

三地八十後藝術家聯合展覽《Forest of Illusions》：運用想像讓觀者反思生活

三位藝術家各具特色，但都喜歡以日常事物為題材。來自香港的曾建華在白色畫布上壓印圖像，驟眼不易辨識，細看才知道背後是日常生活中的性壓抑、苦惱和不满。程然用黑色幽默道出虛擬世界的荒誕，探討城市人所面對的誘惑和寂寞。台灣的楊依香則以淡細筆觸，表達人性的複雜與軟弱。

展覽中，我們看到杭州藝術家程然的新錄像作品《信》(Always I Trust)。這短片由策展人監製，邀請到一向熱心支持藝術的著名演員劉嘉玲義務做女主角。短片的靈感來自藝術家收到的垃圾電郵。這封以寂寞的心為對象的色情電郵，由於是電腦編制，文字非常個人化，文法錯漏百出，但仍能引起藝術家注意，從而編織出一個關於真與假(甚或真假難分)的動人故事，一個屬於這時代的故事。藝術家巧妙運用媒體語言，刻劃出渴求溫暖的城市人所感受到的疏離和冷漠；畫面更是美得難以置信，暗諷人們時有的癡心妄想，讓我們看後很容易心有共鳴。

台灣藝術家楊依香的畫作又是另一種風格。無論主題是關於現代生活的不穩、失望或糾結，楊依香都喜歡用概念和鮮明接觸來打動觀者。她雖然沒受過正式繪畫訓練，但根基扎實，筆下洋溢創意，着色統一，敘事充滿詩意。

曾建華是本地著名藝術家。今次展出的七幅畫作全是他2009年所創作的作品，內容大膽創新。他最為人熟悉的是附有圖像文本的裝置藝術，但今次的作品系列卻截然不同。用上大膽的性愛圖像和視覺語言，是要配合藝術家的藝術觀念和表達方式，同時亦可道出今天年輕人在種種壓力下變得虛偽、憤怒、無奈和不满。

我們分別與台灣藝術家楊依香和杭州藝術家程然展開對談，走進他們的想像空間，理解他們希望傳達出的對現實的觀照。

貝浩登畫廊 (Galerie Perrotin) 此前舉辦的《Forest of Illusions》展覽中，展示了两岸三地3位八十後藝術家的作品。來自杭州的程然、香港的曾建華、台灣的楊依香同樣關心現代和當代人的處境，他們善於運用想像空間，讓觀者反思當前的生活狀態。

採訪：香港文匯報記者 賈選凝
圖片由貝浩登畫廊提供

台灣：楊依香

可否介紹一下自己這次的參展作品？

楊：這一次的作品是從2012到2014年創作的系列作品，從過往自身感情事件、到關心社會議題的，以及帶有安撫人心，從聖經章節中獲取的靈感為出發點。展出系列分別為《精神現象》、《社會新秩序》、《+》。

《精神現象》中的情感因素成分居多，是紀錄，也是探究。繪畫主題的選擇範圍以極私密性的情感為出發點，廣泛的象徵性讓原本隱藏的情緒不斷地站在畫布上繞圈子。心理狀態彷彿正在一口深井中不斷掙扎/不斷分裂，似乎觸手可及的救援，卻往往得到最孤獨/最殘酷的真實。

敘事的方式之下，隱藏着一段歷史，一段壓抑而私密的個人歷史。《精神現象》看似超現實的畫面，但那往往只是表象，更多的繪畫精神源於更多的意識，和不可抑制的內心獨白——以我的情感/以我的故事/以我的孤獨，以我，編寫一段早年發生卻已逝去的情感。

《社會新秩序》中眼前事物抵達腦海，則是為了被描述。生活的土地，熟悉的環境。台灣當今已透過大眾傳媒和現代通訊給予我們對於社會的形象。但這種形象始終就像是一大迷霧中出現的一線光，我們穿透它，卻從未觸碰它。眼前的事物抵達腦海是為了被描述，但描述的是形象的真實輪廓，還是只是一團餘光的軌跡？

