

香港瓷藝 綻彩文博

藝術家這樣解構傳統與創新

陶瓷，對每個中國人而言都不陌生，而香港與陶瓷之間更是淵源匪淺。上世紀初期，因地理之便，香港成為華南瓷器貿易重鎮，後來更發展出獨樹一幟的香港彩瓷。隨着時代的發展，製瓷工業漸漸退出市場中心，而瓷器的獨特魅力與花紋的精巧繁複，仍吸引着一批香港藝術家們為之創作，將富有「香港特色」的瓷藝帶到全世界。

日前舉辦的深圳文博會上，由香港特別行政區政府「創意香港」指導的香港創意館受到廣泛關注及好評，現將約300件香港藝術作品及文創產品移師香港延展，於6月14至16日假元創方 The QUBE 舉行。展覽包括街畫、藝術玩具及線上遊戲、中國元素以及文創產品四個區域，其中，以陶瓷藝術為主題的創作十分吸睛，這些陶瓷作品不僅花紋繪製精美，還發揚了中西結合的優勢，令人過目不忘。因此，香港文匯報記者採訪了參展的馮思敏、許開嬌兩位藝術家，聽聽她們對陶瓷創作的靈感和心得。

深圳文博會現場觀衆進行參觀拍照。
主辦方供圖

◆馮思敏的作品體現出陶瓷的靈活性。

◆馮思敏創作的「瓷鴿」擺件，亦可用於盛載香薰和插花。

馮思敏：打造陶瓷藝術的靈活性

香港本土設計師馮思敏 (Leona) 醉心於具中國色彩的陶瓷用品，2016年創立By Leona專注生產高端瓷器、骨瓷及跨媒體產品。品牌宗旨強調將蘊藏於古代產物或藝術品內的傳統東方文化融合嶄新技術和設計，代表原創、玩味及高尚以外，也有日常實際用途。

馮思敏帶同自己的作品參與了早前深圳文博會，「這次參與展覽的作品其實是屬於不同時期的創作，當中有新創作，也有常青樹。」她展示自己的代表作「糖盒」，屬於一件功能性相當多的藝術品，又以不同風格的圖樣吸引受眾。

本身美術的馮思敏，從零開始一步步發展自己的品牌，過程相當艱辛，「最初選擇陶瓷這個品類，一來是因為自己非常喜歡它的質感，另外也因為它的創作模式、角度可以很靈活，成為各式各樣的器具。」她坦言，創立屬於自己的品牌最困難之處便是將藝術與商業進行結合，「首先是要藝術的趣味性，然後是商業的可持續發展性。」

在採訪的過程中，她訴說了不少商業上的競爭與判斷。被問及是否被動放棄了一些藝術志願？她坦言：「當中一定會有取捨。」對於她來說，By Leona是她孕育出來的生命，她既然要帶給這個品牌靈魂，便要學會將自己的「表達」整合成一些適合市場的模樣。「我們雖然是小公司，但同時優勢就是靈活，也可以處理很多小批量、比較有趣味的作品，因此合作便可以做得很多。」她覺得這樣的創作模式不僅僅可以維持自己的初心，同時也可以開發出更多新鮮的靈感，「目前的工作有七成是我真心喜歡的，而三成便屬於市場，我覺得已經足夠。」這是她對於目前商業與藝術結合的看法。

「現在我也在考慮轉型，因為之前的辛苦可以支持到目前的營運，」她指了指牆上掛着的畫，「例如這個器皿也是先有了畫，之後再製作出商品瓷器。」馮思敏覺得，無論是香港本土市場還是國內外市場，都需要具備品牌獨特性，「但這件事有點誤打誤撞，」她說，「但是做對了，就要立刻抓住機會。」

