

藉人物笑看人生起伏

王曉勃 傳達人文哲學

「人生起起伏伏，願每個人都能找到屬於自己的那一份光明。」北京70後超寫實主義藝術家王曉勃受Art Futures Gallery之邀，帶著最新創作的《尋找光明》及《沉浮》系列部分作品來港舉辦個展，藉人物剖析人性，用畫筆體驗人文感受，用畫布呈現哲學態度，10幅新作構建出專屬於他的人文哲學世界。

文：Cynthia

■王曉勃身後是《尋找光明》系列作品之九。作品中小男孩的原型是他的小兒子。

王曉勃被譽為中國當代藝術最有價值的70後藝術家之一，作品多以人物為主體，《顛倒的女人》和《兩個人的世界》系列最為人熟知。他一向以人文哲學為創作核心，以往的作品着重細節處理，以具象工藝表達對人性的探討，但他坦言這只為彌補未能把握的畫面與自信。沉寂兩年，他透過對人文哲學不斷的探討、深切思考自我生活與社會關係，風格由早期的寫實探索，變得更趨成熟灑脫與寫意自信，因此《尋找光明》和《沉浮》系列更能深入觸摸人生的本真，也是來自於《顛倒的女人》中對人性剖析的一種延續。

尋找光明 是孩子也是自己

《尋找光明》系列的作品以小男孩為創作主體，借用小男孩的視角及對萬物好奇的特性去尋找光明，體現新生命對真理及未來的渴望。同時，也代表了王曉勃在已為人父的階段，以長者的角色去觀察孩子在成長中體會生命和求知的慾望。《尋找光明九》中小男孩的原型是他的小兒子，那正是他抗拒拍照時自然呈現的姿態，表達出小孩子對未來世界的抗拒，卻又不得不長大的一種矛盾感受。

正如他所說，每一個有了孩子的人，看到孩子的成長，總是會不由想起自己的成長經歷，感觸良多。所以這個創作題材同樣來自於他自己的童年——他成長於北大燕園，未名湖如同他童年的百草園，從美術畢業之後，他仍然時常回去看看，或者聞一下書室的味道，或者在學校美術館裡轉一轉，「距離家不遠處有一個公園，我經常帶孩子們去那裡玩，那裡或許將是他們百草園。」

「尋找光明和希望似乎是人們從孩童到耄耋的一生宿命，沒有尋覓就彷彿失去了心靈寄託。我所尋找的光明，或許就在我生活中的每一個角落，可能就在工作室有陽光的天窗下，也可能在空曠的田野裡，

■《沉浮一》

■《尋找光明十二》

或者在微風拂過的樹林間，或者在熙熙攘攘的人群中。尋找光明並不是為了最終的答案，重要的是過程，和對光明的期待。」他說。

笑對人生《沉浮》

從小學時期拿起畫筆到現在，王曉勃作畫已有35年，他從一開始就偏愛畫人，而「胖女人」這個形象，從約8年前開始便頻繁出現，成為了對他來說的一個具代表性的符號，他回憶道：「當年在網上發佈了一條招聘繪畫模特的消息，當時很快有人響應，就是《顛倒的女人》作品中那個胖胖的女孩。她專程從山東坐火車來到北京幫我拍攝素材，拍攝過程非常順利，那種自信和鎮定讓我感到非常意外，從此我

■展覽展出王曉勃的10幅作品。

■《尋找光明》

們便有了長達8年的合作。後來我也去過山東，到她的家鄉尋找創作素材，她在當地事業做得很成功，有自己的種植和養殖基地。」

而今次展出的《沉浮》系列仍以「胖女人」為主體，表達的是他對自己前半生於人生價值的評判，他借用胖子隱喻對社會的期待，以胖子的詼諧笑看跌宕起伏的人生。從他的早期作品中，可以看到他與人群的抗拒和掙扎，表達出一種不合作的反叛心理。隨着年齡的增長，他的生活逐漸安定，作品中便開始呈現出平和的氣息，胖胖的女人體也由原來扭曲的姿態變得逐漸端莊起來，畫面也變得愈加美好，「胖女人是我內心的一個符號，《沉浮》體現的是個人情懷在現實社會中的一種體驗，

闡述人生中不同境遇的感受，人生起伏，笑着面對。」

寓工作於生活

定居北京的王曉勃，在三年前以改造獨立屋的形式，將工作與居住空間融為一體。「以前工作室離家遠，每天需要來回奔波幾次。改造後的建築有兩層居住空間和起伏錯落的三個庭院，孩子們玩得很快樂。而我的大部分時間都在工作室裡，朋友們也喜歡來這裡聚會，大家圍着壁爐而坐，使我感到精神放鬆，愜意而滿足。」

除了站在畫架前，他有時也會翻翻畫冊，看看書，享受片刻陽光，或者坐在畫案旁畫草圖。「每件作品實際落實在畫布之前，都需要做非常充分的準備。從素材採集、整理，到畫面的構架、氣氛設計，都要進行大量的嘗試和調整，我也必須走出工作室，到人群裡去觀察和感受。」他補充道：「當然更多的時候是孤獨的，我也享受這種孤獨，因為孤獨才能專注思考，目光才更敏銳，意識才更敏感。」

