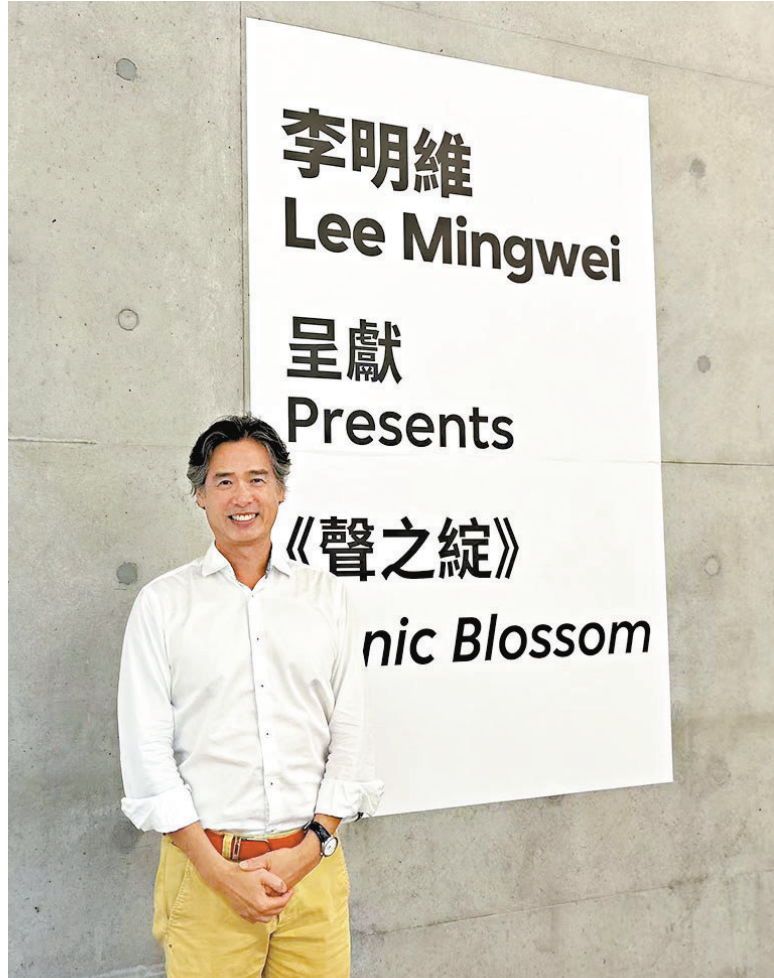

裝置《聲之綻》為觀者獻上生命禮讚

李明維：「溫和」就是我輸出的力量

「溫和」就是他輸出的力量。

●文、攝：香港文匯報記者 胡茜

如果我們去探討一個問題，藝術的力量是什麼？誠然，每一個藝術創作者都必然有自己的答案。「世界上尖銳的對立已經太多了，如果別人從我的作品裏可以看到溫和的人、溫和的那一面，我就很高興。」李明維說，

打開「關係美學」的一扇門

早在2021年，李明維於M+甫開幕的時候便拿出了自己的作品《魚雁計劃》。該作品是他在外祖母離世之後，將心底想對祖母說的話訴之於筆而產生的互動作品。小亭邀請觀者入內寫信，透過筆觸抒發個人情感。亭內提供筆、紙及可黏貼信封，完成後，大家可先寄放在亭內，博物館會定期寄出，而沒有密封的信件，則會留在作品中供人觀看，作為一種延續。

這是李明維打開「關係美學」的一扇門，而是次的《聲之綻》也是一件與此相關的作品。

「兩個作品相同的地方都是跟人之間的一個對話，《魚雁計劃》是從你自己跟你自己心裏面的那個人的對話開始，而《聲之綻》是你跟陌生人的一個對話。兩個作品都有特別的張力在那邊，當這位歌者到台裏裏遊走的時候，他碰到有緣人問：『May I give you a gift of song?』對方不一定要接受，他可以拒絕，也可以說，ok, yes, of course。」他說。

李明維認為他的作品的張力在過程中體現，「我們要透過怎樣的方式去傳遞禮物呢？」尤其是，當接收禮物的對方是一位陌生人，而這份禮物的內容也是未知的。「所以這中間需要一定的信任存在，還要有對這份禮物的尊重。」他說。

「關係美學」這個名詞，最開始並非李明維自己提出的。法國評論家尼可拉斯·柏瑞歐(Nicolas Bourriaud)最

開始在他的著作中提到「關係美學」(relational aesthetics)類型之創作。「關係美學」的創作透過作品，設計或營造出一個具有社會性的模型或場域，並藉此模型或場域將社會現實轉換進來，或以此傳遞社會現實，允許觀者進入並加入對話，如此，藝術家透過其作品的再現，而在其中建立了觀者或藝術家之間的人際互動關係。

