《藝壇中的女性》——她們仨的創作軌跡

Arts News April 23, 2018 視覺藝術

文：梁蔚澄 | 圖：亞洲藝術文獻庫提供 | 本文轉載自2018年4月號(vol 80)《△志》

我們何時會以「女性藝術家」來稱呼創作的人？性別會影響欣賞作品的態度又或藝術家的創作空間嗎？雖有外國研究指藝術市場的性別歧視問題嚴重，一般而言，女性藝術家的生涯比男性困難。香港的女性藝術家的境況又是如何呢？

亞洲藝術文獻庫（文獻庫）於今年三月推出一系列活動，主要是關注並表揚女性在藝術上的貢獻，其探討香港藝術生態的年度講座《香港對話》便以「藝壇中的女性」為題，先由獨立研究員黃小燕從社會發展、藝術生態、展覽歷史等角度出發，從香港藝術史與女性藝術家兩者間的重疊處，呈現及肯定女性藝術家的「在場」，她闡釋：「這次是一個比較概括性的研究，不是以性別政治或女性議題作前提，是對女性及藝術史的一個交代。」她的研究由六十年代至今，利用訪談方式訪問三個世代的藝術家，以其生命經驗、教育、創作等追尋女性藝術家在香港藝術史的地位或轉變，今次邀得蔡仞姿、林嵐及何倩彤親身到現場分享，觀者除了可自她們身上追溯作為女性在藝壇發展的概況，更可了解到她們三位在創作路上的經歷。

蔡仞姿

林嵐

何倩彤

八十年代的交匯點

蔡仞姿於1976年及1978年分別獲取芝加哥藝術學院藝術學士及碩士學位，在求學時期經歷當代藝術的興起，見證裝置藝術及行為藝術的發展，她表示當時的藝術創作很豐盛，又可說是反叛的年代。回港後，除了開始進行裝置藝術、實驗劇場等創作外，先後於香港理工學院設計系及香港專業教育學院設計系任教，並於2002年協助香港浸會大學成立第一所視覺藝術院。

她認為七十年代的藝術教育資源匱乏，當時香港第一代現代藝術家用自己的方法推動，她深受呂壽琨、王無邪，韓志勳等藝術家影響；她笑言，作為一位女性在那個年代中學畢業後，如果要投身社會，大多是從事秘書、教師或護士工作，「當時中學畢業亦無人告訴你可以做甚麼，出國讀書更難，我們那個年代都是要靠自己爭取去做一些事。」

蔡仞姿自八十年代開始活躍於香港藝壇，積極在不同場域推動香港藝術發展。她認為香港的八十年代是很厲害的，如當時有香港新浪潮的年輕導演，包括許鞍華、方育平等；曹誠淵於1979年創辦城市當代舞蹈團；榮念曾回港不久，邀請她創作「中國旅程」，亦邀請麥顯揚、黃仁逵等共同創作，亦因此契機，啟發她跳出做平面創作的想法，嘗試裝置創作。在蔡仞姿的聲繪下，這像是個百花齊放的年代。

九十年代後的轉變

林嵐於八十年代初到香港，畢業於香港中文大學藝術系、研究院及教育學院，多次獲邀參加本地及國際展覽，並曾於多個國家作駐場藝術家。她於會上坦率分享：「我時常覺得好像入錯一個空間，因為移民的背景，令我覺得整個人生好像走錯了空間……每次我去了外國後，才知道自己是屬於香港，又覺得不如在香港做點事……我的創作都是很多人與我同行，如與女

工合作，很多人誤會我在幫她們，其實是她們幫了我。到後來我才發現得到幫助的快樂，所以這樣的關係一直持續著。」

她表示畢業時並沒有畫廊制度，大多同學選擇教書，亦恰巧開始藝術家駐留計劃，在不斷往返香港與國外作駐場藝術家，令她發現她的的創作離不開香港及生活，及後才知道藝術對她來說是一種紓緩，亦是一種發問問題的方法，是一種聲音。

八十後何倩彤畢業於香港中文大學藝術系，曾參與多個展覽及獲得不少獎項，不少報導也提及她兒時曾在陳餘生開辦的文苑畫院習畫，她卻分享了畫畫的緣起，她兒時給媽媽看畫作並希望得到評價，最後其母親在畫上寫了一百分，便向媽媽提出學畫畫的要求，於是並沒考慮太多，選擇一間最近的畫室。與現時的繪畫班不同的是，何倩彤認為當時最大的得著是一切來得自然，不是一堂便要完成一幅畫，而是可以兩個月畫一幅，自由決定創作題目。在畢業時已有畫廊接觸，然而因她並未確定發展的路向，「作品對我來說是很親密，所以對畫廊說我不想賣。」

