

時空大挪移

-夏碧泉的藝術

鄭燕祥

香港教育學院副校長(研究與發展)

Cheng Yin Cheong

Vice-president (R&D), Hong Kong Institute of Education

「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」¹，夏碧泉的藝術是生命的探索、心靈的修煉，也是時空的大挪移²…。

夏碧泉，人稱夏爺，將自己生命放在藝術汪洋中，以活潑的心靈，不斷探索創新，經歷五十多年的漫漫長路，持續蛻變，在雕塑、版畫及水墨上，形成奇妙的個人藝術風格，進入殿堂境界。

雕塑溫馨：空間挪移

我很喜歡夏碧泉的作品。在七十年代初，我早已被他的竹雕塑及版畫打動。竹，在中國悠長文化中，地位非常獨特，富有象徵性，自古以來，受到無數詩文頌讚，以竹做的各式工藝品，更要承擔著中國傳統的特色。但是，夏碧泉的雕塑，卻賦以竹全新的涵義和生命(插圖 1-龍的韻律，圖版-群像, 探索者)，一方面隱喻著古樸素拙的中國意念情懷，中空外直，另一方面體現著現代藝術的意識形態，超越時空；兩者完美地融合起來，既呈現含蓄的人文韻味，又帶點現代的幽默感。既東方，又西方，更多的是深層的中國感覺。最觸動我的是，他古拙的竹雕塑，竟可將逝去中國情思凝結，又奇妙地把時間留住，讓人禁不住泛起一陣陣思緒。

在 2000 年代，夏碧泉的雕塑帶來嶄新的突破。命運是神妙的，誰會想到，創新藝術就是這樣產生的…。夏碧泉住在的土瓜灣區，因經濟轉型，工廠及市集

¹出自春秋戰國時期三閭大夫屈原的名作《離騷》

²大挪移：取意於金庸武俠小說《倚天屠龍記》中的絕世武功「乾坤大挪移」，先要激發自身潛力，然後牽引內外挪移，產生神妙變化和功力

廢棄的各種物料，例如廢鐵器、爛工具、舊部件、大木塊、棄皮靴、破水煲…等，天作巧合，竟觸動了夏碧泉全新的藝術意念，為他提供源源不斷的珍貴創作材料（圖版-三博士之一），卻全是免費。

那些廢棄物件本身，就帶著不同的歷史痕跡、生活紀錄和社會涵義，與香港息息相關。這是新東西所沒有的。當他們的工具功能完結而被拋棄，過去的悠長歲月卻在其上，累積了豐富的歷史個性和藝術元素，例如在生鏽殘破的鐵具上，可見到時間沉澱、生活痕跡，隱藏著我們香港人背後的故事。雖是如此，人們看來，各自零散的廢件本身看來仍是廢物，平凡仍是平凡，無法引起藝術的共鳴或聯想。

不過，夏碧泉做得到，他有獨特的法力，將不同廢件組合起來，脫胎換骨，從結構上的「物理變化」衍生藝術意念上的「化學變化」，來個時空挪移，巧妙地讓廢件的特定物性及時間沉澱，傾訴出本土人間的溫馨與變遷，為香港雕塑藝術本土化，創造出的嶄新境界。例如，他創意不凡的皮靴系列（圖版-名門淑女，奧運選手），巧妙地將我們熟悉的人間（舊皮靴）與逝去的自然（大木塊）重新結合，讓香港本土的溫情可以再現再戀；他拙趣的鐵器雕塑系列（圖版-魔術大師，大力士之一），將各帶著歲月滄桑的鐵器破具，結合為人間眾生相，化平凡事物為卓穎形態，既幽默也溫馨。若不是夏碧泉，我想不到誰有這樣的機緣和造詣，化腐朽為神奇，把這些香港的「廢物」，轉化有情有義的銘記，讓人間溫情留住。