我認清到，藝術或許無法改變或創造美好社會秩序，但能做到最大成就的，就是利用描述，剷除制度的偽裝。「社會新秩序」的含義即是一切始於現今社會現象的輪廓上：一份職業、一套流行、一種精神以及一種隱喻。注視光。一試再試。

作品《+》靈感來源是聖經裡的事實真諦——不是法條嚴謹規範，而是人的心靈獲勝。某種意義上，聖經與劇本相同、與劇場相關。無非狂熱的崇拜，但有安慰人心的效果。而安慰人心，必須透過他人，才能完全釋放。

我看着我手上的石頭，用我自己的方式。

怎樣理解 Forest of Illusions 這個主題？

楊：「幻覺」像是我們常聽見的古老希臘傳說，好像很熟悉，卻從沒有人經歷過的那些故事。也像是 Guillermo del Toro 所執導的電影《Pan's Labyrinth》。意境產生了現實，夢與現實已無所謂的藩籬。

怎樣看其他兩位藝術家的作品？

楊：曾建華與程然，包括我，我們所意識到的現象不會全面而周到，而一切我們認識的存在對象，是由我們直觀的所見所感，故而是一種表象，其本質是我的意志。這彷彿就像，我在做夢。如同叔本華《做為意志和表象的世界》中說道：「世界就是我的表象。」

杭州：程然

可否介紹一下自己這次的參展作品？

程：參展的作品25屏錄像《信》，邀請了劉嘉玲做主演。這件作品基於一封網絡垃圾郵件而做，以電腦隨機生成的錯亂的語句，以一個女孩口吻所不斷訴說的情感故事，同時又在傳說裡插着關於記憶和未來的言語，我覺得美極了，簡直是一首寫給未來的詩。以此為由，我希望去以一部電影裝置的形式去重現這一從未出現的時刻，來說物質生活和精神世界間的關係。

怎樣理解 Forest of Illusions 這個主題？

程：這是個比較寬泛的主題，對我而言我感興趣其中對想像的呈現方式。

怎樣看待其他兩位藝術家的作品？
程：兩位藝術家的作品都很特別，在同一個展覽中展出很有意思。

《大自然中斷》：兩位意大利藝術家對自然的反思

意大利藝術家 Natalie Silva 和 Barbara Nicoli 聯展《大自然中斷》，展示兩組風格迥然的作品，象徵人和自然一連串赤裸對話。藝術家透過模仿及擷取大自然中不同的元素，在畫布上重塑她們對大自然的觀感。

Natalie Silva 注重描繪人和自然的互動，尤其沉醉於「光」的無盡可能中。她筆下的人物自由地在四圍的水樣空間裡游走，穿梭於奪目的顏色與獨特的光線之間。Silva 解釋：「我的人物通過顏色、筆觸和動作表達自己。」

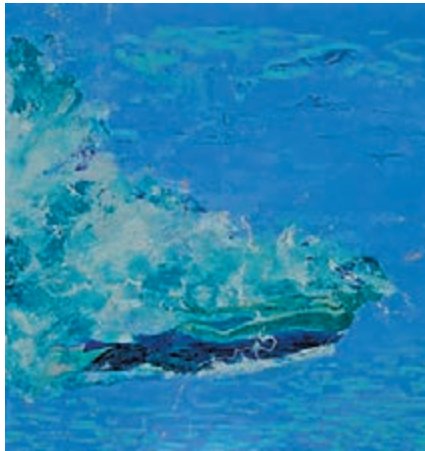
藝評家把 Silva 探究自然的畫風稱為「In-natural」，意指把自然界的現象重新演繹於畫紙上。「In-natural」不是嘗試模仿自然，而是從自然中擷取、改造、重組某些元素，向觀眾呈獻一個全新的自然面貌。Silva 的畫作為感官和視覺開拓了一個新領域，引領觀眾探索她創作獨一無二的大自然。

演員出身的 Barbara Nicoli 充分利用她的戲劇訓練，發展出一套獨特的視藝語言。她的作品嘗試拆解人和自然之間的微妙關係，Nicoli 特別關注兩者之間的互動，尤其是「社會發展」與「自然」如何在求存的前提下尋找共生空間。她用金屬尖刺、樹枝、樹葉，又重新演繹傳統技術如凹版印刷，去塑造、重現、重新解釋存在的神秘意義。

