

好設計，在香港

十一月，[無限創意]在香港。藝術宗師Picasso的[巡遊]作品於國際金融中心展出，世界著名女建築師Zaha Hadid來港出席亞洲文化論壇2004，設計界明星Philip Starck則現身設計營商周研討會。一年一度[極品廣告片]又再招手，繼牛棚書節之後，灣仔藝術中心對開花園連走廊又舉辦別開生面的[悅讀城市]書節，此時藝穗會的[重疊欲望]多媒體攝影展，正正應題……目不暇給。始終身邊最常見到的視覺震撼就莫過於——海報。

今年定為[設計年]的香港文化博物館開始一系列[設計無限∞]展覽，除由紅白藍[倡導者]又一山人統籌[建：香港精神紅白藍]，就是[2004香港國際海報三年展]。屆時你可被自全世界40個不同地區從1,727組作品經勝井三雄(日本)、艾萊?奎尼克(法國)、詹士?維克多(美國)、王粵飛(中國內地)國際知名評判所選出的337組分「意識形態」、「文化活動推廣」、「商業與廣告」及「專題-空間」的展出海報，所感動。評判的得意傑作當然會同期展示。現在我們可先聽聽[空間]組得獎者的設計[宣言]。

空間是平面是空間

說是[宣言]，倒不如說是創作人來自生活的體驗。空間本身實是抽象要具體地呈現，[空間]組金獎得獎者設計師蔡楚堅Sandy Choi第一個意念就是[香港私人的空間]。或許基於香港地方素來擠逼，最私人的空間，甚至是最寧靜的空間，便是洗手間。有人在洗手間中看看雜誌、有人在聽收音機、有人獨自冥想、有人自己滿足自己、有人做一些平時不會在外面會做的事情。Sandy選擇就讓洗手間本身來說出那些故事來表現出其主人的[性格]。

他毫不花巧，面對面簡單直接地把不同的[私人空間]拍攝下來。平時不覺得是怎樣，看來沒有什麼的地方，在發黃剝落的牆身前竟有鮮艷別緻的紅色洗衣板，原來這空間也是烏龜的樂園。這就是香港的特色，我們的寵物總是棲身於洗手間。另一個空間，你就會看到毛毛貓兒閒適地睡著。那個倒像是示範單位呢。這個恐怕是日本人居位吧。不同的私人空間，不同的生活剪影。雖然現在只見一系列六張故事，Sandy可正計劃發展成九十九個，成本書。意念與德國Bernd and Hilla Becher夫婦拍攝一系列工廠façade所展示的現代工業文明記錄可謂同出一轍，但蔡氏更關心人性。那本書可算是香港人的生活圖譜，說不定你可以看你自己的私人空間。而哪個又會是設計師自己的？

生於內地，成長於香港，剛從英國留學回港的曾建華對香港卻有完全不同的體會。九七前由英國統治的這片香港殖民地，過渡到中華人民共和國，他看到在此中西混雜的國際大都會中小市民生活間的所出現的種種語言暴力。有感於中國民間的剪紙，曾氏將那些成又中又西不中不西的廣東話、普通話及英語粗話，砌成一幅如英國維多利亞名設計師威廉·莫里斯[William Morris]所設計的美麗圖案，反化成軟綿綿的花紋。遠看你可能覺得很舒服，近看時你才可會見到那些騷動，那些香港對內地人的、那些內地人對香港的、那些外國人對香港的看法，會多點明白大家之間的溝通出現了什麼問題吧。作者正是要大家[細心]思考這種隱晦的分別。

這海報近乎[意識形態]一組嗎？曾建華說此作品原本是一件裝置設計，會如牆紙貼滿整個展覽空間。相信那壓逼感肯定更強烈，更顯示出年青創作人的不滿控訴。相對Sandy卻認為：[不管我有什麼看法，不應批判，不應該有我的看法在其中。對別人的私人空間我不能有所加減。那不是我的私人空間，那是他的私人空間。]

源於生活，關心生活，專注設計

兩種對事情的態度，是否因為年紀的差異所做成嗎？不知道。但兩者肯定同是關心生活的人。這份關注才最重要。設計師時而被苛責往往只為商業服務，不關心政治民生，缺乏社會責任。相信他們兩個和眾多參展[意識形態]組別的設計師可以掃除那些謠言。

Sandy雖說：[不需要給與設計師太多政治包袱。有些人是不喜歡表態。最重要是做好自己的設計。]但他之前也為[紅白藍]設計了一本小冊子，make a statement：[衛護香港核心價值，我們不能沉默。]他是相信好的設計，一定可以改善物質生活。好的藝術，更可以改善精神生活。

香港設計界前輩靳棣強先生常掛在口邊的話依舊鏗鏘：[設計源於生活。]設計是從生活中找靈感。設計師正是要投入生活關心身邊事物，對設計的傳統有所認識，對歷史有所尊重，更是一位出色的設計師所必備。因為設計亦是一脈相承的產業。當然其中首重熱誠，完成作品的滿足感可是不少設計師堅持至今的源動力呢。

