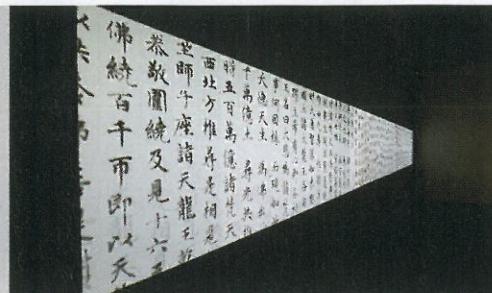

Metamorphosis，簡單來說可以是"Transformation"。過去及當代很多藝術家，都會藉此發展他們的藝術創作。以方塊漢字進行創作的徐冰亦不例外。

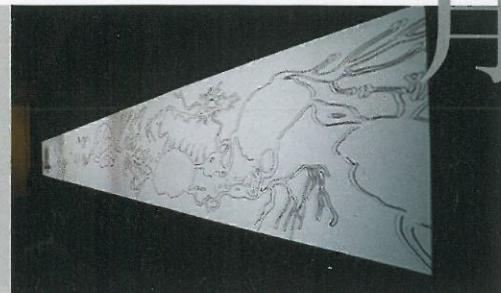
蛻變，無論以任何方式，最後變成怎箇模樣，都是藝術家自身創作的原型解構及發展。

變的道理

《漢字的性格》(2012)動畫裝置，為2012年展覽《灑迹：觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》創作。

最近，國際著名中國當代藝術家徐冰於亞洲協會香港中心首次舉行大型個展——《徐冰：變形記》。客席策展人香港大學藝術系副教授官綺雲博士用上了「變形」為主題，說明徐冰藝術創作意念及手法的「變形」過程，也為徐氏的作品提供一個另一個層次的見解。展覽除了呈現徐氏一些近作，也有專為這次展出而創作的新品。

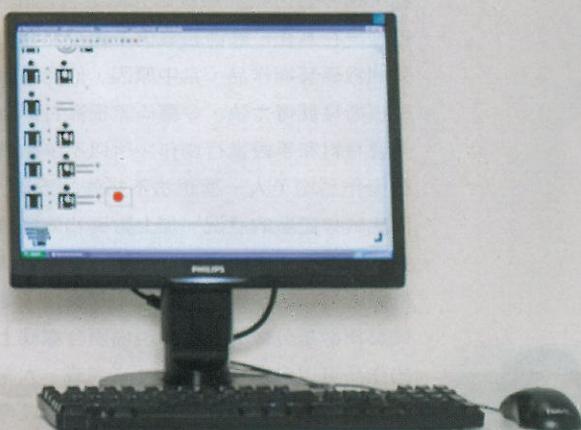
甫踏入展場，觀者的聽覺與視覺定必被左邊的錄像動畫吸引過去，這是徐冰的動畫裝置——《漢字的性格》(2012)，長達16分45秒的錄像，乃為其2012年展覽《灑迹：觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》而創作。這個現代寓言講述最原始的線「一」所擁有的力量，表現出普通一劃的無限潛能。動畫旁亦展出了六幀《漢字的性格》的水墨設色草圖，動畫裝置與每張長78厘米寬20厘米平面紙本環環緊扣。自古以來，文字的出現及蛻變俱反照着人類思維的改變。徐冰向來對文字有獨特的洞察，其漢字式的西方書法作品《天書》，就是他對傳統文字與當下世代溝通模式的聯繫性思考。

山水重生

《漢字的性格》之外，新作《背後的故事》亦是展覽中的焦點作品，也是徐冰特意為是次展覽而創作的。看似是傳統山水

畫的大型裝置，背後卻是由葉子和廢棄物組成。支離破碎的廢棄物、枯葉和枯枝，在立體燈箱的燈光下，箱子的玻璃表面出現彷彿跟毛筆一樣的影子。相比起其他作品，《背後的故事》更能為來世、今生的概念帶出一種動感；當觀者看穿那充滿虛幻錯覺的表層後，儼然看到清代畫家王鑑(1598-1677)那幅帶北宋許道寧(約970-約1051/1052)畫風的傳統山水畫的化身，讓人意會到一幅山水畫如何得以重生。

客席策展人官綺雲博士形容：「徐冰能把熟悉的事物轉化成陌生的東西，相反亦然，從而向觀賞者解釋極為複雜的意念——那就是『轉變』和『變形』的概念。展覽中可看到徐冰如何利用不同材料和媒介來探索『變形』的概念。」

PROFILE

徐冰於1955生於重慶，長於北京。1981年畢業於中央美術學院版畫系。1990年移居美國。2007年回國就任中央美術學院副院長、教授。作品曾於紐約大都會博物館、倫敦大英博物館、英國維多利亞和艾伯特博物館、紐約現代美術館、美國MASS MoCA美術館(Massachusetts Museum of Contemporary Art)、威尼斯雙年展等展出。

徐冰坐在他的數碼裝置作品《地書》前，細說及解說他對是次展覽「變形」的概念。

《地書》(2014)