「女性藝術家」？

「作為香港女藝術家……」有必要強調女性二字嗎？何倩彤最初也沒思考這個問題，但後來接受多個訪問中不斷以此作提問的切入，開始覺得困惑，「因為你不會聽到別人提問『你的作品中男性特質在哪裏呈現？作為男藝術家有甚麼感受？』等問題。」但她後來覺得每次都是一個邀請，讓她嘗試去關注這議題，同時也感受到不同人的情緒。

蔡仞姿於七十年代在芝加哥修讀藝術，其時亦是西方女性主義興起的時期，她坦言有壓迫才有反彈，但她自小在一個較為自由的家庭長大，在婚姻、創作路上亦無壓迫。

林嵐主力創作大型混合媒介雕塑作品及裝置，她笑言不時被別人提及細小瘦削的外型與創作雕塑有強烈的對比，若要真的要以男性及女性作比較，她想起身邊的男性藝術家也教她用尺來量度，但她即使用尺，亦永遠度不準，因此作品較為「圓碌碌」，這個時候便很想知道，別人欣賞作品時會否認為是女性創作的。不過她真正在意的是「做創作時，我很想去打破傳統的框框，而不只是男女這件事。」

小檔案

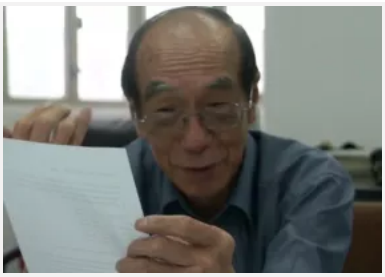
from the library

蔡仞姿 Choi Yan Chi

藝術家-混合媒介, 藝術家-裝置

香港資深藝術工作者。八○年代開始致力推動香港當代藝術思潮，1985 年於香港藝術中心舉辦第一次裝置藝術個展。90 年蔡氏取得亞州文化協會藝術家獎赴美，93 年成為澳州昆士蘭藝術館第一屆亞太三年展參展藝術家之一，同年亦應邀於德國柏林世界藝術館作個展。蔡氏多年來一直全職任教於大學與大專院校，02 年轉職浸會大學，隨即致力協助浸會大學成立第一所視覺藝術院。

王無邪 Wucius Wong

藝術家-書法水墨, 藝術家-画作

王無邪原名王松基，香港著名作家、設計理論家及畫家。1958 年創立現代文學美術協會，為創會會長，1961年到美國留學，學習繪畫及設計，回港後教授設計理論，更出版多套設計理論書籍。另外，王氏的水墨作品同樣成就超卓，他以西方畫法入畫，革新傳統水墨創作，多年來出色作品無數，其藝術成就在本土及國際層面上備受認同。

韓志勳（1922-2019） Hon Chi Fun

藝術家-画作

本港備受推崇的視覺藝術家之一，以抽象派畫風享負盛名。他於1960年開始創作抽象畫，65年創辦「中元畫會」，66年創作第一輯絲印版畫，68年成為首批獲約翰. 洛克菲勒三世基金（亞洲文化協會前身）頒發獎助金的香港藝術家之一。

許鞍華 Ann Hui

電影導演

許鞍華，（英语：Ann　　Hui，1947年5月23日－），出生於遼寧鞍山，香港著名女性電影導演、監製、編劇。七、八十年代她是香港新浪潮電影製作人中的著名一員。

曹誠淵 Willy Tsao

編舞

香港舞蹈家及編舞家。　曾於美國修讀大學工商管理課程。1979年秋季成立城市當代舞蹈團（CCDC），在香港推廣現代舞。自1989年起出任藝術總監，2004年兼任行政總裁。至今，城市當代舞蹈團已成為國際知名的現代舞團，並設有專責外展教育工作及支援香港舞蹈發展的CCDC舞蹈中心。