[靚]雖是基本，設計品可不只是牆紙，不只作裝飾，是有一定的訊息要傳遞。什麼意念的傳遞，溝通是否無阻，才是決定性。香港中文大學藝術系出身的曾建華也認同作為一個設計師不只是工匠，最重要是思考。他不相信什麼[Art for art sake. 為藝術而藝術。]那只會淪為純粹形式主義，他關心的是人與社會的關連。蔡楚堅更強調是設計還是藝術的分別不太重要，作品風格的差異倒是其次，好與不好那質素的差異才是重點所在。

所以不管現在許多人非議電腦的出現如何扼殺創意，Sandy卻說：[電腦不過像是筆，是幫助表達訊息的一種工具。但工具不應蓋過所表達的，置實奪主。]有時如書刊中的字體設計過份誇張，反而影響閱讀性。設計是有目的行為，目的就是傳遞訊息。手段不可能取替目的。而當然用電腦不一定好過hand made，但有許多設計師也能運用電腦做到很出色，hand made不見得一定會好過電腦。好設計是存乎一心的。

設計藝術需要的土養

不說不知，如果不是Sandy的父母在高級程度會考時送他到英國讀書，他根本不會從事設計行業。因為Sandy當時在香港的中學讀書時，一直沒有什麼機會接觸美術，音樂科也只在中一修讀。可是他一到英國寄宿，不單有人體素描課，又有藝術歷史課。後來老師見他畫畫不錯，更鼓勵他修讀設計。他說：[是英國啟蒙了他。]

在芸芸設計師中Sandy就最推崇Paul Rand。因為他是全面的設計師，早於三十代開始從事雜誌封面，六十年代更從事還在剛起步的企業形象設計，IBM就是他的代表作，一直工作至七十多歲。Paul Rand在耶魯當教師時，特別要求學生要整理出計劃背後的理念，強調設計思考過程。Paul Rand的設計在今天看來，還很現代。正是好的設計必會長存。他影響無數設計師，並影響我們面前這位香港設計師蔡楚堅的思考。

徐冰。做將一個未能閱讀的中國，做成中國線裝書。一串紙。近文字。用文字表達較多。很典雅，讀不到，很困惑。天書一系列。將英文字成中文字。用不同的中國字體，飛。

年代不同，後輩的曾建華先知先覺，從小就喜歡畫畫寫字，後來順理成章入讀藝術系。每一位設計藝術家總有其啟蒙之源。曾建華也不例外，因為親近文字，酷愛書法，所以中國藝術家徐冰的[天書]作品啟發良多。

不過他們兩人同樣認為現今藝術教育仍有不足，一般市民對藝術的鑑賞能力依舊有限，商業管理人員對設計藝術的理解未夠開放。好些人還是向錢看，外國卻很尊重你是一個設計師或藝術家，認為對社會有一定作用的人，而不是用金錢來衡量你的身分與行業究竟是否值得尊重。他們也擔心將來西九龍文娛藝術區的發展如何影響香港未來的文化藝術走向。我們的藝術何時才可以普及？我們香港製造了一個怎樣的文化氛圍？在全球化的衝擊我們的面目會否更為矇糊？

或許不一定需要負面地看全球化，一體化與保持自己的特色未必有衝突。日本就是邁向國際，同時亦能保留到自己文化傳統的成功例子。Sandy：[好的始終會突顯。]香港八十年時也很受日本文化影響，譚詠麟就唱過玉置酷二的[酒紅色的心]。過了某階段就會開始尋求本土，捨短取長，慢慢是會找到平衡。在此次[香港國際海報三年展]中，我們就可以看到各國設計百花齊放如何相互交融。

專題 | [空間] 銅獎 曾建華
97 x 64cm 2003年 香港
無題 | 香港 2003
[當我們看著這些圖案和花紋時，並不會立時想到它們是屬於中國的；相反地，我們會認為它們是十九世紀英國的一些主要設計的範例，一些跟維多利亞設計師如威廉·莫里斯(William Morris)有關的圖像。] [筆者譯，原文可見 Cole, Drusilla edit., 1000 Patterns, A & C Black Publishers Limited, 2003, 頁43。]經過不同的演繹和註釋，一個傳統的中國圖案便會全然地改變，甚至貌似他樣的風格。或許不了解它的背景和歷史，是無法知會和識別的。選取這圖案作圖陣系列的裝置作品，便是希望擲用它獨特的意義和背景，作為對香港特殊的歷史情況作一引喻：一個具有中國式調子的英國設計，由香港的中國藝術家來作新的演繹。看似相近，但卻又互有差異的手刷粗體文字/圖案，看似是他國，但卻又是源於中國。似是雅麗，卻又充滿著各種不同的對自身和社會的想法、聲音。憤怒、妒忌、憎惡等等，被壓制、被忽略，可卻又環抱於各人的身旁。沒有仔細的審察，是不會發覺的，是會遺漏了這些屬於每個人心坎內的訊息、想法和叫喊。