▲結合拱橋元素的茶杯套裝充滿中國風。

▲馮思敏的代表作「糖盒」。

許開嬌：深耕青花瓷的各種表達

許開嬌 (Angela) 以工筆水墨技法在紙巾上作畫為人熟悉，她對日常物品情有獨鍾，擅長轉化傳統青花瓷圖案的表現形式，結合日常物件，創作獨樹一格的作品。

許開嬌為今次文博會帶來了曾在香港藝術館展出的裝置作品《皇的派對》，她說：「新同舊的碰撞，是我做這件作品面對的難題。」該作以五百多件青花瓷藝術品，布置於長達十四米的餐桌上，為觀眾帶來一場琳瑯滿目的視覺饗宴。青花結合了蛋糕、電話、公仔等等，別看造型鬼馬，器物上的花紋都是根據嘉靖時期的真實青花瓷而繪製，許開嬌表示，做青花瓷相關作品時，不斷學習是件很重要的事。除《皇的派對》由香港藝術館提供紋樣圖片，許開嬌也常常自己翻閱書籍，了解更多瓷器常識。

對於參加深圳文博會，許開嬌表示，這次的香港館有許多中西合璧、現代氣息與傳統文化結合的創意演繹，都是展覽館嘗試帶給觀眾的。

被問到自認是否屬於同輩中的成功者，許開嬌笑言：「算是吧！」隨即表示，「當然我都好努力，一直在堅持做。」大學到北京的交換經歷、對潛心學習創作的嚮往，使她選擇報考中央美術學院研究生，經歷了6個科目的考試，終於成功被錄取。在北京讀研的三年間，她去了無數次故宮，在那裏深深地感受了中式美學與傳統文化的魅力。

許開嬌

對於個人風格，許開嬌表示，她一貫喜歡用瓷器去表達自己的想法，自2014年開始創作青花圖案，至今已逾十年。她享受創作中新與舊的衝擊，令觀眾發現原來瓷器都可以有這樣的面貌，讓大家不再以看舊物的眼光去欣賞瓷器。她說，香港很多藝術家以中西結合的主題進行創作，但在她看來這種創作方向不是刻意的，以自己為例，「我本身生活在中西結合的社會裏，在香港讀書，又到北京接受傳統文化，這些生活中的事情都影響了我。」許開嬌說，中西合璧，加上力求創新，自然就形成了香港藝術家的風格。

▲許開嬌《皇的派對》

▲許開嬌展示廁紙上手繪的青花圖案。

文創無界——深圳文博會香港延展

「文創無界——深圳文博會香港延展」展出約300件香港藝術作品及文創產品，分別來自九位香港藝術家、設計師及九個香港品牌。包括：林雅儀 (Zoie Lam)、羅浩光 (Bo Law)、葉偉青 (Felix Ip)、阿寬

(Foon Wong)、INDEX GAME、楊德賢 (Toby Yeung)、余嫻 (Mary Yu)、許開嬌 (Angel Hui)、林春菊 (Janko Lam)、粵東磁廠、羅氏針織、AXIS、ByLeona、安量彩印製盒、原工作室、éphélis、衡建設

計 (Studio RYTE) 及 OOObject。四個展覽區域包括街畫、藝術玩具及線上遊戲、中國元素以及文創產品。現場將發售多款文創產品，更會舉辦座談會、工作坊、音樂表演項目予公眾免費參與。

日期：6月14至16日 地點：PMQ 元創方 The QUBE(香港中環鴨巴甸街35號)

他鄉港聲

用AIMV創造「道系」國潮

中華文化博大精深。中華文化復興，一直有很多熱愛傳統文化的人士，思考如何「雙創」並付諸行動，這裏的「雙創」是指「創造性轉化，創新性發展」。如何從戰術和技術層面做好「雙創」其實是一個難題，究竟如何創造性地把傳統文化轉化到現代文化，如何創新性地發展出新一代的文化，究竟具體以什麼方式方法去行動，大家都在「摸着石頭過河」不斷探索中。我們近期的一個嘗試，就是創作道系國潮AIMV (AI Music Video) 專輯。

作為人類個體，認識一件事物，從感性認識開始，經過思考上升到理性認識，需要一個反覆循環的過程。而當中這個認識是否和客觀實際符合，亦需要不停調整，才能找出事物的本質和規律，才能增加成事的成功率。