《大自然中斷》是 29 Arts in Progress 在香港和 Identity Art Gallery 合辦的第一個展覽，在這個人和自然關係日益緊張的世代，展覽嘗試在藝術的國度裡探索兩者無盡的共生可能，力求透過不停尋找，發現和諧共處的方法。

■Barbara Nicoli 作品

■Natalie Silva 作品

《大自然中斷》聯展

時間：9月26至30日在香港藝術中心展出

10月4至7日在2014典雅藝博展出（香港會議展覽中心）

藝訊

雲上觀心——陳建輝水墨作品展上海揭幕

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）由上海朵雲軒主辦的「雲上觀心——陳建輝水墨作品展」日前正式揭幕，是次展覽由當代著名藝術家、美術評論家謝春彥策展，呈現陳建輝近年創作的60餘幅水墨作品。

著名畫家陳建輝現為東華大學服裝、藝術設計學院教學副院長、教授、碩士研究生導師、博士研究生導師。代表作《塵》、《生命之旅（之一）》、《生命之旅（之二）》已被中國美術館永久收藏。

此次展覽作品以傳統繪畫中的花鳥寫意以及戲曲人物等為主要題材，將中國畫所講求的筆法、墨法、章法與西方繪畫元素結合，使作品在保留傳統水墨畫韻味的同時具有

■朵雲軒展出的陳建輝水墨作品

本報記者章蘿蘭 攝

現代情趣，演繹出豐厚的內在，並將其延伸至「萬物歸一」的精神境界，留給觀者無限遐想。

雲上觀心，境由心造。陳建輝以行雲流水般

的筆法和用色，匠心獨具的巧妙構圖和空靈深邃的意境，體現出畫家樂觀灑脫的天性和品格，旺盛的生命力和積極的理想。今年11月，展覽還將移師北京恭王府。

拉里·貝爾：「光與紅」

「每一件創作都只不過是一個實驗、一種體會、一項研究的印記，不多也不少。」

——拉里·貝爾

拉里·貝爾 (Larry Bell) 的最新作品展，亦是藝術家在香港的首次個展，將會展出一系列雕塑和紙本新作。拉里·貝爾在過去五十年來，一直沉醉於探索光線和它與物質的介面。他是一位永不言倦的實驗者，作品多元化，從精練的小品以至大型的環境裝置，都充分體現出個人富有自發性、直覺和即興性的創作特色。

貝爾於六十年代早期開始從事創作，初時以繪畫為主，但迅即轉向結構藝術，其後更投身雕塑創作。正是在雕塑實踐的過程之中，讓他發現了一種工業用的金屬電鍍方法，透過在玻璃、紙張和塑料表面鍍上漸變的塗層，為物件製造出視覺上的虛擬空間體積和透明感。而這種技術更造就出其日後的重要作品，包括標誌性的玻璃「立方體」和「立壁」雕塑，直至今天

他仍在不斷鑽研這方面的技術。

貝爾為是次展覽特別創作了一組全新的《光之結》，當中也採用了這種技術。這些雕塑是由已鍍上各種金屬和石英塗層的聚酯薄膜組成，質地柔韌，婀娜多姿，輕如無物，彷彿不受地心吸力的影響。被扭成結狀的薄膜，意態流動，形成複雜的鏡面空間結構，將周遭環境的光線傳送、吸收和反射出來。

貝爾往常的《光之結》雕塑都是懸掛在天花板之上，但今次它們卻是懸浮於或被困 Optium 丙烯酸玻璃盒子裡。原本變化萬千的形態一下子被凝注了，化作多層次的光影定格，猶如優雅的立體《蒸氣繪畫》。同樣地，貝爾的新作紅色 Hiromi 紙拼貼系列，也是建基於感知概念與空間的模糊性。他將矩形的鏡面物料交疊在鮮紅的背景之上，造成視覺平面的鮮活對碰，為作品注入立體主義 (Cubism) 的語言。