(上)《黃金葉書》(2011)，文本節錄自勞夫·翰莫 (1615)《維吉尼亞現狀的真實論說》。

(下)《小紅書》(2000)以橡皮圖章刻寫英文版《毛澤東語錄》(小紅書)之中華牌香煙。

慢慢變化

是次展覽恍如從徐冰不同階段的作品延伸出來，有點像個人的小回顧，但同時看到藝術家多年來的創作脈絡。徐冰表示：「如《蠶書》這件作品，以開幕到結束時候的狀態，都是自然構成的，是一個狀況、一個過程。又如說《地書》，它本身使用了時代變化中的狀態，這些材料在今天、昨天跟兩年以前都是不同的。我們現在的溝通很多時候都是用符號'Icon'來決定，由符號到《地書》的創作，之後修改，到出版了《地書》這部作品時，都在經歷一個慢慢變化的過程。」

這種蛻變亦包括藝術載體的變化，從平面到立體，再成為一種裝置藝術。是次徐冰便用了不同的手法，讓觀賞者以一種參與、互動的形式去觀賞及理解其作品。「我不認為手法本身是重要的。我從不同風格、流派、材料入手。有些藝術家喜歡保持一種風格，是因為今天的藝術形式創作太多了，要被關注，就要用上一些『風格』，像廣告的手段，不停地重複去吸引人注意。我的作品用了很豐富的手法，一如你剛才所說，有裝置藝術的成分、並用上各種不同的媒介和材料。它不只是從平面到立體這麼簡單的變化過程——我的作品都是大家對現實的感受，或有新的闡釋，又或是新的靈感。新的感受要你說新

的話，必須要找新的表達語言，這時新的藝術就有可能會出現。語言是二維也好，三維也好，通統都有可能的。」

物料的感應

在「蠶系列」中，徐冰把大自然的繁殖現象和人類的文化產物連在一起。人類在數千年前已開始養殖蠶蟲，牠們謙卑樸實，緩緩的一伸一縮，最後剩下只有蠶絲，為短暫生命周期留下印記。《蠶書》(2014)這件作品就是用蠶蟲、蠶絲和書本構成。作為觀賞者，會被活生生的蠶蟲吸引過去，細看每條蠶蟲在書本的文字上及蠶絲間緩緩的動作，既害怕又覺得可愛。作品跟1998年的《開幕式》，有由數株桑樹組成和內裏養着約三百條蠶蟲的「活裝置」，儼然來個互相呼應。

徐冰曾道：「對材料的感受，往往是作品想法最初的起因，這是藝術家與作品之間最合理的關係。」2000年，他在美國北卡羅萊納州的特勒姆 (Durham) 擔任訪問學人，首次接觸煙草，並開始着手調查煙草貿易，把範圍伸延到上海和維吉尼亞州。儘管煙草已用來製造書本，徐冰卻把故事帶到二十世紀後期的中國，毛澤東年代的生活，也就是他父親患癌的日子。展覽展出了用煙葉製成的《黃金葉書》(2011)，以及以「美國精神」煙盒為其

父親的醫療記錄摹本的膠製日曆框架，內藏香煙兩枝，作品名為《日曆》(2000)，亦有以橡皮圖章刻寫英文版《毛澤東語錄》的作品《小紅書》(2000)之中華香煙原件金屬盒。

一人看出一種變形

但來到數碼時代，什麼東西都在改變，溝通模式亦被數碼化主導。徐冰察覺到，很多藝術家都將數碼元素融合創作，但到現在為止，藝術領域仍未出現非常優秀的數碼藝術作品，當中原因，他認是數碼技術發展得太快，令藝術家很難長期以一種材料和手段進行創作，所以不少數碼藝術作品均予人一種想法不夠強的感覺，而比較像遊戲的狀況。加上數碼和傳統藝術的表現方式亦往往背道而馳——當傳統藝術可以在世界不同的美術館展出，數碼藝術卻是分散的，假如現場兩台電腦上的作品可以分別在香港跟北京完成，大家為什麼還要到美術館才能參與？這就是傳統藝術過渡到數碼時代的尷尬。

