

開眼

文化力場 藝述速遞
一場show一次旅行
大都會文藝誌 世紀
時代 數碼跨界 建築
設計 收藏 玩樂擴志

上圖4件陶器為梁翠雲、黃立江、劉思奧和黎健生創作的《石像公園》，右下畫作為黃梓樺《想像的花園》。

（一新美術館提供）

「得意忘形」之日常

文——明報藝文部

今期「美藝客廳」邀來一新美術館總監楊春棠擔任「客席策展人」。近來一新美術館開辦福局、社善和殘疾人士藝術發展基金合辦展覽「創意藝術無限分」，展品皆由殘疾人士創作。一新美術館通常展出中國書畫，這次不一樣的作品對楊春棠有何啟發？

楊春棠表示，今次展品並非由專業藝術家創作，所以技巧考覈為次要，反而欣賞作者如何透過創作表達真摯情感。她提到其中兩份作品《想像的花園》和《石像公園》蘊含對自然的熱愛，創作背後透視作者的想像力和觀察能力。

《想像的花園》是黃梓樺的作品，以水彩和拼貼形式創作。楊春棠指出，作品用圖案創造想像中的花園，地下草叢以三角形表達，天上太陽和部分雲朵皆以心形表現；免于懸置空中，另有一頭小狗與草叢。大多數物與現實物顏色不同，

營造不一樣的花園之餘，更表現作者對環境之情。《石像公園》則是4件陶器，由梁翠雲、黃立江、劉思奧和黎健生創作。它們看起來像圓臉，但楊春棠發現《石像公園》融入公園裏「好日常」的觀察——一個陶偶頭頂有雀仔，另一個頭上有對講機，兩者都是公園常見事物，也象徵傳遞信息，具異曲同工之妙。餘下兩個陶偶像了一個狗頭和一個小朋友，風格簡約，處處透露生活感，抒發作者對環境的愛好。

雖然今次展品皆為現代創作，並非中國傳統書畫，楊春棠認為仍結合中國藝術精神「得意忘形」，追求感情真摯，形狀是否像真為次要。她又說藝術應是真善美，作者都是一班既善良又無機心的人，透過真善而獲得美。從藝術來看，殘疾似乎不是缺陷，反而是另一種觀看世界的方式？

（美藝客廳·五）【相關內容刊 D2】

「客席策展人」簡介

楊春棠自1974年起從事博物館工作，2013年5月擔任一新美術館總監至今。1977年起任職香港大學美術博物館，在1997年晉升為該館總監，直至2012年6月從港大崗位退休。現擔任香港康樂及文化事務博物館顧問、香港美術教育協會榮譽顧問、香港青松觀文化藝術顧問，以及香港中文大學道教文化研究中心委員。

「創意藝術無限分」展覽

日期：即日起至3月16日
（周日、一及公眾假期休息）
時間：上午10:00至下午6:00
地址：九龍觀塘海濱道165號SML大廈4樓一新美術館
詳情：bit.ly/3Onp7vM

視障小提琴家 聽障表演者 藝術不設限 衝破殘疾藩籬

在藝術世界裏，最著名的殘疾人士可能就是貝多芬，但我們不稱他為殘疾音樂家，即使他後來聽不到，仍能譜出無音樂天賦的人無法編寫的動聽樂章，無音樂天賦卻不是殘疾，只是因為在藝術裏沒有殘疾與健全的樊籬。下月舉行的共融藝術節「無限亮」2024 讓不同能力的藝術家分享所思所想，其中日本紀錄片導演原一男早於 1970 年代就開打視障與健全人的對立；香港小提琴家丁怡杰和由日本演奏者南村千里恰恰證明，只要克服障礙亦能投身音樂和舞台；殘疾只是另一感知世界的方式。

文——嚴嘉恬·何詩嫻

視障小提琴家丁怡杰3月中將會舉行小提琴獨奏會《弦起的故事》，透過多元選曲分享她從小到大的音樂旅程。(賴俊傑攝)

日本聾人表演者南村千里的創作，多圍繞聾人的體驗和經歷，《沉默的記譜》取材廣島原爆雙人生還者的個人經歷。(無限亮2024提供)

日本紀錄片導演原一男的出道作《再見CP》(1972)，記錄日本腦麻痺患者的日常生活，顛覆當時日本社會歧視殘疾人士的主流意識。(無限亮2024提供)

原一男 (資料圖片)

原一男

早於 1972 年，原一男便拍攝出道作《再見 CP》，記錄日本腦麻痺 (cerebral palsy) 患者的日常生活。腦麻痺即腦細胞在大腦未發育前受傷或病變，造成肢體動作、語言溝通等障礙，但是片中腦麻痺患者同樣會建立友誼、組織家庭，鏡頭下亦不忘展現他們憎惡、性需求一面，其實跟「常人」無異。

