

LIFE STYLE

信報
優雅生活
●●●●●

Lifestyle of Value Enlightenment
> 17 MAY 13 > ISSUE 93

BI-WEEKLY 隔周五出版

專訪日本國寶級
當代藝術大師

藝術是想像的交流
與傳達

千住博

THEME > OBSESSED WITH ART

《LifeStyle Journal 優雅生活》非賣品 隨5月17日《信報》附送

藝術 的 功能性

文 黃源順

這幾年到東京 都特別安排要飛市內的羽田機場 除了因為交通較方便 更大的原因 是可以在機場臨check out之前 駐足觀賞千住博的瀑布。說是瀑布當然不是真的有流水潺潺那種 而是今期我們封面人物日本國寶級當代藝術大師千住博的成名系列以瀑布為主題的巨型畫作。

從書刊上看千住博的瀑布當然和現場看很不同 在印刷版上看像山水畫 在羽田（其實還有成田國際機場）瀑布掛上的現場看 則真的像置身大自然裡的瀑布面前 你會有種頓然開朗的清新 令人百看不厭。

其實 直對藝術都抱持觀望的態度 沒有真正的投入 因為對於創作的兩大範疇 設計和藝術 我是傾向設計那方面的。我們都知道 如果藝術是提出問題 設計便是解決問題 這對很注重功能性的我來說 正中下懷。

當藝術提出了問題而我不知道如何解答的時候 自然無可避免地產生一種失落的感覺。也許這便是為何自己 直很難進入藝術的更深層次去嘗試解讀。設計則不同 當設計師為了解決一個特定問題而創作時 我們便很容易可以拿捏到一個標準去解讀他的作品 例如他所設計的是一張椅子 那麼我們便可以很直接地嘗試坐一坐 舒服與否都可以把自己的感覺表達出來 點評一下設計師的設計是否能解決我們坐得舒適的問題。

但今次聽千住博的談話 當中他提到對藝術功能性的看法頗有令我茅塞頓開的感悟。正如他為何以瀑布為創作主體 是因為他認為藝術應該沒有疆界種族之分 所以他想找一樣對所有人類來說都是一樣的元素來創作 瀑布對美國或非洲或中國人來說 都是瀑布 都是大自然的現象和養分。

同理的引申 藝術應該是給所有人類的 不應該分開是來自哪裡的藝術家所創作 因為我們都已經活在一個四分五裂的當代世界 所以藝術的最主要功能 便是能夠把人類團結在一起 就像食物一樣 雖然這世界有來自各地不同食制的食物 但作為人類都可以進食和欣賞不同的食譜。

我想起了當我在羽田機場看著千住博的瀑布時 除了自身感到清新 其實很自然便會以自己是人類這一個事實和身份去感受作品 在瀑布面前 我們全部都是平等的 都是人類 都是有幸能來到這個世界 得到大自然的默默接受 而能夠一起在這個地球上生活。

也許藝術的功能不在解決問題 而在以問題來提醒我們 活在世上是多麼美好的 件事情 在這個充滿藝術的五月香港 我們都是幸福的。

藝術
是
想像的交流
與
傳達

千住博

Communication of Imagination,
That is Art

藝術は想像のコミュニケーション。

千住博
H. Senju

五月 香港被濃厚的藝術氣氛包圍 法國五月及Art Base Hong Kong讓這個城市人人都談論着藝術 俯首皆是藝術展覽 好不熱鬧。博藝展覽場館內 外的活動同樣精采 像Sundaram Tagore Gallery正在進行的日本國寶級當代藝術大師千住博 (Hirosh Senju) 的展覽 展出《日之瀑布 夜之瀑布》系列作品 是千住博的代表作之一。適逢千住博親臨香港 《Lifestyle Journal 優雅生活》把握機會與大師進行獨家專訪 對談他的創作與藝術理念。

文 Joyce Mok,
圖 Ben Tam 人物
作品及博物館圖片由被訪者及
Sundaram Tagore Gallery提供

於羽田機場及成田機場內 均可見日本國寶級當代藝術大師千住博的作品 此圖攝於羽田機場國際航線大樓內。

Water Shrine 2010
2.5m x 17.9m
Tokyo International Airport (Haneda), Tokyo, Japan
Photo by Nacasa & Partners Inc.

