藝術如何改變你我？

藝術到底能給我們些什麼？想要報讀藝術課程的人，也許都時不時有這樣的疑問。早前在包氏畫廊舉辦、由香港藝術學院暨澳洲皇家墨爾本理工大學合辦之「風乎舞雩——藝術文學士畢業展二零一七」似乎能提供一些答案。

「風乎舞雩」出自《論語》，當時孔子正與學生閒聊志向。在香港藝術學院任教的藝術家香建峰說，這個詞正表達了學院課程的主旨：「每一個畢業的同學都有自己的志向，通過這個藝術課程來找自己的出路。」

在我看來，藝術可以是志向，卻也是志趣。它如涓涓細流，潤物無聲，悄悄改變你我。畢業展中的兩位學員黃愷琳和杜錦榮，就用自己的作品告訴了我們藝術如何改變了他們。　　文：香港文匯報記者 尉瑋　圖：香港藝術學院提供

■黃愷琳　尉瑋 攝

■杜錦榮　尉瑋 攝

原來愛陶瓷

黃愷琳原本在建築公司上班，因為自己喜愛藝術而報讀藝術學院課程，先是兼職修讀高級文憑課程，之後又繼續進修，完成香港藝術學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦之藝術文學士課程，現正繼續攻讀碩士。因為之前學過油畫，她最先計劃讀的是繪畫科，卻沒想到課程的梯度設置讓她在學習中重新發現自己——其實是陶瓷的發燒友。「藝術學院的課程很多時候要求妳先去接觸很多不同的範疇，我一下多了許多感受，當最後要決定自己專業的時候，立即換成了陶瓷。」

物料豐富、變化繁複，這都是黃愷琳喜歡陶瓷的原因。不同的物料在燒製的過程中會產生意想不到的變化，為了達到自己的目標要不停改動「配方」，不厭其煩地進行實驗，其間過程充滿變數，最終的結果如同由零中創造一，十分刺激。「我喜歡不同的可能性，陶瓷給我更大的發揮空間，更適合我些。」

這次展出的作品名為《原．塑》，看來很像天然的幾塊璞石，若不點明，很難想像竟是由陶瓷製成。原來，黃愷琳喜歡搜集貝殼，她研究貝殼的成分，發現其中包含一些有趣物質和陶瓷的物料相像，於是便希望用陶瓷的方式，做出一種類似珊瑚生長的形態。她花了一年的時間測試物料，「陶瓷需要窯燒，多次的燒製，但是每次出來的效果未必是你預期的，要經歷很多的失敗。有時失敗還不是立刻出現，可能燒製成形一個月後突然變成粉，很挫敗！」當下以為成功，卻不想突然又化為烏有。燒製陶瓷，最要耐得住性子，磨得起時光；這期間陶泥逐漸成形，藝術家也經歷時光揉搓、打磨，這大概才是這門藝術的味道所在。

為了模擬珊瑚的形態，黃愷琳不斷嘗試不同化學成分的組合，「好像科學家。」她笑道，「首先要找到一個方式至少可以form一個形狀，至少可以拿起來，至少不會再變，慢慢來找理想的狀態。」她嘗試加入鏹水，但發現鏹水放入泥中不可行，太強烈了，接着試，apple cider行不行呢？最後發現醋放進去是恰到好處。「為了控制形狀，我加入公仔棉，物料已經在那裡了，就用公仔棉來塑形。經過多次窯燒，有些部分燒出來會爛，就再添加新的部分，這樣持續，有了種好像慢慢生長的形態，然後上顏色，最後用醋，令到出來的效果很像是不同的珊瑚在海中被侵蝕的樣子。」