紀錄腦麻痺患者自主一面

原一男表示，當時拍攝《再見 CP》的原委，是他發現校裡來自區分身心障礙者的價值觀，令到社會定義沒有殘疾才是健康和正常，從一開始就有意識反擊偏見。他舉例如同當下 Black is beautiful 的文化運動，他相信殘疾的身體也可以是美的，於是先用半年時間跟紀錄片主角建立關係，說服他們用紀錄片形式表達信息。社會一般認為殘疾人士需要協助，但原一男邀請的其中一名攝影師橫田由，在鏡頭前不使用輪椅，反而踮腳屈曲的雙腿，以雙膝觸地前行，形象化彰顯腦麻痺患者的個人自主，改變了日本社會對殘疾的看法。

原一男相信紀錄片仍有改變社會的力量，儘管當下拍攝相關議題容易被打指是在消費殘疾人士，他卻不諱言「無論拍一部劇情片還是紀錄片，都需要製作資金。電影的本質其實是一種商品」，故而電影製作者有義務接受這個事實，並藉此處理殘疾人士面對的問題。《再見 CP》說明殘疾人士跟「常人」無異，就算在藝術世界亦然。

丁怡杰是香港小提琴家，香港演藝學院 (APA) 碩士生。「學校有很多考試，還要寫很多論文，做那些 research (研究) 真的很辛苦。」她的研究題目是貝多芬小提琴奏鳴曲的不同演繹，再套入自己的演奏方式來討論，忙碌又充實的大學生活與普通學生一樣。但其實，她是學院收錄的第一名視障學生。自出生起丁怡杰便有重度視力障礙，眼前只見模糊光影，但她認為只要相信自己的能力，努力就能做到音樂家，與普通人無區別。她兒時需要依靠母親幫忙，用粗筆在紙上書寫手寫大字詞來讀書學習。到小學六年級，視力退化至僅能感光，什麼都看不到。儘管如此，丁怡杰的父母想她像普通小朋友一樣開心成長，讓她嘗試不同興趣活動，其中小提琴的美妙音色特別觸動到她，於是她從小就立下願望——拉出動聽的琴聲，演奏給觀眾聽。丁怡杰堅持音樂路至今。

自學點字樂譜 練琴更自由

她起初學習非常困難，花了很多時間和精力學習正確的拉弓姿勢。「其他人可以看著鏡子，邊看一邊拉，發覺自己不對可以改，但我沒有辦法這樣做。」一開始需要老師手把手教我，告訴我姿勢怎樣擺，靠自己每天練習。」除了練成肌肉內記憶，丁怡杰腦海中也要時刻糾正自己。此外，閱讀樂譜也為她帶來挫折感。最初丁怡杰可看著媽媽的手抄樂譜來練習、記譜，但後來完全失去視力，要依賴他人為她讀譜。

「我覺得好像單靠自己，完全沒有辦法繼續學小提琴，沒有人幫忙就不能拉，所以非常沮喪和不開心。」丁怡杰又說，整個過程難以適應，只好慢慢調整練習方式和轉變心態。後來她到香港盲人輔導會圖書館自學點字樂譜，現時已經可以自行讀譜。「自己看譜有一個很大的自由就是，我想看哪裏就可以看哪裏，想看什麼就可以看什麼，所以學習更加順利。」

「我覺得好像單靠自己，完全沒有辦法繼續學小提琴，沒有人幫忙就不能拉，所以非常沮喪和不開心。」丁怡杰又說，整個過程難以適應，只好慢慢調整練習方式和轉變心態。後來她到香港盲人輔導會圖書館自學點字樂譜，現時已經可以自行讀譜。「自己看譜有一個很大的自由就是，我想看哪裏就可以看哪裏，想看什麼就可以看什麼，所以學習更加順利。」

不以殘疾為藉口「每個人都有難處」

丁怡杰認為她已經聽不到小提琴、聽不開音樂，只要一天不練琴就渾身不舒服。練琴已成習慣，每天平均練習 5 小時，現已達專業小提琴手的水平。畢業後，她希望當一名音樂家。不過在現實的香港，音樂學生的出路已是平平，莫講當職業，再加上身體的缺陷，這條音樂路豈不會難上加難？丁怡杰就這樣說：「其實包括我們普通 APA 同學，畢業後都一樣要面對如何找什麼工作，能否找到工作，每個人都有要面對的難處。反而我覺得我們要善用長處，而不是經常去看我們沒有的。」

丁怡杰十分欣賞著名的以色列裔美國小提琴家 Itzhak Perlman，她指即使 Perlman 坐在輪椅上拉琴，但他的能量比站著拉琴的人還要多。「他令我覺得雖然我聽不到譜，但是我絕對可以通過努力去做到像普通人那樣，拉到這麼有心、感動人的音樂。」

另一方面，丁怡杰盼通過音樂幫助更多人，例如將音樂知識傳給學生，「我什麼學生都有教，普通學生都有，我不會理他們有什麼缺陷或者怎麼樣，只要有學心，大家都有權利吸收知識。通過演奏能力去認識不同的人，找更多機會演奏，或者去做分享會，都是丁怡杰認為值得做的事，主要看自己是否願意嘗試。」