要成功地從傳統轉化成新創作，既要有內部根據，也要有外部條件。內部根據是以傳統文化為核心，這個核心是不能丟掉的，「守正創新」的「正」不可以沒有了。而外部條件是因為AI時代下的各種工具出現，導致影視生產降本增效，降低了整體資金成本和時間成本，增加了速度，門檻降低了，讓更多人可以嘗試以AI工具去「雙

創」。對比傳統MV和AIMV製作的費用和時間，前者需要幾十萬甚至上百萬，時間則要幾個月起，而後者則大大降低了資金成本及時間成本。要強調的是，在人力成本上，雖然團隊的人數數量少了，但是對每位創作者或使用AI者的要求更高了，需要掌握跨領域及新AI工具應用的技能，人才是需要被重視的，人才人均成本理應更高。實際上，在我們製作的「道系國潮AIMV專輯」，共有12首AIMV，是我們在有其他工作期間，兼職製作，花了一個多月做出來的，這個速度比製作傳統MV快多了。當然，AIMV聲音效果不可能是100分，相比傳統製作，AI生成有很多不可控的地方。但在影視創作「快、好、便宜」的「不可能三角」之間，AI工具的出現，看來替所有人找到了一個十分不錯的平衡點。

創作一首音樂視頻MV難度有多大？在傳統時代，沒有AI生成音樂和畫面前，大家一般都會覺得難度太大，只能是受過訓練的專業人士才可能創作一首MV，歌曲方面需要音樂老師創作歌詞、譜曲、編曲、演唱，再需要編導及攝影師根據音樂配上MV畫面，安排實景拍攝，加上特效字幕，後期宣傳發行推廣上平台等等，每一樣都

是專業人士才能操作。

但是當AI出現後，大家又感覺創作AIMV太容易了，輕視了創作的全流程，不就是打幾個字prompt word咒語的事兒，不就自動生成出來了嗎？其實這種對創作AIMV的理解是有偏差的，從創意方面開始，音樂的歌詞歌曲、音樂風格、生成的音樂不可控及不確定性、音樂的連貫性、演唱合成的聲音，AIMV畫面的分鏡生成、畫面的風格統一、生成的畫面不可控及不確定性、AI生成操作指令的嚴謹性和隨機性，最後也是得生成好幾十條素材再挑選，加上人工後期的剪輯，字幕，調聲調色，宣傳發行推廣上平台，一套下來功夫也不少。影視創作流程在現階段的AI工具下，雖然沒有優化多少，但製作速度明顯上去了。依照AI的發展，相信影視創作流程很快會更優化。

傳統文化，儒釋道是根本，我們選擇先從道系文化開始創作，後面可能延伸不同系列出來，如四書五經等。道系國潮AIMV專輯，共12首AIMV，以道系文化最常用的「八大神咒」為歌詞基礎而創作，曲風以現代流行搖滾為主融合中式樂器古箏。6首AIMV，每首分乾及坤，即男聲及

◆道系國潮AIMV專輯正式發布。

女聲演唱版本，組成共12首AIMV，分別為：三淨咒—淨心咒，淨口咒，淨身咒；淨天地咒；金光神咒；安土地咒；祝香咒；玄蘊咒。AIMV畫面以國漫二次元風格為參考，畫面的元素包含：修煉與炁、仙鶴瑞獸、日月星辰、名川大山、洞天福地、寺廟道觀、池塘錦鯉、冥想打坐、太極對戰、道服道袍、丹道爐鼎、禦劍飛行、五行八卦、法器手串等等。

專輯已在抖音及微信視頻號「梁家有信」上線。踏入無人區，需要勇氣和能力。創作也是一個修煉的過程，創新與風險並存，未來如何，交由時代和時間去點評。期待與有興趣用AI「雙創」的朋友一起探討。

◆作者/圖片：文旅部 香港青年中華文化傳播大使梁家信