因為這件作品，黃愷琳贏得了關晃先生紀念獎學金，她直言很受鼓舞。經過這幾年的學習，她也堅定了自己成為藝術家的目標。

理工男的文藝情懷

黃愷琳在藝術創作中轉換了職業目標；杜錦榮則在創作中發現自己底子裡的「文青」特質。

杜錦榮從事IT業，有兩個女兒，大女兒已經完成大學學業。他一直對攝影情有獨鍾，但看着平常注重技巧的商業攝影，覺得美則美矣，卻總有點不滿足。「我想做一些作品，拍攝一些東西，可以講多一些東西。」他於是修讀藝術文學士課程，完成自己的創作夢想。

他的作品名為《一個乾淨、明亮的地方》，取自著名作家海明威寫於1933年的一篇短篇小說，光這麼一個名字就「暴露」了他理工男心底的文藝情懷。在海明威的小說中，咖啡廳中的兩位侍者聊着每晚在店中買醉不願歸家的老顧客——他富有卻孤寂苦悶，更曾自殺未遂。面對一戰後滿目瘡痍、空虛失落的世界，海明威的簡潔文字充滿了對光明與秩序的嚮往。

也許是感受到小說中的那種疏離與孤寂，杜錦榮將作品設置成細小房間的一個角落。中間是擺放着電子屏幕的桌子和膠凳，旁邊的小櫃子中有拖鞋、茶杯，牆上一幅框起的明信片，是舊日的老香港。這是一個私密的空間，卻不像家，物品的即棄感讓人想起旅店；可角落一盞充滿手工感的小貓燈和牆上的明信片又抵觸着這種陌生感，帶來親密熟悉的氛圍。

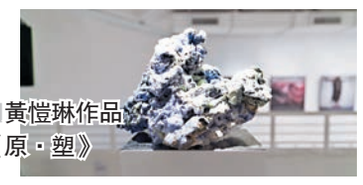
杜錦榮說，作品的靈感來源於旺角，這個熱鬧、擁擠的地方是他每天的必經之地，「我對這個區的感情很深。在這個極速的環境中我們應該如何自處，城市人需要怎麼樣的空間去生活呢？什麼樣的狀態才適合我們呢？」桌上成九十度拼接的電子熒幕是作品的戲肉所在，坐在桌前，右手邊是在旺角出租屋拍攝的場景，空無一人的各種房間顯示着個人空間的孤寂；左邊則是拼接在五彩線條中單個旺角居民的生活影像，是個人在喧鬧城市中的樣子。「這些街頭的人，好像一個個沒有關係的個體存在着，在都市中，可能有很多人，但每個人又都在自己的世界中，沒有太多的交集。」杜錦榮說，「這種對比很強烈，我們有時很需要群體的生活，有時又很渴望自己的空間，兩件事情相互影響。」有時電子熒幕上會出現黑色的畫面，這時成九十度擺放的左右銀幕就會互相映照，「如同公共空間和個人空間的交錯。」

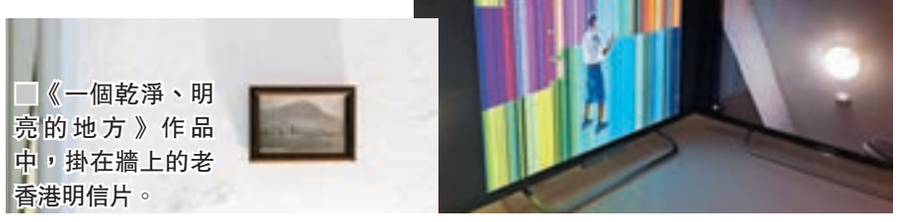
與其說作品反映的是創作者對世界的看法，倒不如說反映的正是創作者本人。專長技術的杜錦榮，將空間分割得精確、簡潔，物品的擺放也很整潔講究，但不管是熒幕上的字或是角落的小細節，都透露他的人文思考。「我發現我個底的確是文藝，哈哈。」他說，「如果再讀書可能會選文學。」

其實，是不是真的成為「藝術家」有什麼要緊？人的一輩子最重要的是成長，而藝術就是其中的養分。它也許會啟發你如黃愷琳般轉換人生跑道，也或許是像杜錦榮般找到表達自己另一面的一個通道。正如香建峰所說，學習藝術不是要人人成為藝術家，而是換個角度看生活，換個角度看自己，知道人生不是只有一種選擇。這也正是學習藝術的趣味所在。