丁怡杰現時已經可以自行讀譜，減少依賴他人幫忙。紙本點字樂譜和電子點字顯示器都是她的好幫手。(賴俊傑攝)

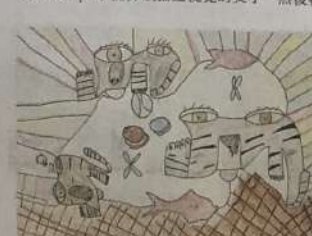
丁怡杰下月將會演出小提琴獨奏會《弦起的故事》，音樂會樂曲多元，上半場第一首是孟德爾頌《乘着歌聲的翅膀》，她形容是一首比較像少女的小品音樂，引領觀眾進入她的音樂世界；接著是貝多芬的第七小提琴奏鳴曲，是貝多芬失聰時譜高的作品，丁怡杰指她最能感受貝多芬的掙扎，受此啟發，像她一樣跳出框框。而下半場有柴可夫斯基《憂鬱圓舞曲》和德伏札克《母親教我的歌》，都是她小時候愛聽的歌，現今帶給觀眾以達成小時候的願望；亦會挑戰難度極高的韋尼奧夫斯基《浮士德幻想曲》。

探索聽不見的原爆故事

殘疾無礙追求藝術，甚至可用另一種方式來感知世界。現居倫敦的日本聾人表演者南村千里下月來港，表演自家創作《沉默的記譜》。她誠言「耳聾」這個元素在她所有作品都扮演重要角色，除了來自她的人生經驗，也希望呈現大家在社會中看不見的部分。她還希望每個地方的觀眾都能接觸到她的藝術，於是每次演出前都將作品翻譯成當地手語，今次香港演出也不例外。

《沉默的記譜》在 2018 年第一次演出，源自她在 2016 年接觸到一名老太太——廣島原爆的聾人生還者。南村指出，老太太分享的故事最讓她反思的地方是，老太太竟然描述原爆為「美麗」(beautiful)，跟她一直認為原子彈是災難的想法大相逕庭。藉此契機，她收集更多聾人生還者的故事，向世界講述他們的故事。

南村說自己雖無聽力，但認為人感知世界不止靠五感，「我們還有無數其他感官，因此我擁有更豐富的感官世界」，南村甚至會探索她聽不見的聲音和音樂世界。在《沉默的記譜》，觀眾可以使用體感運動裝置，親身感受聾人原爆生還者的經歷；南村亦曾與聲音藝術家合作，將聲景 (soundscapes) 翻譯成描述視覺的文字，然後轉

殘疾人士繪畫繪畫《畢加索的貓》時，以自己曾經養過的狗想像筆下的貓，創作思路別開生面。(一新美術館提供)

化成視覺藝術景觀 (visual artscape)。

丁怡杰和南村千里是職業藝術家，但就算是門外漢，也能透過藝術表達自我。「創意藝術無限分」展覽品皆由殘疾人士創作，其中 3 名智障人士創作者分享箇中感受；來自香港明愛的茹文，由導師教導編織繩索手工藝，他在藝術過程中講出從前說不出來的成長故事；來自鄰舍輔導會的梓梓，學習馬蒂斯晚期的剪貼畫風格後，創作《想像的花園》來記錄自己的生活；同樣來自鄰舍輔導會的健健，透過從前養過的狗來想像如何畫貓，畫出《畢加索的貓》，創作思路別開生面。明愛康復助理社會工作主任伍詩婷和鄰舍輔導會執行幹事周子祥均表示，藝術能夠幫助殘疾人士表達自我，但目前由殘疾人士藝術發展基金是逐次批出款項，以聘請藝術治療師教授藝術，希望殘疾人士的藝術活動可以變得恆常化。

(原一男訪問由 Hisami Kuroiwa 翻譯；南村千里以美國手語受訪，由 Lian Dun 翻譯)

無限亮 2024：《再見 CP》
現場放映日期及時間：
3月16日 (下午1:15；下午4:15)
現場放映地點：中環大館洗衣場石階
網上放映日期：3月23日至5月18日
票價：免費
網址：bit.ly/3S7y96

**無限亮 2024：
《弦起的故事》丁怡杰小提琴演奏會**
日期：3月16日
時間：晚上8:00
地點：臺灣大會堂演奏廳
票價：\$100
網址：bit.ly/3SAIyZ3

無限亮 2024：《沉默的記譜》
日期及時間：
3月7至9日 (晚上8:00)；
3月9至10日 (下午3:00)
地點：中環大館舊馬會方廳
票價：\$150
網址：bit.ly/3ILEOFY

創意藝術無限分
日期：即日起至3月16日
(周日、一及公眾假期休息)
時間：上午10:00至晚上6:00
地點：蘭埔海濱道165號SML大廈
4樓一新美術館
網址：bit.ly/3Onp7vM