榮念曾 Danny Yung

劇作家.編劇, 劇場導演

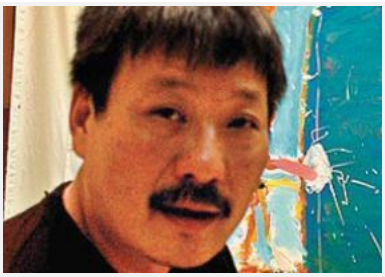
榮念曾先後畢業於美國加州大學柏克萊分校建築系和哥倫比亞大學研究所，分別獲得建築學士及城市設計及城市規劃碩士學位。回港後積極投入漫畫、劇場、電影、視覺藝術、裝置藝術等藝術創作，於一九八二年成立前衛劇團進念．二十面體。

麥顯揚（1951-1994） Antonio Mak

藝術家-雕塑

麥顯揚生於菲律賓，出生後一個月與家人移居香港。父親麥康是畫家及平面設計師。受父親啟蒙，自小習畫。1971年至1975年於英國倫敦大學金匠學院藝術系專修繪畫，獲一級榮譽獎及迪里加斯獎。其後於倫敦大學史里特藝術學院深造，專修雕塑，並於英國皇家藝術院學習青銅鑄造。八十年代末期，麥顯揚赴美國紐約Johnson Foundry研習最先進的銅鑄技術及著色方法。

黃仁逵（阿鬼）Wong Yankwai

劇作家.編劇, 文字創作, 演奏家-結他, 美術指導-電影, 藝術家-画作

黃仁逵曾為《省港旗兵》、《廟街皇后》、《七小福》、《秋天的童話》、《女人四十》、《半生緣》、《好奇害死貓》、《圍. 城》等三十多部電影作美術指導。曾分別憑《癲佬正傳》、《籠民》獲香港電影金像獎最佳美術指導和最佳編劇獎。他在香港藝壇裡是一個先鋒抽象畫家、藍調樂壇裡一個藍調結他高手。曾為散文集《放風》獲得了香港中文文學雙年獎。

林嵐 Jaffa Lam

藝術家-雕塑, 藝術教育

林嵐畢業於香港中文大學藝術系、研究院及教育學院，現於香港藝術學院及中文大學藝術系任教。為2003年香港特區政府的《藝遊鄰里計劃》其中一名被挑選的藝術家，2006年榮獲亞洲文化協會獎項，2007年加拿大多倫多樹藝術館十週年展藝術家之一，參與2012年新加坡美術館"Diverse City"聯展。作品為香港藝術館、香港文化博物館、香港中文大學及荷蘭合作銀行所收藏。

何倩彤 Ho Sin Tung

藝術家-画作

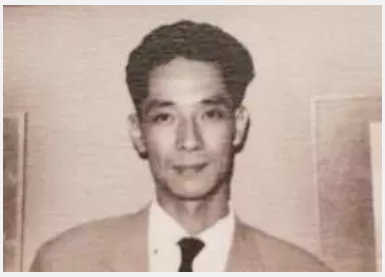
生於1986年，香港

陳餘生 Gaylord Chan

藝術家-画作

1925年生於香港。1970年獲香港大學校外課程部藝術與設計文憑。1974年參與創立香港視覺協會並任首屆會長四年。1989年與周淑芬創辦文苑畫院，致力繪畫培訓工作。1993年起任康樂及文化事務署榮譽藝術顧問。歷年來曾在香港及外地參與聯展百次以上，作品廣被藝術館及私人收藏。市政局藝術獎（1983）、香港藝術家聯盟藝術家年獎畫家年獎（1990）、香港視覺藝術協會銀禧獎（1998）。

呂壽琨（1919-1975） Lui Shou-kwan

藝術家-画作

呂壽琨被譽為「香港新水墨運動」的先驅，培育了無數的香港水墨畫家，包括王無邪、周綠雲、梁巨廷、靳埭強等，對中國當代藝術的發展影響深遠。呂氏出生於廣州，父親是畫家和學者呂燦銘（1892-1963），於廣州經營古董書畫店。呂氏自幼受其薰陶熱愛繪畫，臨摹歷代國畫大師的傑作，包括明代八大山人、清代石濤和近代的黃賓虹，亦曾短暫拜師黃賓虹學畫。

方育平 Allen Fong Yuk-ping

電影導演

方育平，1947年7月10日在香港出生。香港浸會學院(現名香港浸會大學)傳理系畢業後，1971年到美國喬治亞大學新聞系修讀廣播、電影及電視，1975年於美國南加州大學主修電影，取得電影製作碩士學位後回港，到香港電台電視部任助理編導，1976年升任編導。