李明維非常喜歡這樣的定義，覺得這樣的描述是非常貼切的，「因為當大家講到關係，就是說我們怎麼跟對方有一個非常溫暖、禮貌並且慷慨的交流或者交換。」

目睹觀者靜心受禮 感到驚喜

問及作品在香港展出，李明維本人希望觀者得到什麼？他回答道：「與其說我能帶給香港什麼，倒不如說我會在此期間得到什麼。」在李明維的印象中，香港這個城市，擁擠、繁忙、節奏飛快，但是次展出，卻讓他得到意外之喜。「這個作品在不同的城市跟美術館已經展出很多次，之前在東京、北京、台北、紐約、巴黎都有做過，這一次我覺得很大的不同，感動的是這邊來美術館的人都很年輕，在國外是非常少的。」此外，他認為香港的年輕人對作品很專注，「大家會這麼專心去聽歌，而且去受禮。」

李明維認為《聲之綻》的呈現最需要的就是這樣的專注，「儘管這是一個聲音的作品，但它是需要在心靈很寧靜的那種情況才得以呈現出來，所以是一個反差，會覺得好像是一種不同的經歷。」除此之外，他說道，「要加入你的信任感，你要為了你信任這個作品或這個藝術家展現的美學。」要為了自己得到這樣的體驗，投入信任到作品中，才能夠得到屬於自己的獨特感受。

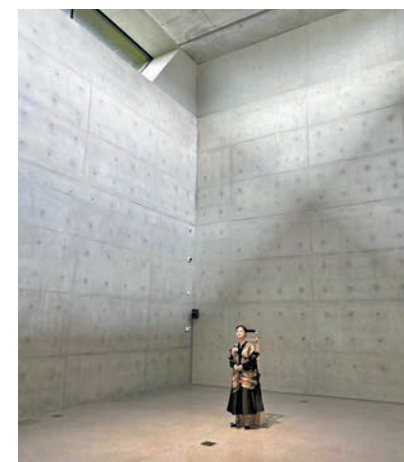
李明維說：「作品本身完全是現場表演，它沒有一個具體的參與，比如說觀者不能上去也不能跟着唱跳，要在旁邊觀看。作品感覺比較像是看一幅畫，或是看一件雕塑作品。此外，因為作品本身已經自己在運動中了，有自己的生命存在面，觀者就是一個旁觀者。當然，作品是需要大家的參與，它的內容才可以更豐富。」也就是說，必須要加入觀者自己的感受，作品才會是一個整體，就這樣，最終呈現出一個互動的閉環。

▲古典歌者面對觀眾專注演唱。

▶李明維認為，《聲之綻》需要在心靈很寧靜的情況下呈現。

▶李明維對作品在香港產生的反響感到驚喜。

●李明維認為，M+的展示場地可較好地與作品融合。

●《魚雁計劃》的小亭子邀請觀者入內寫信。 資料圖片

在音樂的滋養中找回親情與自我

「聆聽」《魚雁計劃》與《聲之綻》，都是李明維為親情創作的詩篇，前者為祖母，後者為病榻上的母親，在他看來，音樂是滋養，可以從中找回親情與自我，「我們自己本身都有一個『人之初，性本善』，可能現在有時候有的事情把善跟美的部分，或者自我的那一部分蒙上了一層灰，現在的世界其實不是很安寧的地方。」

「當聽到舒伯特的歌或是古典音樂的時候，那一層灰塵會慢慢消失，然後看到你自己身上還是有很美的東西。」因為李明維的作品並非傳統藝術，他解釋道：「例如你在觀看畢加索的作品時，儘管它是靜物，但藝術家其實是在透過作品與我們心靈的深處產生一個對話。」

在嘈雜的藝術環境中，李明維一直在安靜地進行自己的創作，這種創作私密，但成品卻像鴿子。李明維認為自己並不是一個迫切想要表現自我價值的人，他希望作品帶出的是相反的東西。

「我希望當觀者參與我的作品以後，會覺得世界是非常美的；同時，我也希望讓觀者接觸到一些舒伯特的音樂，或者是西方古典音樂。」對他來說，作品是鴿子，他想放飛。

珠寶藝術家陳世英：讓「東方氣韻」閃耀珠寶世界

●陳世英認為，珠寶工匠需盡可能去學習不同領域的知識。圖為陳世英2016年作客香港書展。 資料圖片

作為當代中國最重要的珠寶藝術家之一，陳世英的珠寶創作寄情於山水，將中國傳統文化、哲學和智慧融入作品之中，在國際珠寶設計界獨樹一幟。日前，「千年萬念：陳世英半世紀珠寶藝術」展覽在上海博物館東館舉辦，展出《悟禪知翠》《王者歸來》等200餘件藝術傑作，是全球範圍內規模最大的陳世英個人藝術展。「東方氣韻」何以閃耀於世界珠寶藝術之林？東西方珠寶界如何通過「中西合璧」共謀未來？近日，陳世英在上海接受中新社專訪。