客席策展人香港大學藝術系副教授官綺雲博士

「其實『變形』並非一個很新的藝術主題，每個人看出的『變形』，都可以是某一種『變形』；而任何一個藝術家的作品其實都在改變，但內涵跟內容都是一樣的。」

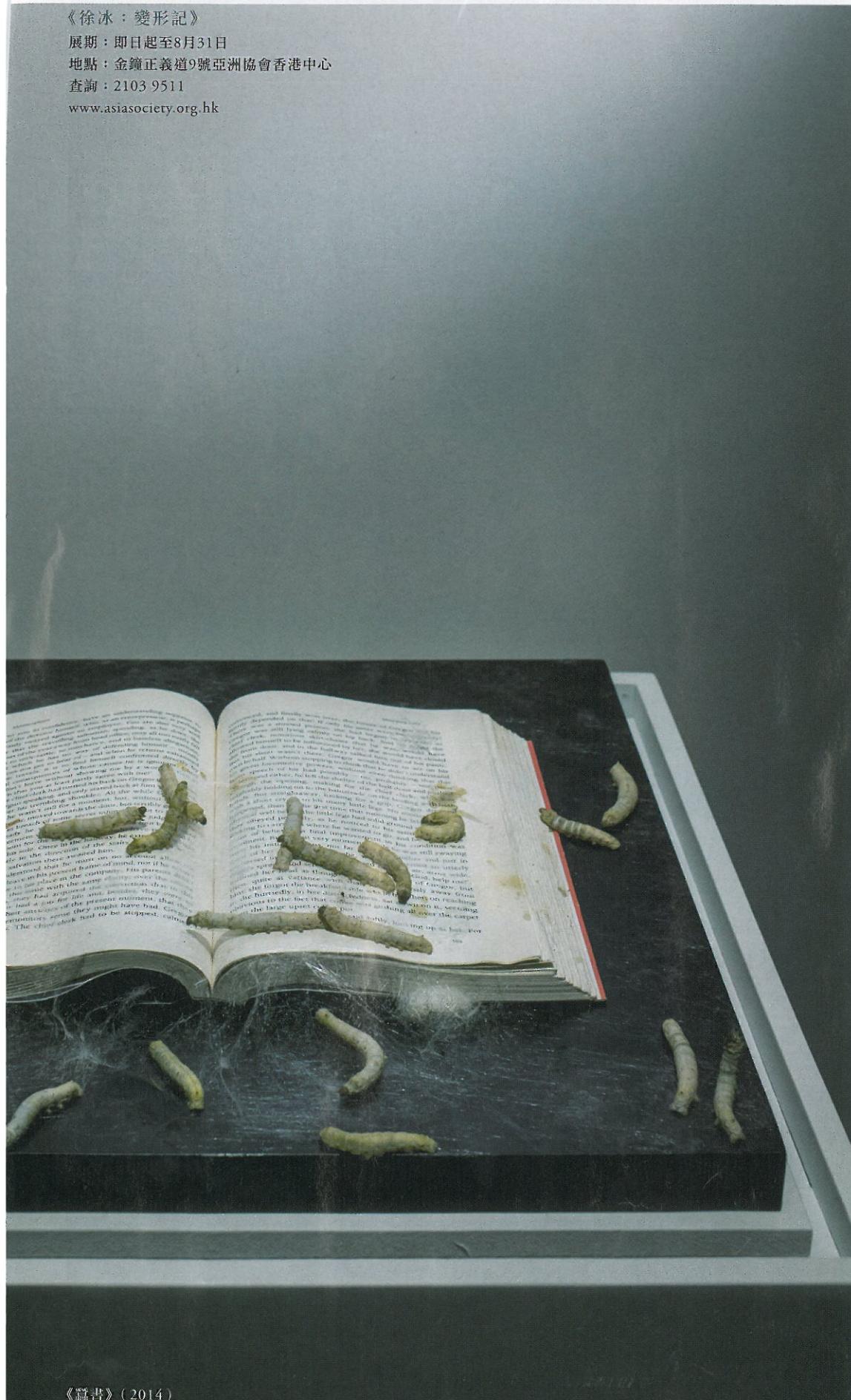
《徐冰：變形記》

展期：即日起至8月31日

地點：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心

查詢：2103 9511

www.asiasociety.org.hk

《蟲書》(2014)

字的延伸

徐冰以不同媒介和語言延展他的藝術哲思，同一時間，其他界別的創作人亦曾從他的「文字創作」中延展出對時代及自我身份的感應。

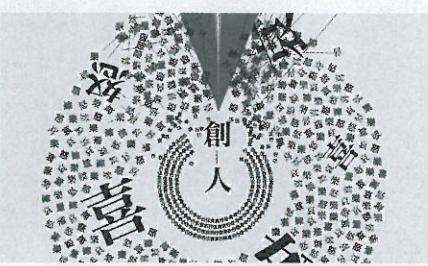

張瀚謙

香港土生土長新生代跨媒體藝術家

「猶記得上年初在高雄駁二舉行的『2013好漢玩字節』中，以『字體繁殖』為題的展覽，展出了十五位中港台藝術家有關文字的作品。其中我展出了《封筆》的延伸作品《上大人》；《封筆》以書寫情感出發，以保存手寫字體為綱目，同時創造了一個會摹倣字體的機器。《上大人》則由集體回憶出發，勾起小時候練習書寫的感覺。這個系列的互動裝置，帶出的是書寫平台數碼化後的反思。」

44
45

許瀚文

香港土生土長新生代字體設計師

「徐冰老師二十多年前作品《天書》甫面世便即驚為天人，他巧妙利用漢字獨有結構、規範然後再創造，道出當世中國人在內文化被毀滅重組、受外西方文化衝擊無日無之的現況。二十多年過去，當年輕人面對經濟、文化全球化愈演愈烈，作為香港人，作為兩岸三地十四億文化共同體，如何可以保有自己？」

「作品期盼以六藝作品打破人生老病死的極限，達至超然物外境界，即使肉體死亡，精神上也得以永存於世。此為我2010年『香港海報設計三年展』參展作品，現為香港文化博物館館藏。」