

尊
重
藝
術
的

純粹

WHEN ART FOR ART'S SAKE

蔡志松

Photo VINCENT MA;
text LSW;
edit & coordination 朱天韻

藝術家蔡志松身穿修身剪裁的深色西裝，有條不紊地向大家介紹作品。

蔡氏上月來到香港，是為Galerie Ora-Ora與獅語畫廊共同展出的《歷史猶新·蔡志松個展》，呈現極具代表性的雕塑系列——《故國》、《玫瑰》以及《浮雲》。

他的作品糅合中國傳統精神與西方藝術技巧，將之化為優雅雕塑。

蔡氏對着鏡頭攝影時，宛如大方從容的紳士。他生於瀋陽，是國際間備受關注的雕塑家，2014年更榮獲洛克菲勒中國傑出青年藝術家大獎。

訪問中，他不時說得神采飛揚，對於作品的內容分析，在言談中若有所思。

正如泰勒基金會主席Jean-François Larrieu形容蔡氏的作品：

「他的雕塑，沒有文字敘述，唯有藉着雕塑本身充滿力量的美學，帶我沉思、反省中國歷史的複雜與微妙，思考其過去、現在與未來。」

藝術還是較純粹的好，
它啟發人的思考，
傳遞思想，好像文以載道一樣。
所謂政治批判性不在作品裡，
藝術家還是要尊重藝術本身。

《故國·風20》·2003
青銅·73 x 52 x 26 cm

E: ELLE MEN / C: 蔡志松

E: 著名的《故國》系列，運用《風》、《雅》、《頌》為作品分類，成為作品題目。在文學上，《風》、《雅》、《頌》是《詩經》的三部分，你怎樣看文學與藝術的關係？

C: 文學與藝術是截然不同的語言，各有不同的優勢，不同的敘述性。文學的敘述性比較高，容易傳遞訊息，透過書寫，層層遞進地表達。至於視覺語言，則在一瞬間便把你打動。以前網絡不是那麼發達，視覺語言不易傳遞，而且印刷術也沒有現在般發達，文學便很有優勢。《故國》是先有作品，才有題目，只用來區分作品，內容並沒按照《詩經》的文學性來創作。如果藝術作品根據文學作品去創作，我認為是不可取的，即使《詩經》本身考慮很強的音樂元素（風、雅、頌是《詩經》按音樂的分類），《故國》系列也沒有考慮音樂元素。

E: 《故國》的古代中國人物形象，象徵一種民族精神，你怎樣看作品呈現的精神面貌？與當下社會有甚麼關係？

C: 我在1999年開始創作《故國》系列。當時的現實環境與現時大相逕庭。那時候，大家致力追求多元化，追求當代，然而當時所謂「追求當代」其實相當單一：西方有甚麼，我們便模仿，沒有原創性可言。所謂的多元化，只是呈現很皮毛的西方形式。我於中央美術學院雕塑系畢業，雖然接觸西方藝術，但我作為一名中國藝術家，不運用當地的文化資源，實在太可惜了。中國幅員廣大，經歷那麼多的社會轉變，充滿不同階級的人，從古代到今日，皆擁有深層次的文化底蘊，給予不同的創作源泉。有怎樣的時代，便有怎樣的藝術，《故國》由此而成。《故國》裡沒有幅員廣大的政治象徵。藝術還是較純粹的好，它啟發人的思考，傳遞思想，好像文以載道一樣。所謂政治批判性不在作品裡，藝術家還是要尊重藝術本身。