大自然的想像

當千住博過了50歲時 突然開始留意腳下的東西 發現原來自己想要找尋的東西就不遠處 而從這時他開始創作懸崖系列。

Cliff 2012
2590 mm x 1818 mm
Acrylic and natural pigments on Japanese Mulberry paper

千住博以螢光顏料傾倒在日本傳統桑皮紙上 塑造出一種瀑布不斷流動的效果。顏料讓畫作呈現日與夜兩種截然不同的效果。在日光下 畫作呈現黑白色 在紫外線照射下 顏料展現神秘的藍色 同一幅畫作 像擁有兩個不同的身份。

Falling Water 2013
63 13/16 x 51 5/16 inches
Acrylic and fluorescent pigments on Japanese mulberry paper

頭髮灰白的千住博，擁有學者的風範。甫見面，他先用英語向我們介紹是次在Sundaram Tagore Gallery的展品，然後，禮貌地表示因為他用日語接受訪問可以更詳盡地解釋他的想法，所以這次請來翻譯的幫忙，其謙厚認真的態度可見一斑。

千住博於1958年出生於東京，並於1987年於東京藝術大學修畢博士課程；1995年，於第46屆威尼斯雙年展上，他以瀑布為主題的作品，獲頒發特別榮譽獎，成為亞洲區首位獲得這項殊榮的藝術家。自此，他便沉醉於創作瀑布作品。

從2003年起，他以礦物質 貝殼等製成螢光顏料創作瀑布系列，成為他的代表作。除了瀑布，不同形態的水，如湖 海等都經常出現在他的作品之中，而其他的大自然萬物，如月夜的麋鹿 壯麗的山崖 神秘的森林，通通都成為他筆下的風景。大自然，是千住博創作的重要題材，而我們的討論亦由這裡開始。

問及千住博的作品與大自然的聯繫，他坦言兩者有唇齒相依的關係 我的作品是與大自然的 cooper。當我獨個兒靜下來的時候，我經常去思考有什麼可以發揮的題材。有 刻，當我看看瀑布，我意識到大自然創作的美麗。通過與大自然的 cooper，我可以與更多人分享自己的想法。

由於大自然凌駕於語言 種族 地理環境 文化這些界限，所以以大自然為切入點，特別容易引起大家的共鳴。瀑布系列的作品，讓千住博更為人所熟悉。隨着知名度而來的是利，在1月25日的拍賣中，他以螢光顏料創作的瀑布作品，以151,735美元成交。在千住博的作品中 瀑布時而像從乾涸的水源涓涓地流動 時而像萬馬奔騰，究竟在現實中，他是受哪個瀑布的千姿百態感動而撩起他的創作呢？原來事實並非如此。「創作瀑布系列並不是由於看到那一個真正的瀑

布而有所感召。我嘗試去描繪流水從頂部一湧而下的情況，但並不可以用筆繪畫。不過，我對瀑布的影像未能忘懷。有一天，我決定創作我心目中的瀑布，我嘗試在工作室中用顏料傾瀉在紙上，結果讓我十分驚訝。」就這樣，他從實驗中開始慢慢建立自己的瀑布系列 但過程十分漫長。「這絕對不是容易的事情，用了 段頗長的時間，我不能記起，很難說。」那可否認這創作就像融入了你的生命當中？「某程度上可以這樣說。我今年53歲，我用上了53年去完成瀑布系列較滿意的作品。我最初立志做畫家，及後，開始學習及練習不同的主題及媒介。創作，就是生活/ 生命的累積，並不是說我突然看到一個壯麗的瀑布，很想描繪它而當上畫家。我整个人生就用於表達這作品。」

自2003年起，千住博以螢光顏料傾倒在日本傳統桑皮紙上，塑造出一種瀑布不斷流動的效果。顏料讓畫作呈現日與夜兩種截然不同的效果。在日光下，畫作呈現黑白色，在紫外線照射下，顏料展現神秘的藍色，同一幅畫作，像擁有兩個不同的身份。 遠古時代的人類，晚上只有去睡覺。今天，夜生活 霓虹燈 精采的餐廳，是現代人生活的寫照。現代人不只日間生活，還有夜間的，而夜生活很少在其他畫作中表現出來。我發現使用螢光物料，或者可以將夜間的戲劇化神秘的思想表現出來。日間，瀑布是白色的，就好像男士穿上西裝 樣，當夜幕低垂，都市人的另 面浮現。對我來說，一張畫作逐漸轉變為不同個性，就像人類一樣。」那瀑布是否現代生活的反映？「這只是當中一部分，我想藉着作品將原本潛伏在人性的夜生活部分表現出來。在現代生活中，燈光將人性的夜生活展現，夜生活不是只屬於現代生活，它只是隨着現代生活更多的城市燈光曝現人前。數千年以來，人的本性沒有改變，人類文明讓人的本性表露無遺。 瀑布系列作品原已有激盪人心的震撼力量，聽罷創作者解釋背後的含意，從瀑布說到人類文明，更覺得作品達到賞心悅目的效果。

