務策略中貫徹自己的主張？

Chris：Continuum以切身的體會、有意義的影響及責任為宗旨，讓我們擁有一個堅固的基礎去面對許多不同的設計和業務問題。我們不只理解顧客的觀點及行為想法，還會嘗試努力去明白客戶的業務，引導他們如何把創新思維模式充分發揮出來，以新穎的想法融入生活當中。

怎樣理解設計與生活關係？

Chris：設計是無處不在，完全融合於生活之中，不論是當你購買咖啡、使用自動櫃員機，還是乘搭交通工具的時候，日常生活中都會與設計息息相關。設計師的最終目的都是為提升人類的生活質素。

再者，設計的過程與日常生活是不可分割的，都是依靠平日多留意及關注身邊的事物，從收集得來的資訊引發設計意念，藉此設計創新、與別不同的產品、服務及用戶體驗。同時，只要對設計的對象及情況有深入的理解，便能把設計完全昇華。當我們把一些原始信息收集回來，例如思想、行為、情感及價值觀，就能為設計踏出第一步。

Marcus：我認為設計擁有更廣泛的含義。「設計」不僅為製造一件物件，而是一個確定意向及創作產品、服務及系統的過程。根據這個定義，我們了解生活中所有東西都是被設計的。換句話說，一個人在不同的地點或不同的時間對產品、服務或設備的看法、感受或運作都有不同的體會。

作為一位設計師，不論思考或工作時，我從不間斷地「設計」。外界的刺激，如不同的地方、人物、物件、行為及思想，不單是一種「啟發」，更是一個大型的實驗室，讓我們去觀察各種互動與交流 —— 生活自身驅使設計。例如，無論在超級市場還是高檔次的時裝店，我如果沒有主觀地分析過店舖、服務、產品的運作或對目標顧客的吸引程度，都無法在那裡購物。

■Continuum的首席品牌策略師Marcus Lui

設計能創造出怎樣的可能性？

Chris：很多設計的過程都是在創造機會，或是透過一些嚴格和詳細的調查去啟發你找出一些正確的方向，並逐步解決問題，這是一個開放的途徑，讓你可以清晰地思考，或以一個截然不同的角度讓你去重新認清問題。

第二，你可快速地建立、篩選或想像一個辦法去解決你面對的問題，令別人可以與其互動、感受和體會這個設計的好處。這個方法可以重新以另一個角度去調整或改進——這是一個反覆的過程，令整個構思變得更為真實，從而達到目標。你可以在不同的過程中感受到最後的成果，事情可能會水到渠成，或是恰到好處地達到理想的目標，或是讓你享受整個過程。

Marcus：這是一個我們經常問客戶的基本問題：你是否在尋找一個更便宜、更快、更好的多士爐？還是你在尋找一種烹調多士的更好方法？或是你在尋找一個更方便、更有營養、更香的方法烹調早餐？透過不同的問題，我們就可以成功地為不同設計創造更多的可能性和機會。

餐具創新中最大的難點是？

Marcus：跟很多設計上所面對的挑戰一樣，創新餐具包含一個存在於固有文化習慣、信念及「用法」背後價值的微妙平衡。這不只直接影響「形式和功能」，而是「形式、功能和情感」。

怎麼看香港的設計師？

Marcus：香港並不缺乏有創意潛能的設計師。香港設計師在文化交融上有獨特的優勢，若同時具有觀察力，就能夠從這個國際化的社會中獲得豐富的經驗和啟示， 但同時亦要懂得靈活變通。香港設計師面對的挑戰是需要尋找適合的渠道，為願意實現他們理念的行業和企業發揮他們的才華，以及在企業的決策層中取得成果。