■杜錦榮作品《一個乾淨、明亮的地方》

■黃愷琳作品《原．塑》


■黃愷琳作品《原．塑》


■《一個乾淨、明亮的地方》作品中，掛在牆上的老香港明信片。

■杜錦榮作品《一個乾淨、明亮的地方》局部

敢觀舞台

文：梁偉詩

本欄由本地知名評論人聞一浩與梁偉詩輪流執筆，帶來關於舞台的熱辣酷評。

「什麼是舞台：空間會說話」—Jan Versweyveld的劇場空間美學

過去兩周，西九文化區與非常林奕華合辦「什麼是舞台：空間會說話」系列放映工作坊，觀賞阿姆斯特丹劇團的設計及攝影總監Jan Versweyveld設計的十一個劇場錄像紀錄，放映完畢後由香港劇場導演林奕華帶領討論，分享獨特見解，讓參加者一起進入由舞台美學家Jan Versweyveld所操刀的Ivo van Hove（劇場導演，阿姆斯特丹劇團藝術總監）劇場世界，深化對舞台美學的理解和對空間運用的感知。從第一組作品如《人聲》以家作為心靈內在空間、第二組如《安東尼奧尼計劃》、《哭泣與耳語》以婚姻場景作為虛無空間比喻，到第三組如《源泉》、《羅馬悲劇》、《戰爭之王》以工作空間反思群己關係，我們密集地通過舞台空間感受Jan Versweyveld的視覺審美和巧思，「細讀」多重文本的互文和創發。令人最感興趣的是，究竟是什麼讓這些作品睿智而動人呢？

《安東尼奧尼計劃》抽繹了安東尼奧尼電影《夜》、《蝕》、《情事》的主題因子，把三部電影的人物與情節拆解，再在一個儼如片場的舞會中重構。片場與舞會的場面跳躍和碎片化，暴露現代人的精神蒼白。《哭泣與耳語》來自英瑪褒曼的同名電影，素白智能家居與塗上藍漆的病者色彩成鮮明對比，探討疾病與社會的微妙關係。《戰爭之王》、《羅馬悲劇》分別都改編三部莎士比亞歷史劇。《戰爭之王》把場景設定為一個類近home office或studio的空間。劇中身穿時裝的英格蘭君主亨利五世、亨利六世、理察三世，王位合法性都來自家族繼承。血緣與君權、戰爭與統治，成為劇場要展現的核心課題。《羅馬悲劇》的氣魄最龐大，鑒於羅馬統治者皆為民選誕生，《羅馬悲劇》乾脆把羅馬帝國變成現代選舉(或盛事)的新聞中心，讓現代政客模樣的科利奧蘭納斯、凱撒大帝、安東尼和他們的身邊人，輪番上場演說、辯論、開記者會、接受訪問，將政治媒體化的一面赤裸暴露出來。加上觀眾在演出中段可以自由到舞台上活動，羅馬公民穿梭於帝國版圖，人人都有上鏡(livefeed)的機會，政客被群眾層層圍觀，觀者既是演員也是佈景。

劇場作品固然跟舞台美學直接相關，舞台美學也就是舞台上所呈現的物質條件的總和。由Jan Versweyveld設計的Ivo van Hove劇場作品，大多是「一景到底」。這個「景」，也不僅僅是「景」或裝潢，乃是邀請觀眾進入閱讀的語境、腔調，甚至格調，決定大家共同處於哪一種思想高度來「講」和「看」故事，開展視覺文本的情感動員。觀乎工作坊的一系列劇場紀錄，Jan Versweyveld的設計偏向精簡素淨的裝置和高科技操作，每每圍繞着從本文考掘出來的核心理念，由內至外推展出具象化、視覺化的舞台設計，配合服裝風格、聲音效果，築構出其獨特的舞台構圖和表演框架，驅使觀眾進入富有假定性的心理空間。因此，Jan Versweyveld和Ivo van Hove的劇場作品，所關心的並非要把故事講得高潮迭起、人物跌宕催淚，而是有着明顯的解構傾向——在原故事的人物情節或經典場面中，打撈再創作的條件，成就種種新的敘事結構。這種故事新結構，與舞台美學結構融會貫通，重新賦予故事或題材強大的生命力，《源泉》就是一個最有代表性的例子。