E: 雕塑一開始以西方為中心，《故國》系列呈現很濃烈的中國色彩，能不能談談作品融合中西文化的考慮？

C: 中國美術教育是按照西方美術教育的基礎建立起來。就我個人而言，是按照不同地區、脈絡來學習雕塑。埃及雕塑、古希臘雕塑，兩者與文化傳統有關。羅馬時期、中世紀時期。然後是羅丹(Auguste Rodin)、馬約爾(Aristide Maillol)。《故國》是中西方的結合，所以你看《故國》的髮髻造型、衣服都與中國秦漢時代息息相關，但塑造手法與秦漢時期沒有關係。因為秦漢時期的雕塑根本不成熟，但秦漢時期的服裝很有說服力，而且很有特色，給我們留下來的文化意義特別博大。《故國》運用西方造型手法，傳遞秦漢時期的優點。

E: 作品《玫瑰》運用鉛作為媒介，化為玫瑰的造型，玫瑰讓人聯想到愛情，為何有這種處理？

C: 現代藝術對材料的研究是非常充足的。我選擇做鉛玫瑰，而非銅或鐵，是因為銅與鐵都不具備鉛能夠表達愛情的深刻度。鉛既柔弱又沉重，易於變造卻同時易於損毀，光澤既沉靜又幽黯。鉛的涵意很深。用鉛作材料，一下子便能將愛情的特質傳遞出來，視覺語言傳遞得非常直接。

E: 能夠分享你對愛情的看法嗎？

C: 我在2008年創作《玫瑰》，當時36歲，一定有些情感經驗吧。體驗的真實與自己想像的不一樣，其實也不限於愛情，人生中沒有經歷的東西，只想想像比真實的好，凡事都有雙方面。《玫瑰》也不是要否定愛情，玫瑰的外型好像很溫柔，同時很沉重，因為愛情也背負一種責任；愛情也有塑造過程，兩人互相溝通，決定未來一起牽手走下去；互相影響，但也可以因一句話而分手，從此不見，很是脆弱。談戀愛當然甜蜜的時候，但失戀造成的傷害猶如吐出的毒藥非常傷人。因此，這個作品與愛情特質甚是吻合。

浮

E：展覽也有呈現《浮雲》系列，浮在半空的雲看起來很輕，但實質上它有一定重量。請談談《浮雲》系列的作品。

C：《浮雲》是談的是人生。人生中有各種各樣奇妙的關係。舉目前的訪問為例，大家輕輕鬆鬆在聊天，好像很簡單似的。事實上，由畫廊工作人員邀約訪問，記者、攝影師到來，至現在我們安坐這裡談天說地，只要我們當中有一位參與者作出微小的轉變，這件事就未必促成，結果也可能完全不一樣。20多歲時，我總覺得自己不會老似的，忙這個忙那個，怎料一轉眼便40多歲了，有些以往認識的朋友甚至已經不在。以為一成不變的東西，認為「一加一等於二」人生便得到成功，到頭來卻完全不一樣，現實是以無常的狀態發展。

《浮雲》最初出現在2011年第54屆威尼斯雙年展，數量根據場地效果而定，分別有主體雲朵以及飄浮雲朵，既能散發香味，也能浮於空中，讓觀眾穿插其中。材料以不鏽鋼為主要，但其他，也做了其他《浮雲》系列，譬如《雲屏》是多層玻璃噴繪。至於年初在台北當代藝術館的個展，雲飄浮在半空，背後的燈光代表太陽，人能夠站在雲之下，表達自然資源被破壞，天氣轉變。

E：聽起來，你對自然環境、天氣轉變的感受很深，能夠多談一點嗎？

C：我20歲考進了中央美術學院，現在42歲，在北京生活了20多年。剛來北京的時候，我們渴了，便直接咕咕咕喝自來水。要是現在直接喝自來水，簡直要了你的命。當時，秋天與同學去寫生，天空乾乾淨淨，樹也特別漂亮；現在街上看不見甚麼樹，只見一天比一天嚴重的堵車車龍，即使帶口罩，也不太願意上街。而且，學生時期在國內到處跑，到訪不同地方考察，體驗不同地區人們的社會習慣、生活特性等，以往很

