

庭院之中獲靈感 20年經驗凝聚「文人話」 翁狄森：珠寶亦是當代藝術

莎翁道：「珠寶沉默不語，卻比任何語言更能打動女人心。」透過華燈點綴的櫥窗，珠寶是引人駐足的商品，但不止於設計性，歷史長河更賦予了珠寶藝術以獨特工藝與文化內涵。珠寶設計師翁狄森近日與蘇富比為中國婦女發展基金會「一針一線」專項基金籌款合作，捐贈四件珍貴作品，配合《百年承傳・女性力量》女性中山裝拍賣。該專項基金旨在幫助中國邊遠地區婦女傳承、保護及弘揚瀕臨絕跡的手工藝，這與翁狄森的創作意念不謀而合。

多年來他從中國傳統物質文化中尋覓靈感創作出多個系列珠寶，而「文人話」系列，又將他20年的創作經驗升華至一重新境界。

◆採訪：香港文匯報記者 黃依江
攝影：香港文匯報記者 彭子文
珠寶圖片由受訪者提供

翁狄森捐贈的兩件傳世收藏級作品，分別為「莊周夢蝶」慈善系列之中國國蝶（金斑喙鳳蝶）酸枝木配鑽石及寶石胸針，以及「文人話」系列之紅樓夢（桃花戲語）黑胡桃木配鑽石及寶石黃金手鐲。翁狄森坦言，相較於此前將景泰藍、剪紙、窗花、扇、漆器等傳統物質文化與珠寶藝術相融合的探索，「莊周夢蝶」和「文人話」系列是更加藝術性、深入傳統文化的表達。

遵循自然 反抗商業設計

「莊周夢蝶」慈善系列從開始創作至今，已經收錄了分布於中美洲的基紅毒蝶、東南亞和台灣的大白斑蝶、印度及東南亞的端紫斑蝶、南美及巴西的紅帶黑粉蝶、中國國蝶金斑喙鳳蝶等30餘種蝶種。其創作靈感，源於翁狄森發現無論是傳統還是現代珠寶，均很少模仿自然界中的蝴蝶創作，即使有蝴蝶形態的珠寶，也似是「杜撰之蝶」，為商業價值鑲嵌過多的昂貴寶石，破壞了蝴蝶原本的真實形態與美感，也忽略了對大自然和美麗物種的應有尊重。

而「莊周夢蝶」系列則遵循不同品種蝴蝶的真實樣貌，力求以天然材質還原蝴蝶在自然界中最原始的美麗，並全部以原種蝴蝶之命名。翁狄森一語道出自己創作的宗旨：「珠寶設計是迎合市場，但珠寶藝術可以有自己的表達。」據悉，該系列共將製作60種蝴蝶，每種限量製作八件，其中的第八隻將捐予自然歷史博物館。

◆以中國國蝶「金斑喙鳳蝶」為靈感創作的胸針。

◆取材自明代畫家唐寅《臨水芙蓉圖》的戒指。

◆「文人話」系列之「桃花戲語」，靈感來源於《紅樓夢》第二十三回《西廂記妙詞通戲語 牡丹亭驚夢》。

◆以剪紙菊花為主題的胸針，花瓣靈活可動。

◆翁狄森從中國傳統物質文化中尋覓靈感創作珠寶。

回歸傳統 重申文人話語權

早年出國讀書時，翁狄森深刻見識到外國人對中國及中國文化近乎一無所知的狀態，而今香港文化藝術的天平也是向着西方化傾斜，珠寶行業亦更傾向於借鏡西方美學概念。「這一點我從上世紀九十年代開始創業時便發現，我們的生活中從住屋設計到最細小嘅嘢，都是西方化的，所以我想從最小的事物開始，回歸中國文化。」作為根植香港的藝術家，翁狄森的創作始終皈依傳統的脈絡，他希望自己創作的珠寶作品可成為中西文化之間的橋樑：「我的創作是一種語言，一方面希望外國人通過我的『語言』了解中國文化，另一方面也希望中國人更多將中國的美麗傳達給外國人看。」

翁狄森認為，文人墨客是中華美學的推動和承繼人，在文人階層已然無存的當下，傳統文化也喪失了傳承的支柱。「文人話」系列他構思了多款詩畫同源的戒指手鐲，將文人的品、才情、學問、思想，轉化成珠寶設計。在他看來，文人庭院是高度濃縮了中國傳統文化的地方，「文人話」系列的主要靈感就來源於文人庭院中的建築、傢俬、古董、花木等元素：「希望通過這些與文人相關的意象，重申文人話語權，在這個文人已不再算是一個階層的時代。」

珠寶為媒 表達當代藝術

在多年深入內地不同地區探尋工藝技巧的過程中，翁狄森發現當下很多傳統工藝都已出現人才斷層，香港的傳統工藝則更為式微：「其實在現代科技輔助下，實現傳統工藝並不難，但很少有人願意去做。在香港，多數廠家有所收益就不會再投資工藝研發，這也是香港傳統工藝產業失敗的一大原因。」翁狄森認為人活於世，除了繁衍後代，最重要的便是傳承：「我希望自己做的事有點意義，推動我去保育傳統工藝的，是公民責任感。」