《源泉》舞台上的建築事務所細緻又像真，不同舞台區域儼然便是事務所的不同部件，繪圖桌、沙發、茶水間萬事俱備。舞台頂端「天眼」livefeed、180度的紐約市夜景和瞬間爆破的地動天搖，亦高端得媲美電影。然而，舞台上的「中場中」（center the center），一直放置着一台「0:00」的液晶體時鐘，數字呈紅色。就在天才建築設計師洛克為保其作品純粹，炸掉被改動設計的大樓後獨白陳情時，時鐘才開始跳動，直至solo完畢停在「4:33」，全場完。四分卅三秒的抗世剖白，維護藝術與創作的崇高，拒絕隨波逐流，不惜與世界主流價值觀為敵。四小時的《源泉》只放了一台跳字鐘，便輕描淡寫將原著與同名電影中的一場法庭自白，搖身一變為整個作品的「結案陳詞」。既將之前四小時的一切與這四分卅三秒區別開來，也讓前者成為這場solo的前提和佈景。《源泉》舞台美學的上的open space與時間的切割是高智商的共謀，最後讓新的敘事及觀看結構，導引出觀眾的情感結構，彼此產生感通。

可以想見，最後Ivo van Hove與Jan Versweyveld找到的，不是粉絲或任何人，而是同類。得到你的人，也得到你的心。

■「什麼是舞台：空間會說話」系列放映工作坊　圖片由西九文化區管理局提供

周末好去處

人人科研節2017「科羅的海」大冒險

加入「科羅的海」冒險之旅成為公民科學家吧！今天的空氣怎麼樣？我的水有多乾淨？香港究竟有多少野生物種？這些問題都與我們的日常生活和健康密切相關。然而，我們當中有多少人會採取行動找出答案？事實上，這些都不是什麼艱難的火箭科技，相反任何人都可做到，特別是現在幾乎每個人都有一部智能電話在手。為了慶祝人人科研運動，MakerBay工匠灣在香港舉辦了第一屆人人科研節，精彩內容包括亞洲區的公民科學項目展覽，一系列動手工作坊，嘉賓分享以及互動科學體驗，讓你了解我們如何在日常生活中為科學作出貢獻。

時間：即日起至8月20日
下午2時–7時
地點：PMQ元創方 地面廣場

上環信德中心「Where's Wally?」主題活動

最考眼力的繪本《Where's Wally?》來到信德中心！Wally跳出設於書桌上巨型繪本，與小狗沃夫化身不同動作的立體裝置，在貼滿Wally貼紙的巨型書桌燈、帶有Wally標誌性特式的巨型印章的襯托下更顯得有趣。這次活動以香港上環地區作背景主題，將港澳碼頭、信德中心及文武廟等區內特式的建築物呈現眼前。熱愛冒險的Wally穿梭大小建築物當中，每個Wally神情動作更是各異。想與Wally自拍selfie，就要來信德中心挑戰一下自己的眼力！除此之外，《Where's Wally?》更化成巨型裝置，從平面化成立體，讓大家走進書中成為一分子，與Wally拍照留念。

時間：即日起至8月27日
每天中午–下午7時
地點：上環信德中心

《禾·日·水·巷》滬上演 不同視角展香港魅力

（本報記者夏微　上海報道）作為香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處（下簡稱「駐滬辦」）為慶祝香港特別行政區成立二十周年而舉辦的文化活動之一，本月10日晚，由香港音樂團體Drip Music打造的多媒體跨界音樂會《禾．日．水．巷》在滬上演。