藉作品表達中國五千年文化底蘊

濃郁的東方氣韻、對傳統工藝的突破，在陳世英的作品中屢見不鮮，他的代表作《悟禪知翠》也有此特點。陳世英表示，其實「玉蟬」是他做雕刻學徒時遇到的第一個難題，經過40年的「修行」，才終於完成了《悟禪知翠》。「在中國傳統文化中，『蟬』和『玉』是共生的文化元素。『蟬』象徵高潔與重生，又與『禪』同音，有參禪悟道之意；『玉』象徵高尚的品德，有溫潤內

斂的君子內涵。《悟禪知翠》中，蟬抱着一顆『帝王』翡翠，象徵對『君子之風』抱之愛之，表示一種境界的追求。」

據他介紹，這件作品的蟬身是綠色的，象徵着平和的狀態；用鴿血紅寶石「點睛」，代表了世間所見一切皆是滾滾紅塵。如此搭配，寓意「塵俗之事需經智慧沉澱」。蟬身的翡翠圓珠皆用「內格榫卯嵌接法」鑲嵌，切割形成榫與榫眼一樣的鑿柄，令圓珠無需爪腳也能緊扣蟬身，「此方法是從中國明式傢具工藝及疊羅漢雜技中得到的啟發。」

為了追求「薄如蟬翼」的視覺效果，他還鑽研起翡翠切割拋光專利技術。他解釋道：「正常情況下，翡翠被切割成蟬翼一般薄時，顏色勢必會淡化，因此要找出光進入翡翠的『關鍵角度』，通過光的加速遊走，使翡翠的顏色相互輝映，『疊加』出更濃厚的綠意。」

他猶記得，2012年當《悟禪知翠》首次出現在法國巴黎大皇宮時，一位觀展的觀眾問他：「這裏的展商都有悠久的歷史或強有力的背景，你有什麼？」他立刻回答：「我有五千年！」他的作品表達的是中國五千年文化底蘊。「生於斯、長於斯，我的心與神是中國文化孕育出來的。我用現代工藝造就起作品的『骨架』，用源遠流長的中華文化賦予它們靈魂。」

自由無羈 無問東西

本次展覽的「C位」作品《王者歸來》已入藏上海博物館，體現了陳世英對「中西合璧」理念的踐行。他說：「羊脂白玉上的鳳凰圖騰，是用中國戰國時期的玉雕工藝雕刻而成的；與羊脂白玉相鄰的是西方繪畫中的『繁星點點』——鑽石以一種充滿流動感的軌跡排布，恍若梵谷畫作中『旋轉』的星星。白玉溫潤、謙和，令人思古；鑽石璀璨、絢

●《悟禪知翠》具有濃郁的東方氣韻。 中新社

麗，充滿力量。一靜一動構成對比，恰似中國古代哲學中的『陰陽調和』觀念。」

珠寶設計師總在探索萬物的不同。陳世英認為，珠寶的「陰陽」，可以是冷與熱、藍與紅、靜與動、非透明與透明，也可以是玉的溫潤與鑽石的璀璨。珠寶的「陰陽調和」，是在不同的狀態之間尋找到平衡點與力量感。穿梭於平靜與活力、內斂與奔放的精神狀態之間，已經成為他的創作常態。「得益於成長環境，在我的作品中，經常會出現『東方意蘊』與『西方光芒』的交織。上世紀七十年代，我先是扎實打好了中國傳統雕刻技藝的底子；後來遊學歐洲，受到西方當代藝術不同流派的影響；直到今天，對萬物的好奇心仍『催促』着我不停從跨界中獲取養分，將創作推向極致。」

以上種種，成就了他當下自由無羈、無問東西的珠寶藝術風格。

珠寶工匠需掌握多學科知識

在陳世英看來，東西方對珠寶的理解和詮釋各

●《王者歸來》體現了陳世英對「中西合璧」理念的踐行。 中新社

有不同，「西方珠寶設計，講究設計圖紙和創作意念；而中國的珠寶工匠很多是雕刻學徒『出身』，會不停地跟物料進行溝通，也要和光『對話』。東方玉石工藝與西方寶石工藝有很大的區別，想要將兩者完美融合，珠寶設計師必須對二者都有豐富的知識儲備。」

據他觀察，如今東西方珠寶界對彼此的文化都很感興趣。「在西方，許多珠寶設計師表現出對中國文化的嚮往，研究東方的雕刻工藝和創作理念；一些知名珠寶、手錶品牌已經在嘗試模仿中國吉祥圖騰和十二生肖文化。在東方，也有許多珠寶設計師以希臘神話等西方題材為靈感進行創作。」

他強調，對於卓越的珠寶工匠而言，應當掌握如寶石學、結構學、人類學、社會學、哲學、心理學等多學科知識，才能將珠寶的精華呈現出來。對於東西方珠寶界來說，眼下不僅要「中西合璧」，還要盡可能地去學習不同領域的知識、工具和技術，以解決在珠寶創作過程中遇到的挑戰。如此才能設計出更具內涵深度的作品，走出珠寶設計行業的未來。