

# 日本陶藝家二階堂明弘 巧手發掘土壤自然之美



二階堂明弘希望通過活動與人分享作品。

日本料理不僅講究食物的味道，還注重那些分類細緻、精雕細琢的食器。與機械化生產的量版式碗碟器皿不同，日本陶藝家所創作的食器每一件都擁有獨特的藝術性。現代陶藝家二階堂明弘（Akihiro Nikaido）不追求明麗的色彩，而是以透過高溫、以日本稱為「燒締（不上釉藥）」的創作方法為主，使作品散發土壤的清新自然美。

文：香港文匯報記者 張岳悅 攝：莫雪芝



二階堂明弘將食器陳列成為藝術展覽表達個人觀點。

一階堂明弘早前在「日日和一器」展覽中擔任活動總監，活動以8位日本新晉陶藝家的作品分別代表一年四季，他今次率先帶領兩名春季藝術家來港，「我希望把握盡可能多的機會，將自己和其他年輕藝術家的作品與更多人分享。」他們除於中環藝穗會冰窖展覽作品外，亦於香港大學講「日本陶藝與大眾心靈的慰藉」，證明「藝術，從來不是離地的玩意」。原來在日本人眼中，陶藝作品不單是日常生活的用具，更是象徵社會變遷的標記。2011年「3·11大地震」後日本社會人心惶惶，二階堂明弘即發起「食器之力量」活動，連續數年帶領年輕陶藝家義送食器給海嘯地區安置於臨時房屋的災民，藉此為當時的社會提供心靈支援，也令大眾重拾對未來的憧憬和信心。

他此前已來過香港幾次，對香港人的高速生活節奏印象頗深，「我希望以季節分界，使大家放慢生活的腳步，享受進食的過程，也用心感受身邊的事物。而食器就如同衣服一般，可以因應季節而有着不同的配搭。此次參加活動的一眾年輕陶藝家各具特色，作品種類眾多，以季節作主題使他們更能突顯個性。」可對於繁忙到可能晚晚都煮餐蛋麵的香港人來說，四季食器的意義何在？他笑稱煮飯的確是一件辛苦的事情，自己也常在工作之餘煮即食麵或即食咖喱果腹，但當將普通食器換成手作食器承載這些食物時，它們便不再有的廉價感覺，吃起來也彷彿更添美味，於是這些美好的食器便成為繁忙中自我慰藉的點綴。

作為一名陶藝家，我可以做的就是將這種優秀的文化通過作品以不同方式傳遞開來。」地震後，他以高低形態不同的食器承載雨水陳列地面，構成「承載雨水的器皿」裝置藝術展覽表達思想：「雨水對人類和土地至關重要，當水被輻射污染，當雨水淋到我們身上或流入土地裡，會發生怎樣無法預測的事情？這些都是我那時在不斷思考的問題。同時，我將這些器皿看成人類，即使我們遭遇了輻射，接觸了被污染的雨水，依然可以堅強地屹立。」在他眼中，藝術與食器的分界並不明顯，當他有強烈的想法想要通過作品表達時，便會做一些更偏向藝術的作品，或使食器以藝術的姿態出現，而做食器則是他日常工作和生活不可分割的一部分。

## 尋找不被污染的事物

## 做陶藝需堅持及思考

## 遠古現代完美結合

二階堂明弘創作的食器作品雖然有着遠古時期的風格，但也用現代的工具在食器上製造花紋，使器物形態與質感同時展現當代與古時的風味，「萬年前便出現的陶器發展到現在，本質並沒有變，而現代元素的加入，如以USB刻畫如電腦編碼般的紋路，都是我們活在當下的證明。」他慣做深色系食器以襯托食物的鮮美，除常用的碗碟外，還會製作抹茶茶道具及花器，配以從山上隨手執的綠色植物以增添自然美感，他表示：「與單純去製作一些耐用的器皿，我更追求以作品突顯土壤美感和表達內心感受，不上釉藥的作品用耐久或許會因為積累而產生變化，這也是另一種自然的體現。在我心中總有一個衡量作品是否滿意的標準，關乎日本傳統美學和個人感覺，卻無法用語言描述。」

早在2010年，二階堂明弘便在益子地區創辦輔助年輕陶藝家活動的組織「陶ISM」，每年都會舉辦活動以集合來自日本不同地區的陶藝家參與，他回憶起2011年地震前夕自己還在策劃下一次的活動，「那時我正在工場如常拉坯和素燒，突然聽到隆隆巨響並感受到地面的劇烈搖動，幾乎無法站穩，周圍的陶器也散落各處。我只得去朋友家暫住，當時停水停電，難以獲取外界資訊，後來才得知福島核電廠的事故情況，也因此全球都開始關注日本的食物安全問題。」地震對他的創作也產生了影響，雖然土壤仍可以使用，但柴燒的材料受到輻射影響而變化，影響作品成色的同時也具有一定的危險性。「通過這次地震，我看到很多事物的毀滅，也開始思考是否存在輻射也無法污染的事物，那便是歷史悠久的

來自北海道札幌市的二階堂明弘早在小學時期便因父親好友陶藝家的影響而對陶藝產生興趣，他自述約30歲時，曾聽到部分「陶藝不屬於藝術」的言論，且還遇過身邊人的不認同，堅持「陶藝是藝術的一種」的他曾深感苦惱，「我做一件食器，或使食器發揮了創意，而對於這件食器，一萬個人可能會有一萬種不同的使用方法，所以使用者也是完成這項藝術的一部分。」他現時年間常舉行超過十次以上的展覽活動，足跡遍佈日本、紐約、巴黎、台北、上海及北京等，參與的海外活動也愈來愈多，「我計劃一年中有3至4次的海外展覽，其餘都設在日本，這樣便可以預留更多時間創作。而對於陶藝愛好者，我認為最重要的事是『堅持做下去』和『思考更多可能性』。」他說。