版畫期盼：時間凝結

夏碧泉七、八十年代的版畫，像是一首一首優美的詩。不經意間，將大自然的感覺-破葉、木紋及年輪，輕輕送來，又順手牽來日常生活的麻布、繩結及其他的物件，放在壓版上，以獨具匠心的意念及巧技，造出一張一張富有夏碧泉特色的版畫（圖版-結構，餘慶），自然樸素，典雅寧靜，很有東方而現代的感覺。

在我看來，夏碧泉，是時間的法師。他的版畫從現在的瞬息，卻要捕捉消逝

已久的自然呼喚，尋找早已失落的人間情懷。他將不可捉摸的時間和韻味，深深留在他的版畫上，讓我們輕輕地感覺，又不自覺地回響。古雅的人文氣韻，自然地在現代的形態中活現，充滿詩意。

到九十年代，他的版畫踏入更新的境界。手法上，採用更多混合材料，其中瓦通紙運用，出神入化，印繪並用(插圖 2-飄然，圖版-空間)，是繪畫還是版畫？大可不必執著。在題材上，也有很大改變，創作空間已超越七、八十年代，從過去以組合已有的自然及人為形象為主的創作，轉化為創造自己藝術的形象——由素拙的功夫人物系列(插圖 3-功夫)，到有趣而簡單的幾何形組合，都開拓了他新的藝術世界。例如，在 1991-1992 年期間的作品，他以簡單圖形，在瓦通紙上，創造了一系列奇異的境界(圖版-組合的韻律，現代科技，訊息)，輕輕送上一兩朵浮雲，再掛上一弓彎月，誘發著無限的聯想，既富有新時代的意識，也蘊含著人間的期盼。

我相信，有不少人受過夏碧泉的版畫打動，但是，又有多少人看過版畫的原來的母版呢？當年我在他家中看到這些精緻非凡的母版時，感動到不得了，原來母版浮凸的質感和形態那麼美妙，是非常完整獨立的藝術作品(圖版:母版圖片 X2)，絕非版畫的版畫母親。我不清楚其他版畫家的母版是怎樣，但是我相信，夏碧泉的母版系列本身就是絕世作品，希望世人有機會欣賞。

香港一個未完的夢想

晚年的夏碧泉，雖七、八十多歲，仍有著澎湃的創造力，從 90 年代，開展了中國水墨畫的綜合探索，涉及書法、禪畫、甲骨文(圖版-墨韻甲骨文二)、人物畫(插圖 4-Figure #2)、直至最近的實驗系列(圖版-墨趣之二)，都體現了他大膽創新的氣魄，不斷為自己的藝術世界，開拓全新領域。回想在過去數年，我很幸運，有不同機會到他畫室中，分享他最新實驗水墨畫的成果，交換藝術看法。

談話中，知道他有一個夢想，是在土瓜灣牛棚藝術村附近的公園，建立一個

藝術館，讓他的作品能夠啟迪未來更多年輕人…。我想，對香港的藝術文化發展來說，這是最好不過的主意。如果沒有土瓜灣因時代變遷帶來的機遇，如果沒有夏碧泉終身在這裡從事藝術創作五十多年，我相信，香港就沒有這樣優秀、獨特而豐富的本土藝術文化遺產。在這裡建立一個夏碧泉藝術館，正好是香港藝術要擁抱未來的最佳見證。

跟夏碧泉和夏太的會面談笑，歷歷在目，如在昨日。前年他的逝世，我和藝術界的朋友都感到非常難過。以前聽他說過，「要瀟灑走一回」，這樂觀態度，卻深深打動了我。有何遺憾呢？

這次香港藝術館為他舉辦的藝術回顧展，將見證他終身的藝術成就，卓越不凡。他的藝術，在渾厚純樸的形態中，乾坤大挪移，轉換時空，化腐朽為神奇。我相信，他已將現在的瞬息，凝結為永恆；將他藝術的靈魂，延至天外。

我們永遠懷念夏爺。