千住博被公認為成功駕馭傳統日本畫風格的當代藝術大師之一。

千住博創作的瀑布也不完全是憑空想像 為追尋有利創作的東西，他也東奔西跑遠赴巴西去看壯麗瀑布，不過沒有有趣的發現。當他過了50歲時，他突然開始留意腳下的東西，發現原來自己要找的東西就不遠處，而從這時他開始創作懸崖系列。與瀑布系列相似 千住博跟懸崖的緣份也是生活練習的累積 「有一天，我找到一張破難及弄皺了的紙，一般情況下 我會扔掉它，但我看到這張紙的美麗之處，覺得它看起來就像懸崖。我當時決定再弄皺紙張，並油上顏料，驚訝發現大自然的懸崖就在眼前出現。」這種看似無心插柳的創作 實際上是將寄存於潛意識中有意義的事情點點滴滴拼湊起來。

麋鹿，是經常出現在千住博作品中的另 主題，原來這與他現在的經歷息息相關。千住博現居於紐約市郊，在家中的花園內，麋鹿經常出現。由於麋鹿是晚間出現的動物，無論在清晨起床之時，或夜深工作期間，他幾乎每一都會見到牠們的蹤影。在他的心目中，麋鹿是優雅 安詳的動物 只要有任何風吹草動，牠們都會馬上走避，所以他都盡量不打擾牠們的生活，只從遠距離去觀察牠們 「麋鹿不能被觸摸的特質吸引著我，牠們喜歡吃我兒子在花園中種的花朵。如果牠們認為花朵美味，作為牠們的朋友，我樂意提供給牠們享用。我希望給牠們一個舒適休閒時光，不會驚嚇牠們。」因此，在千住博的作品中，麋鹿永遠是遠觀的景像，絕不會出現近觀。

千住博被公認為成功駕馭傳統日本畫風格的當代藝術大師之一。他巧妙地融會日本傳統繪畫的技巧與素材，以及當代藝術與美學的視覺語彙。以他採用螢光物料創作的瀑布系列為例，他明顯打破了日本畫的傳統規條，對他來說，這些基本規條十分重要。沒有規條的話，所有東西都會混亂。亂中有序正是我追尋的東西，如果你只墨守成規，你只會創作到沉悶的東西，但亂中有序就是創作藝術之源。」

要做到這個效果，千住博認為藝術家必須用自己對生活的體驗、演繹及理解。藝術品就是藝術家本身，揀選你看的書、交的朋友、吃的菜式，已是藝術之始。如果你不忠於你的感覺，在藝術品中便會展現出來。不過，人變得越來越複雜，所以有時藝術家本身會猶豫怎樣表達自己。「我也有我的苦惱與難題，因此，我的畫作變得人性化，觀賞者也能找到共鳴。」

他的畫風深受宋朝畫作的影響，但他希望以現代手法演繹。宋朝畫作可以說是繪畫的登峰造極，着重細節的同時也有遠大的目光，描繪光與影同樣到家，譬如說在壯麗山河的畫作中，你同時會看到畫中樹上細緻的樹葉。當我接觸宋朝畫作時，我還是20多歲，這個年紀你的觸覺會特別純粹。再者，宋朝畫作如書法，其連綿不斷的氣場對我影響至深，畫中每一部分都是描繪得同等細緻，每一筆也給到相同的注意力，細節與平衡之美最讓人挖目。

千住博認為裝置於機場的藝術品具心靈治療功效。圖為羽田機場內名為銀河之作。

Galaxy 2004
Tokyo International Airport (Haneda)
Tokyo, Japan
Photo by Nacasa & Partners Inc.

除了作品的技巧，千住博同時也留意其意境。在創作寂靜的懸崖系列，以及氣勢磅礴的瀑布時，他原來也有考慮導向觀賞者想像畫作的聲音。「我不認為寂靜無聲就是寧靜（Silence），當雀鳥歌唱，樹葉隨颺風聲飄落地上，很多時，我們感到舒適自在及寧靜，這就是我想表現的境界。假如你心有雜念，便找不到和諧的聲音。」

創作的意境 與 技巧

藝術的功能 與 藝術家的責任

在千住博的眼中，藝術，就是想像的溝通與傳達。他相信，大自然是世界的共同語言。「在大自然之前，我們都是沒分你我的。人類。譬如說，無論對日本人、美國人而言，瀑布就是瀑布。於萬物之中，去找擁有共同特質的東西很重要，這也是藝術的未來。擁有了大自然作為溝通的橋樑，藝術家更容易向不同文化的人表達及溝通感受。被譽為日本國寶級當代藝術大師，千住博為多個公眾項目的創作都有考慮到藝術的作用及身為藝術家的責任。」