翁狄森談及幾百年前，珠寶作為和傢俬、瓷器一樣的裝飾品，實屬傳統藝術範疇。珠寶藝術展在歐洲頗為盛行，但在當今香港，珠寶更多被當成商品看待，很少有人從藝術角度欣賞珠寶。曾幾何時，當翁狄森帶着自己的創作去參加當代藝術展，通常都會遭到冷遇：「當代藝術家很少以珠寶這一媒材進行創作，因此展方通常都會拒收我的作品。但珠寶藝術為何不能是當代藝術？當代藝術的範疇其實非常廣泛，人人都可以是藝術家，藝術的普及性就在於此。」經過不屈爭取，他的珠寶藝術作品也得以在大型藝術展中亮相。

◆Michelle Obama 曾在公開活動佩戴翁狄森所設計的翡翠如意窗花戒指。

聆聽

方寸之間尋雋永 唯有藝術難超越

翁狄森也曾探索過電影、廣告界，但最終還是覺得珠寶才是最適合他的「語言」。儘管這樣的表達往往局限於方寸之間，但他仍不懈在這方寸之間，實現傳統文化的當代化。充滿中國傳統風格的作品也令他收穫了不少外國客人的青睞，2011年美國時任總統奧巴馬在美國駐英國大使官邸設宴款待英女皇和夫婦菲臘親王時，夫人米歇爾所戴的便是翁狄森設計的翡翠如意窗花戒指。翁狄森也曾在歐洲藝展接觸到貴族後裔買家，對方也為他的珠寶中滲透的中國美學所折服。翁狄森深受感動：「雖然中國憑藉先進的科技也可以在世界稱霸，但科技進步我們終有可能被超越，而唯有藝術，是無法超越的。」

◆翁狄森希望自己的珠寶作品可成為中西文化的溝通橋樑。

俄羅斯「網紅」謝爾蓋扎根甘肅 將中國地方民俗分享給全世界

這個虎年春節，俄羅斯人謝爾蓋忙得不亦樂乎。他說，他需要及時更新自己的社交賬號，讓世界看到中國深厚多彩的歷史文化。「各位家人們，祝你們新年快樂！」在一間工作室裏，謝爾蓋手持春聯，通過手機直播平台，向自己的中國粉絲問好。

29歲的謝爾蓋來自俄羅斯奔薩州，中文名叫柯尚賢。他2016年即將大學畢業時，得到了一個來中國甘肅做交換生的機會，成了蘭州交通大學的一名留學生。2018年，在學校的推薦下，柯尚賢讀完研究生後，來到甘肅省慶陽市擔任外教。

在這期間，謝爾蓋對中國的人文歷史、風土人情、美食文化產生了濃厚興趣。閒暇之餘，他拿起手機，分享自己在中國城市和鄉村的所見所聞。

一口流利的普通話，夾雜着慶陽本地方言，幽默詼諧的直播風格，讓謝爾蓋很快

成了慶陽民眾喜愛的「網紅」人物。他經常將自己在中國體驗到的美食、民俗和趣事，剪輯成短視頻發布在海外社交平台上。

如今，謝爾蓋的海外粉絲數量累計漲到了上萬人。他在慶陽市與中國合夥人共同創辦了文化傳播公司，開啟了創業生活。

冀成為中俄文化傳播者

春節期間，謝爾蓋慕名來到慶陽一家民間刺繡藝人的香包坊，一針一線地學做起香包刺繡。慶陽是「中國香包刺繡之鄉」，這裏的人們喜歡縫製刺繡產品來裝扮生活。

謝爾蓋倚在火爐旁，用嘴抿一口線頭，然後探着頭慢慢將線穿入針孔。在民間藝人的指導下，謝爾蓋拿起粗布和絲綢，縫製了一款北京冬奧會主題的香包，這讓他十分欣喜。

為了深入體驗中國年俗，謝爾蓋又來到一家剪紙工作室，琳瑯滿目的剪紙作品令他拍手稱讚。「我第一次在慶陽過春節，中國的歷史文化很豐富，我相信俄羅斯的家人朋友們看到這些，都會愛上中國年。」他說。

接觸得愈多，謝爾蓋愈發驚嘆中國文化的博大精深。「一把剪刀一張紙，不僅能剪出世界萬物，還能剪出對未來的憧憬期待。」謝爾蓋說，剪紙藝術雖古老，但一直與時代相呼應，這也體現了中國五千年傳統文化的青春活力。

謝爾蓋說，除了民俗文化，自己更加關注中國的現代文化，互聯網文化就是其中之一。中國網劇、網絡小說在海外圈粉，尤其現在「全民直播」的傳播模式，也拉近了中國文化和國外網友的距離。

◀謝爾蓋在直播間向網友介紹中國年俗。

▲謝爾蓋在一家民間刺繡藝人的香包坊學習香包刺繡。

這幾年，謝爾蓋學會了直播帶貨和視頻剪輯。他利用中國農曆新年這一好時機，幫助慶陽的農民和商家，在網絡上直播推銷年貨；他還將平時走街串巷發現的美食、古蹟，分享在社交平台，吸引了不少人前去打卡。

吃火鍋、撿羊肉串、啃大葱，謝爾蓋早

已把自己融入中國生活。他在這裏結交了許多朋友，認識他的人都打趣說：「這個俄羅斯小伙是個『中國通』。」

謝爾蓋說，世界都在關注中國，自己希望當一位中俄文化的傳播者，分享中國的變化，講述中國的故事。

◆文、圖：新華社