荒涼的地方，至今變化都特別大。可能第一次去時滿眼是「綠」，但7、8年後再去，「綠」不見了，樹都被拔光了。還有一件很荒謬的事，重慶的黃桷樹被大批換上了銀杏，人為活動大大浪費了天然資源；2008年後，政府鼓勵大家買車，希望發展汽車工業，壯大社會生產，卻在短時期內造成空間污染，這些的確令我感受猶深。

E：雕塑是這像藝術，呈現在觀眾眼前的立體藝術品。能不能談談雕塑本身的局限？這種局限如何影響你的創作？

C：任何語言都有其局限性，而局限性其實是表現力的所在，藝術家應當像舞蹈家一樣，即使帶上枷鎖，也能跳出精彩的舞步，這也是藝術家應當追求的境界。雕塑的限制非常大，但雕塑是真實存在的東西，不能完全天馬行空。最初，我是想成為畫家的，甚麼也畫，但畫畫老師建議我學雕塑，他說，每個人一輩子的真正學習時間只有幾年，繪畫甚麼時候都能學，但雕塑就不一樣，可以趁年輕嘗試。一學習後，我便覺得雕塑很有魅力，而且雕塑家觀察事情方式很不一樣，一般人習慣觀看事物的一面，但造雕塑的，會把東西看得很全面。

E：展覽中的《浮雲》以及《玫瑰》。兩者好像都在述說人生短促無常，你認為自己是較悲觀的人嗎？

C：看事情應該看得全面。我當過10年老師，從來不會鼓勵學生說：「未來是美好的！」那有誤導成分。我反而會告知他們現實充滿變化的，你要努力，但努力不一定會成功，當中有很多因素。甚麼叫成功呢？很多人認為市場成功便是成功，但市場標準不一定是專業上最好的吧？我學習藝術快30年，中國藝壇不斷快速變化。現在是中國這像藝術最強時

期，不少中國雕塑家也很知名。不過，當代藝術語言方面，中國這像藝術還是處於弱勢，因為傳統文化與當代藝術語境的融入還在探索階段。

E：你的作品在國內國外都備受注目，你如何看待成功？

C：每個人對成功的標準都不一樣。我認為如果一個人存在讓別人得到快樂，被人需要便是成功。對於這方面，我還是一直在努力。在專業上，我能盡的力都盡了。

E：在藝術上，希望有甚麼突破？

C：很多藝術家都追求水平上的變化。一件作品賣得比一件作品好。就我個人來說，最明顯的變化便是一天比一天老（哈哈）。創作方面，我並不是像大家想像那樣，到處找靈感。藝術家是生活，創作狀態中，舉《玫瑰》系列為例，從2008年開始做，每件作品的創作時間都非常長，對材料的運用越來越純熟，創作變成生活的一部分。

E：能分享創作的習慣嗎？

C：工作時，我要進入一個狀態。很怕被打擾。正門鎖上，百葉窗關上，讓人進不了工作室裡沒有人，遠離開時也從沒一腳門走。電話當然也是關掉，專心創作。

後記：

臨走時，蔡志松送給各人一本厚疊疊的作品冊，一陣書香撲鼻而來，他輕輕地在書內簽名，並細心寫下各人的名字。華麗的書法讓作品冊顯得更有價值。更讓人見人。重新欣賞蔡志松的作品，深深體會藝術家待人接物的真誠以及處事認真。不期然想起藝術家的一個神情，拍照時不照鏡子，梳理頭髮。無論內與外，他都是那麼一絲不苟。☐

蔡志松

中國當代知名雕塑藝術家，作品多年來於世界各地展出，包括法國、意大利、美國、德國、韓國、印尼、星加坡等。蔡氏於2011年第54屆威尼斯雙年展中首展大規模飄浮於半空的《浮雲》系列，受國際藝壇注目。2013年蔡志松入選法國當代藝術雜誌《Art Actuel》全球「100名藝術領袖」。
<http://www.caizhisong.cn/>