■《禾·日·水·巷》在滬上演。　香港文匯報記者夏微 攝

其中兩位主創——香港作曲家林丰與音樂家張駿豪，將內心對香港這座城市的感悟提煉為八個樂章，分別賦予「禾」、「日」、「水」、「巷」四個不同主題，以「香港的一天」為主線，將音樂與影像結合，爵士與古典交融，立體呈現香港在一天內不同時段的城市魅力和自然風光。最有趣的是，「禾、日、水、巷」四個字組合起來，正是「香港」二字。

林丰於音樂會前表示，演出是由張駿豪連同爵士樂四重奏以及11位室內樂精英組成的「香港當代音樂團」共同演繹，同時配以建築師黎智禮精心為樂曲拍攝創作的影像片段，將香港兼容並包的文化內涵、鬧中取靜的心靈空間、幽雅怡人的自然風貌以及匆忙急促的都市節奏濃縮成一場70分鐘的視聽旅程。

演出的始點是00：00的香港，薄霧與流雲中的維港靜謐透着些許神秘，彷彿正醞釀着一段引人入勝的故事。此後每3小時為一個樂章的時間節點，03：00的港灣很是迷幻，停泊的船隻隨着水波舞蹈，不時興起的水波敲擊出通靈的音符。而06：00的地鐵站內，人流如梭，忙碌的一天就要開始。09：00時，一排緊密的房屋呈現着「密居」的狀態，隨後鏡頭不斷拉遠，一排房屋、一棟樓、一個可以看到那棟樓的天台、包圍着天台的樓宇、比鄰樓群的港灣……12：00的香港在藝術家的眼中則如香爐中靜靜燃燒的香，時間緩緩流逝。到了15：00時，晴空倒映着車輛川流不息的道路和橋樑，在音樂的陪伴下，觀眾俯瞰着整座城市。而16：00影像中的香港最為奇妙，鏡像手法的運用，賦予了原本單調的街角和樓宇以驚人的魅力，規則的幾何圖案不斷變換，好似在萬花筒中看香港，令人驚歎。至於21：00的香港，當霓虹亮起，城市的動感活力充分彰顯……整場演出雖是以抽象氛圍表達出對香港不同境象的直覺反應，卻更能觸動觀眾心靈。

張駿豪介紹稱，為慶祝香港特別行政區成立二十周年，Drip Music於5月至8月在內地不同城市巡迴演出，而上海是其中一站。Drip Music希望充分體現香港的城市動感與活力，為內地觀眾呈獻一場視覺和聽覺盛宴，在內地市場開拓更廣的觀眾層，增強內地民眾對Drip Music的認識。

近年來，駐滬辦始終在通過文藝演出等形式將香港的文化與魅力展示給內地居民，並盡力在每次演出同期，安排形式各異的交流活動，增進兩地文化交流。據駐滬辦主任鄧仲敏介紹，除正式演出外，是次駐滬辦還與Drip Music攜手在上海和南京免費開展了音樂主題示範講座。張駿豪及指揮林丰親自講解，並由樂團成員現場示範音樂會中的樂曲選段，與廣大樂迷尤其是大學生群體交流分享音樂創作和演奏的心得。

鄧仲敏說，「為了與在華東地區的市民分享香港回歸祖國二十周年的喜悅，駐滬辦今年邀得香港不同的文化藝術團體，以『同心創前路，掌握新機遇』為主題，到我們服務的地區上演一連串精彩的文化活動。」記者獲悉，自六月起連續三個月內，駐滬辦安排了數個香港藝術團體，到駐滬辦服務地區的城市演出。其中包括香港中樂團的大型民族交響音樂會，香港芭蕾舞團的《天鵝湖》和《芭蕾精品彙演》，以及Drip Music的《禾．日．水．巷》多媒體跨界音樂會等，藉以展示香港文化及人才多元的一面，並為香港人才提供到內地演出的機會。