藝術市場變得理性

王曉勃1974年生於北京，師承中國油畫

領軍人物靳尚誼、朱乃正及楊飛雲，2000年畢業於中央美術學院油畫系，曾於世界各地展覽展出，包括2005年澳洲悉尼《第15屆悉尼雙年展》、2013至2015年美國紐約的《Art Hamptons》及洛杉磯的《洛杉磯藝術博覽會》、2016年德國漢堡《德國北部藝術區年展》等等。他最為人熟知的作品《顛倒的女人》於2012年中國嘉德拍賣會以322萬元人民幣（約402.5萬港元）成交，是他目前錄得最高成交價的作品。現時，王曉勃有超過五幅作品的拍賣成交價均達百萬元人民幣以上。

他認為，現今的藝術市場愈趨理性，而理性則代表着趨向成熟。「盲從而衝動的藝術市場，即使再熱鬧，對我來說也是一種不理性的象徵，會帶來很多動盪和不穩定的因素。現在雖然整體藝術市場是理性的，但佼佼者的優秀藝術創作依然會有不錯的收穫。」他說。

中國當代藝術展覽2019
——「王曉勃：我的人文哲學」作品展
時間：2019年3月26日至4月14日，
上午10時至晚上10時
地點：九龍站ELEMENTS圓方水區1樓

喉管變積木 鈴木隆也傳播生活樂趣

方形積木砌得多，管狀積木你又見過未？日本Tublock創辦人兼執行董事鈴木隆也（Takaya Suzuki）受工作中常見的喉管啟發，將其轉變成五顏六色的管狀積木，打破傳統方塊積木的拼砌限制，在任意扭動、無限延伸和連結中傳播不受限的生活樂趣。

近年香港政府致力推動「科學、科技、工程和數學」的STEM教育，以加強學生跨學科的多元智能發展，鈴木隆也今次將「Tublock創作工房」帶來香港，而Tublock的教育理念正與STEM元素不謀而合。在他看來，由即日起至4月25日在青衣城商場的展覽及活動是推廣Tublock及其教育理念的好機會，他還會擔任Tublock STEM工作坊「大師級班」導師，親自教授參加者Tublock的拼砌技巧，他表示：「我在日本常做名為『生命線』的工作坊，利用Tublock向小朋友傳播生活常識，因為生活中的水電煤皆以喉管運送，是喉管使得我們的生活正常運作。」

科學玩具結合傳統文化

在創作工房展場中，「小Tublock遊名勝」展覽格外引人注目。香港總代理將Tublock融合香港景點和傳統節日風俗，眾多迷你模型展品包括青馬大橋、長洲太平清醮的搶包山和端午節的龍舟，將香港的傳統文

■積木自由搭配區

化與嶄新科學玩具結合。而其中的香港青衣城模型則由鈴木隆也獨家設計，籌備逾117小時，共使用了6,232顆管狀積木。同時，多個曾獲獎的日本名勝景點模型，如神戶港塔、東京晴空塔、梅田藍天大廈、宮島大鳥居、尼崎城堡及金龍山淺草寺也一併展出。

Tublock管狀積木與傳統積木不同，突顯圓滑的線條美感之餘，亦以「連結」、「彎曲」和「分流」三種水管特性，製作無限延伸性的多向設計，不受凹凸限制，拼砌過程可任意扭動、無限延伸和連結，既可以參照圖紙拼砌，也可不受限制地自由發揮。鈴木隆也介紹道：「創作之前我會先有一個構想的設定，利用三維思考確定想要呈現的形象，再開始具體的設計，還會考慮平衡力和

■「小Tublock遊名勝」展覽包括香港及日本景點的模型展品。

空間感，再計算出所要使用的管狀積木的數量。而Tublock砌成的公仔可以隨意轉動，也會幫助到之後動畫的創作。」

打破冷漠 發揮連結力量

Tublock的誕生要追溯到六年前，本是日本喉管生產公司BENKAN成員的鈴木隆也，一直是在做繪製管道圖紙的工作，也常常會考慮到管道和空間之間的配置和規劃。他在研發新產品時靈機一觸，發現水管的形態及銜接模式滲透着獨有的幾何美學，於是着手創立微型管狀積木——Tublock，並使其於2016年正式面世。幾年間，Tublock曾獲「Amazon育兒教育玩具大賞」的Amazon特別賞和日本「Good Design Award

■「Tublock創作工房」內設五大管狀積木主題展區。

2017」獎項。原來在Tublock玩具誕生之前，鈴木隆也亦曾考慮過將喉管變成生活中的其他物品，如傢俬等，對他來說，喉管象徵着連結人或事物之間的橋樑，也希望大家從這種連結中得到快樂，他說：「喉管本身是冷漠的，但當它轉變成色彩繽紛的玩具時，會更容易滲入每個人的日常生活中，令『連結』的力量發揮出去。」未來他將於台灣、泰國、新西蘭、美國、英國等地尋代理商推廣Tublock，繼續發揮連結的力量。

文、攝：香港文匯報記者 張岳悅

■鈴木隆也將微型管狀積木Tublock帶到香港。

■青馬大橋及端午龍舟的設計結合本地景點及傳統文化。