

客席策展人的話

究竟是什麼讓油街實現如此與眾不同，如此吸引人？

「我們的文化相當隨意地決定什麼是廢物和垃圾，但我對於我所發現的物件持有一種非洲或印度式的態度。我喜歡利用一切。我捨不得扔東西——無論是個好酒瓶還是精緻的盒子。有時我感覺自己就像個巫師，把一串胡蘿蔔變成石榴。」

「我想我最感興趣的是研究藝術家那種點石成金的神奇力量，能夠將普通的事物轉變為美妙而非凡的事物。」

英國波普藝術家及雕塑家愛德華多·包洛奇（Eduardo Paolozzi）

藝術家加里·卡德（Gary Card）成長於英國南部寧靜海濱城市伯恩第斯，以其對世界各地不同文化藝術的獨特認知和創造力而著稱。少年時期的他不僅喜歡卡通和漫畫，也喜歡到二手商店裡找尋那些被遺棄的「寶物」——從古董到來自亞洲的不知名動漫模型，從和服到拖鞋，再到被改造成檯燈的中國古老花瓶……在沒有互聯網的年代，這些舊物特別是東亞的工藝品成為了他對外面世界好奇的泉源，在這些舊物上他看到的是時間積累在物件上的價值和背後人與物的故事。發掘這些舊物的故事，通過藝術創作呈現物件的平等性，漸漸在後來的藝術生涯中成為他創作的構思。

千禧年以來的 20 多年，因為全球化的生產協作，人類社會進入前所未有的時代：物質充盈，發展飛速，價值被不斷重新定義，消費成為大都市的第一生產力，新興事物不斷，串流媒體與電視電影一起擠佔了視野，資訊和圖像作為新的娛樂消費品，快速塞滿大腦製造多巴胺又很快被遺忘。身處倫敦的藝術家 Gary 也是這個全球化生產協作的一份子，他參與的時尚設計，每一季度很快出現在世界各地的商業街，刺激著消費者的味蕾，誘導著下一次的購買。如果說波普藝術家以商業藝術來創作純藝術，作為設計師的 Gary 就是以純藝術來創作商業藝術。

起源於英國的波普藝術從 20 世紀 50 年代開始是以消費主義和大眾文化為特徵的藝術運動。波普藝術探索快銷商品的美學邏輯，作為當代文化的反射，以大眾消費、日常圖像、鮮明的色彩形成強烈的視覺美學，打破商業藝術與純藝術之間的鴻溝。受到早期英國波普藝術家 Eduardo Paolozzi 和 Richard Hamilton 的拼貼作品啟發，Gary 從千禧年開始一直在構想一種新的「波普拼貼」雕塑語言和繪畫語言。他嘗試利用這種語言來闡釋「時間藤壺」這一主題，借用藤壺這一生物特

性——它們僅能附著在堅硬物體表面以求生存——作為隱喻，象徵時間在物品上的沉積與累積，從而不斷拓展波普藝術的創作邊界和理念。Gary 開始了《霍蒙庫盧斯》(Homunculus) 雕塑系列的研究和創作，把可動人偶看作雕塑的一種形式，去探索傳統西方雕塑的邊界，以經典的雕塑造型結合潮玩文化、日常消費品和圖像消費去創造一個新的平衡點。這個持續的雕塑創作汲取亞洲 17 至 19 世紀外銷瓷、木偶、各種不同時代和文化背景的人偶、卡通動漫肖像、亞洲、巴羅克和維多利亞時代的服飾、根付藝術和經典希臘雕塑的文化和美學靈感，賦予雕塑鮮明的物質性格特色。

因為在時尚和藝術行業工作的關係，Gary 的工作軌跡遍及全球不同城市。香港對於藝術家 Gary 來說不僅僅是一個購物天堂，也是一個龐大的東西多元文化匯聚的都市迷宮：高檔商場旁邊有充滿煙火氣的街市和大排檔，尋寶地一般的荷李活道和摩羅街，春秧街市場聽到的各種語言，入夜的霓虹燈用色彩渲染了維多利亞港兩岸，老唐樓旁邊是高聳的當代建築，一切都令人流連忘返。在藝術家的眼中，香港宛如一幅巨大的絢爛拼圖，她的城市脈絡就像一棵大樹的年輪，忠實地積累著時間的痕跡。油街實現為藝術家提供了一個展示亞洲多元文化創作的平台，以展開圍繞大眾文化的藝術價值和物品平等性的討論。

香港的神奇之處是新舊中西並存並不違和，看似擁擠混亂其實又很有序。比代表青年動漫潮流文化的旺角更讓人驚喜的是香港仔華富邨的神像山。華富邨神像山是一個有超過 8,000 個被遺棄的批量化生產的陶瓷人偶和各種玩具堆填區自然形成的人文景觀，這裡滿天神佛，也有玩具或旅遊紀念品在香煙繚繞中被轉化成祈願美好的奉獻品，基本上呈現的是一種消費過剩後化腐朽為神奇，也是去精英主義的民間藝術智慧的反映。

展覽場地油街實現坐落在前身為香港遊艇會的二級歷史建築中。在上個世紀，遊艇會所代表的是為少數人服務的精英文化，而今天經過油街實現策展人團隊的努力變成了一個以推廣藝術進入社區，以藝術連結生活為宗旨的公共藝術空間。Gary 的作品常常把環境空間的轉化成為作品的一部分，在以藝術「轉化」這一行動上，油街實現與藝術家有著相同目標。借用英國藝術家理查·漢密爾頓 (Richard Hamilton) 創作的波普拼貼作品《是什麼使今天的家庭如此不同，如此吸引人？》(“Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?”) 為題，油街 12 號的歷史建築經過藝術空間的功能轉化，今天變得如此「不同」和「吸引人」，Gary 構想通過「人山人海」展覽，以其獨特的色彩運用和波普拼貼視覺語言，呈現出對消費主義時代文化的思考，讓觀眾在藝術的世界中感受到時光的堆積和變遷，以及對普通事物的非凡轉化。將油街實現的歷史痕跡與色彩、移動影像相結合和轉化，使其變身為一個俏皮的、充滿霓虹色彩的沉浸式景觀裝置。

「人山人海」這個短語也帶來了忙碌、慶祝和興奮的意思。這是 Gary 為展覽來華創作過程中從珠三角和香港獲得的真實感受。藝術家希望觀眾在這次展覽中感受到這種能量和活力，這不僅呈現於他運用代表香港特色的色彩上，更深層地體現在他的創作所借鑒的亞洲文化元素之中。

客席策展人
湛旭華

關於客席策展人

湛旭華 (Sylvia Zhan) 是一位經驗豐富的策展人，現居倫敦，曾策劃過不少藝術項目。她同時是一位大學講師，創立了「中國文化連線」並擔任其藝術總監，以在英國推廣中國文化藝術為己任。她創辦的「中國文化遺產保護系列研討會」，致力推動中華文物的保護；她策劃的「華語視像藝術節」，則是向歐洲觀眾介紹中國獨立電影、藝術電影和影像藝術。