## 量產與手作食器 互不衝突

大量生產的陶瓷總是有多人接觸，知名藝術家創作的食器卻常售價不菲，在二階堂明弘看來，量產陶瓷的存在價值不容忽視，也可以滿足最大眾化的需求，而陶藝生產線的不斷先進也是人類智慧的一種體現，他解釋道：「我從來都不會否認量產食器的價值所在，但若人們習慣了量產的便利，思考的空間便會愈來愈小，思考能力也會退步。而藝術家手作的瓷器可以反映個人的性格，使用者也會從中感受到製作者的用心。所以量產和手作食器都有各自的存在意義，使用哪種則是根據需要的個人選擇。」



二階堂明弘（右二）在港大講「日本陶藝與大眾心靈的慰藉」。



一眾陶藝家將食用器皿作品帶去災區。



遠古和現代風格在作品中共存。

# LEGO 藝術家 Kevin Hall 的創意世界

迪士尼真人版電影《美女與野獸》（Beauty and the Beast）即將上映，粉絲觀賞電影之餘，今個月還可於朗豪坊4樓通天廣場近距離觀賞英國 LEGO 藝術家 Kevin Hall 設計，以 50 萬塊 LEGO 顆粒拼砌而成、高 2.2 米的《美女與野獸》城堡，感受他細緻而富創意的 LEGO 世界。

Kevin Hall 以迪士尼經典《美女與野獸》為創作藍本，耗時半年建構出氣勢磅礴的城堡，單是圓拱形屋頂已用上了 4 萬塊 LEGO 顆粒，此次亞洲首展前幾日他就已親臨商場日夜為城堡模型進行組裝工程。細觀城堡內部細緻度極高，竟還設有機動旋轉舞池及 LED 吊燈，使得貝兒與野獸翩翩起舞的經典場面重現，掌握着野獸命運的玫瑰花同樣出



Kevin Hall 現場演示組裝小小玫瑰。

現在城堡內且栩栩如生，「我最滿意舞池部分的设计，因為貝兒與野獸在緩緩旋轉的舞池起舞，是電影中的一幕經典。」除城堡之外，他還以 LEGO 1:1 砌成電影中的經典角色「蠟燭台盧米亞」模型，以及《美女與野獸》字樣的馬賽克拼畫。同時，他將在隨後舉辦的工作坊中教小朋友砌迷你城堡，並準備了小小「魔法」玫瑰送給香港的 LEGO 迷。

## 首砌迪士尼城堡

據 Kevin Hall 介紹，他之前已設計及砌過約 50 座各式城堡，但砌迪士尼動畫內的城堡還是第一次，為此他將《美女與野獸》動畫及相關紀念品翻看了很多遍，以觀察及還原城堡各部分的細節，他表示：「我希望觀者可以在欣賞的過程中不斷發現驚喜，如屋頂的雕塑、花園的小貓等。而《美女與野獸》是我很喜歡的動畫和電影，包括上世紀 40 年代電影和 90 年代的動畫我都看過多次，希望這次也有機會觀賞真人版的電影。」

談及設計和創作過程中遇到的困難，他這樣說：「在設計和組裝的過程中，我一直都在考慮運輸的問題，例如怎樣才能將它拆成

若干部分運輸，而又不破壞外觀和完整性，這座城堡便是拆成了 11 個部分才分成兩箱運來香港的。另一方面，城堡屋頂最難製作，數個圓拱形屋頂既要還原真實，又要砌得特別而巧妙。」無論是早年的電影還是動畫，都未呈現過城堡的背面風光，將 2D 動畫變成 3D 作品實屬不易，他便匯集各類資料，參考其他迪士尼城堡及參觀歐洲各城堡時用心留意，再在腦中通過想像整合出完整城堡的模樣。

## 保持創意 多與人互動

原來 Kevin Hall 自 6 歲起便愛上 LEGO，更立志將來要親自設計 LEGO，夢想成真的他至今已玩了超過 30 年，認為 LEGO 使自己變得更加富創意，以及更願意與人溝通交流。他歷年作品多不勝數，包括 15 萬塊 LEGO 重型的 1:120 比例「杜拜樂高樂園」；以 10 萬顆 LEGO 拼砌成的十七世紀德國啤酒廠；以及運用 15 萬顆 LEGO 設計出的全球最大、約 3.1 米高的杜拜國旗等。而資深 LEGO 迷書架上會有的《365



1:1 設計的燭台盧米亞表情傳神。

Things To Do With LEGO Bricks》，他也是 8 名作者之一，設計了其中約 60 至 70 個圖案，其中有眼晴會轉動的熊仔及會變裝的獨角獸等。「我最喜歡設計及砌 LEGO 的各式建築，而在一些小玩意中，我則偏愛多變化多玩法的形象。」他說。

Kevin Hall 曾經擔任過平面設計師、美術指導和製作經理等工作，現今主要精力都放在設計創作 LEGO 上，未來不僅將帶著城堡去巴黎展覽，還正在籌備兩本關於 LEGO 的新書及計劃舉辦一連串迪士尼主題的展覽。作為 LEGO 達人的他，對一班愛好者有



Kevin Hall 以 50 萬塊 LEGO 砌城堡。

何建議？他答道：「玩 LEGO 應該不斷嘗試，而不是被手冊上的參考步驟所局限。而作為 LEGO 藝術家，對我來說最重要的則是多與其他人互動，觀察人們看到我作品時的反應會幫助我更好地創作。」

文：香港文匯報記者 張岳悅 圖片由主辦方提供