

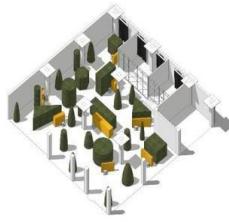
工匠、工藝師與藝術家

1919 年的包浩斯宣言：建築師、畫家、雕刻家們，我們都應該轉向應用藝術。藝術不是一種專門職業，藝術家和工藝技師之間根本上沒有任何分別。藝術家只是一個得意忘形的工藝技師，在靈感出現並超出個人意志的珍貴片刻；上蒼的恩賜使他的作品變成藝術的花朵。然而工藝技術的熟練，對於每位藝術家來說，都是不可或缺的。真正創造想像力的來源，即建立在這個基礎上面。

蔣晨是一位 90 後，2013 年在廈門建立「蔣家班佛教造像」工作室，堅持通過打燈、保養、簡介、解說、講座等形式，打造蔣家班為博物館品牌。

蔣晨自幼跟隨雕塑家父親蔣志強學藝。2013 年畢業於上海視覺藝術學院雕塑系。佛像擬人化、人物佛像化是蔣晨探索和再創作的主題。「跟普通雕塑的商業單子一樣，你要滿足自己的審美堅持，客戶又要對你有一些要求。這樣子一來二去，佛像會變成一個很中庸的形象。」與客戶溝通，嘗試以不同材料創作，他的佛像，無論在神態、氣韻，以及線條上，既有深厚的傳統氣息，又有別於傳統。

蔣晨在 2018 春夏上海時裝周，與德國鞋類品牌 BIRKENSTOCK 及女裝品牌 Ms MIN 合作，推出長達 6 天的公開雕塑展《鹿野苑》。鹿野苑是佛陀啓教之處，佛陀曾在四通開放的場所宣揚佛法。《鹿野苑》便是取意「思想融聚開流之地」。展覽空間由建築師湯建松，用簡化的幾何形狀植被，金色的牆板打造成構想中的園林。在大片綠與金映照的空間中，展示著十數件用琉璃或白砂石等純天然材質雕塑而成的當代佛像藝術作品。穿著 Ms MIN 時裝和 BIRKENSTOCK 鞋的模特兒穿行於《鹿野苑》佛像展覽中。這是一場融和工藝、藝術和時尚的新穎展覽。

沒有多餘的裝飾品，真正回歸到佛像是原始與古樸的狀態。

菩提本無樹
明鏡亦非台

蔣晟曾經說：「我幾乎是以一個藝術家的堅持來完成我的作品。」問他為什麼要加「幾乎」兩個字，他說：「做佛像跟做藝術還是不一樣...」

雕塑藝術家王興剛，2016年九月在「一畫廊」展示了二十餘件來自他最新創作《處方》系列的精彩作品。其中幾件作品仍然在「一畫廊」展出。在王興剛塑造的工、農、商、學、兵、官六個代表性的人物形像中，每件雕塑都有可以拉開的空抽屜。《處方》是用來治病救人的，雕塑中的小抽屜，讓人想起排列整齊的中草藥櫃。王興剛以超現實的手法，將小抽屜嵌入人體不同的部位。空的抽屜，象徵無藥？空虛？已經嵌入體內，能自救嗎？這些又實又空的人物雕塑帶出：顯與隱、虛與實的思考。王興剛再借用花梨木與亞力克去強調這種虛、實的對立。古材料與新素材，不透光與透光，不透光的實體花梨木內嵌有「空」的小抽屜，與透光的「實體」亞力克無縫對接，再次呈現虛與實。

互動裝置嗎？把小抽屜推出、推進，去感受空、實、虛、無？是否要將羅丹的沉思者腦部打開，才能讓觀者感受到沉思？

身是菩提樹
心如明鏡台
時時勤拂拭

王興剛，1971年出生在瀋陽，1997年畢業於魯迅美術學院雕塑系，2002年在澳洲臥龍崗大學創意美術系碩士學位，現任教於首都師範大學美術學院，講授雕塑相關課程。他在北京的工作室，周圍是各種輕工業工廠。王興剛童年就是生活在工業區，外公是個民間泥塑藝人。周圍的長輩也是能工巧匠。他的創作靈感都是來自親身體驗和内心感受，他認為作為藝術家首先應該有自己的品格，才能把握住自己的狀態和價值趨向。他認為技術和使用的材料其實很重要，覺得化學合成材料，例如用玻璃鋼材料用來雕塑，它的屬性是短壽的，就如流行時尚中的廉價物料，只能瞬間停留。

我們觀看蔣晟的佛像時，享受到直覺的美感與佛學的禪；觀賞王興剛的處方作品時，美感是直覺的，緊接而來是反思。

蔣晟與王興剛，兩代雕塑家，都是雕塑系畢業，一位出生在寒冷落後的中國北方，一位在溫暖富裕的中國南方。相似的生活背景：長輩是工匠或雕刻家。王興剛就如大部份的藝術學院畢業生，讀完本科，出國讀碩士，回國找家學院當學院任教，一邊教學，一邊創作。「如果沒有穩定的收入，我如何生存？」這是每一位畢業生都會考慮的問題。蔣晟並沒有出國修讀碩士，至少現在沒有。蔣晟本科畢業後就成立工作室，以建立「博物館品牌」作為工作室的經營目標。工匠的後代成為藝術家，藝術家的後代成為工匠。

如果缺乏長輩的人脈關係，蔣晟的工作室能出名嗎？沒有溫飽的生活，東北寒冷大地的王興剛能安心創作嗎？兩代人，一南一北，在同一片天空下，各自找到自己的定位。然而雕塑是以精確的判斷、技術，利用物質的特性，在空間、體積上雕、塑、刻，去呈現形體的視覺效果。長年的刻苦練習，嘗試不同的材料，不斷地改進工藝與技術，探索各種可能與不可能。就如包浩斯宣言中：

「工藝技術的熟練，對於每位藝術家來說，都是不可或缺的。真正創造想像力的來源，即建立在這個基礎上面。」

「我不做具像的作品」、「我不喜歡限制」、「太熱了，不能出門寫生」... 來自本港某些藝術家的各式各樣的原因與借口。面對今日，人人都可以是藝術家，藝術品變成 **Affordable** 的年代。不斷創造、傾聽買家的需求，接觸社會、瞭解世界；從製造中提升能力，從客戶中瞭解「人與自然」。在不斷的學習中，尋找自己的定位。創作出不單能顯出美、醜，更能引人深思，觸動人心，引起大眾共鳴的作品。回歸作品本身，創作者是工匠，還是藝術家已經不重要了。

Celia Liu
23/10/2017

部份相片來源於互聯網