他曾於2004年及2010年分別擔任羽田機場國際航線大樓及成田機場國際航線大樓的藝術總監，大樓內盡是他的作品。他為後者創作了以水為主題的藝術品，裝置於抵境的會合處、巴士站、檢測站（quarantine station）及離境的美食廣

場，當中包括闊達25米的畫作以配合機場大樓的偌大面積。他相信藝術具相當程度的治療作用。「藝術可令緊張的人鬆馳，讓寂寞的人不再寂寞，悲傷的人愉快起來的作用，特別是當你在機場、酒店、醫院，情緒容易受波動的時候，藝術有一個重要的角色，當你寂寞、悲傷或緊張時，藝術就在你身邊。」他為機場創作忠於自己感覺的藝術品，打動自己才能打動人。

2011年開幕的輕井澤千住博美術館也反映了千住博關懷大自然、關懷社會的態度。風光明媚的輕井澤是港人拍攝婚紗照片熱門勝地，同時也是日本人及皇室的度假地點。輕井澤千住博美術館收錄了他從1978年至2012年約100件作品，包括其《瀑布》系列、《天空》、《懸崖》、《掉落的顏色》

等。其中那幅以螢光顏料創作在桑皮紙上的《伊瓜蘇大瀑布》，在紫外線燈的照射下發出幽藍的光芒，讓人彷彿進入奇幻境界。

在這個大自然寶藏中興建的美術館絲毫沒有破壞天賦的本錢，只是順應地形作最合適的「伸展」。負責設計的是極具份量的建築師西澤立衛（Ryue Nishizawa），他與妹島和世組成的SANAA事務所於2010年曾奪得建築界的最高榮耀獎項——普利茲克建築大獎。大獎評委會評論，他們的建築作品「拒絕過度的誇張的修飾」「自覺地約束建築手法的濫用，通過尋求建築物的必要品質，使建築作品顯得簡約而坦誠」，與千住博的畫風甚相近。西澤立衛其中一個代表作品是豐島美術館，外貌如倒轉鑲形的建築，像在那塊土地上自

輕井澤千住博美術館

International Cultural College Foundation All Rights Reserved. Photo by Daici Aho

然萌芽及生長出來的一部分，完全融入了當地的自然環境。輕井澤千住博美術館的概念也相類似，美術館依山而建，地下及天花也是依着地勢去建造。

步出停車場後走向美術館進的途中，建築師打造出了一個「彩葉花園」，種植了多達150餘種、共60,000棵的植物。植物隨着四季的變更而變幻不同色彩，讓人深刻感受到大自然之美態及魅力。

美術館按千住博的要求，全自然採光，因為千住博認為這才可發揮其作品的最佳觀賞效果。我用了天然物料製作的螢光顏料，這些顏料告訴你活在大自然有多好。西澤立衛通過巧妙的力學設計，盡可能縮小支柱，令四面都是玻璃幕牆

的美術館整體的空間感更大。美術館設有種滿樹的天井，樹看來就在藝術品旁邊，觀賞屬於大自然的樹跟藝術品沒有兩樣。原來千住博希望以這個設計提醒日本人大自然的力量。「日本的核能發電廠是跟大自然對衝的證據，這產生很嚴重的問題，某程度上來說，日本人忘記了大自然是如何美麗。當海嘯來臨之時，日本人忘記了大自然的力量。藝術是溝通及提醒人類，要告訴當下的人什麼最重要。」那千住博是想傳達我們必須擁抱大自然，不要忘記大自然的訊息嗎？大自然很壯麗但同時也讓人恐懼，人類獲准與大自然同生於這世上。沒有認清這一點，人類將沒有將來。」

美術館由International Cultural College Foundation贊助，部分場館免費開放，讓公眾人士可接觸千住博安撫心靈的藝術。

千住博同時也有參與慈善及社區工作，惠澤社群。但他並不想宣傳這些參與。「我一直都有做公益項目，譬如說我也會幫助地震受難的兒童，我也有贊助學生就讀大學，盡可能為他們提供不同的幫助。不過，我不想將這些事情掛在口邊，因為對我來說，這是作為一個藝術家最基本的東西。」

我們的下一代就是未來，所以千住博把握教育下一代的機會，當上京都藝術設計大學的會長（President），啟發下代的想像。想像比創作更重要，沒有想像就沒有創作。我認為每個藝術家或多或少應該設想自己代表人類，不應從作品中展現個人生活，而是其世界觀，不談論我，而是談論我們活在當下的世界。