

FERMATA IN MINOR KEYS

每隔兩年，全球藝術圈的目光都會聚焦於威尼斯這座水上古城。

威尼斯視藝雙年展創辦於1895年，擁有逾130年歷史，被譽為當代藝術界最重要的國際盛事之一。雙年展於2026年迎來第61屆，訂於5月至11月舉行，大會主題為「In Minor Keys」。

今屆香港展由香港藝術館總館長莫家詠博士(Maria Mok)領軍，聯同香港藝術發展局共同策劃。經遴選後，資深媒體藝術家伍韶勁(Kingsley Ng)與新銳藝術家許開嬌(Angel Hui)獲選代表香港遠赴威尼斯參展，以音樂中的延音符號「Fermata」為題，攜手把香港的城市日常帶上國際舞台。

By Monica Ng

STEP INTO VENICE

在音樂理論中，小調往往帶有內斂、沉鬱與夢幻的色彩，雖不似大調般澎湃宏亮，卻往往更能表達細膩婉轉的內省情感。威尼斯雙年展今屆以「In Minor Keys」為大會主題，邀請全球藝術家以低頻率、低姿態的聲音，回應這個喧囂世界中被遮蔽的細微之處。

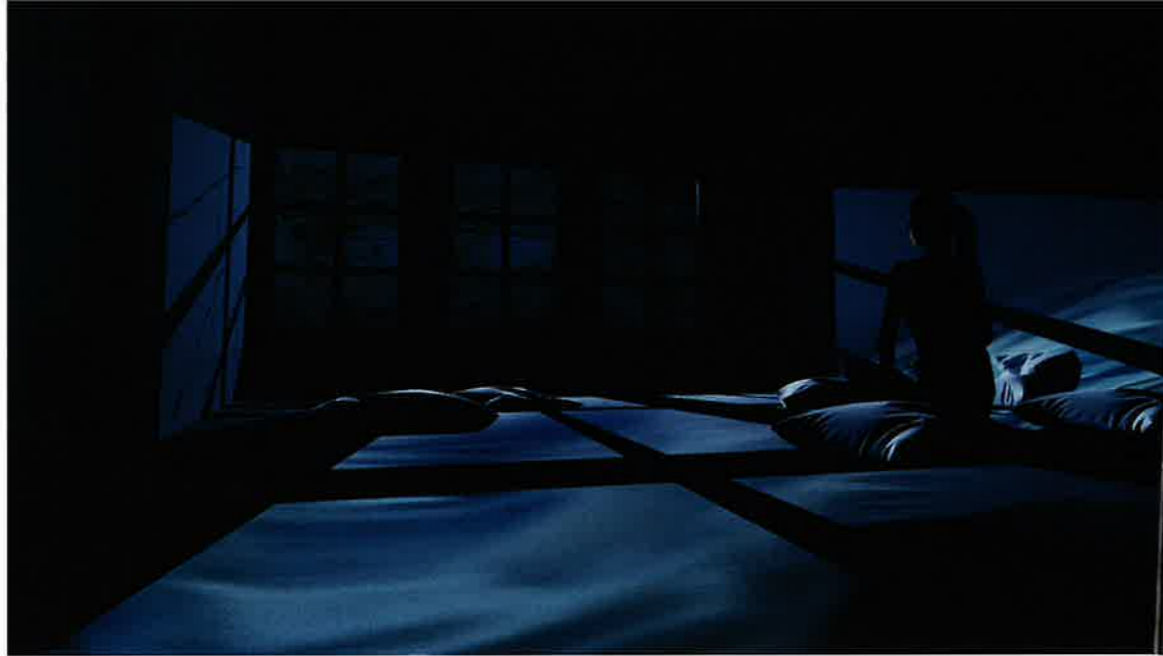
要挑選出參展的香港代表，選拔過程頗為嚴謹。評審方先廣邀業界推薦本地藝術家，再由專業遴選小組把關，最終從入圍名單中，依據策展理念選定最合適的參展藝術家。

這是香港藝術館與藝術發展局首度合作參展威尼斯雙年展，亦是前者首次主導策劃威尼斯雙年展的香港展。Maria表示這對香港藝術史而言意義深遠，見證藝術館與本地藝術家如何多年同行，一步步走向國際舞台。「我們一直都是跟香港藝術圈一起成長的，這次的參展可以說，既是在這個重要的國際平台向世界展示他們的創作，同時也是攜手一起步向這個世界，去展示香港。」她說得篤定，語氣中帶着一份由衷的自豪。

(左起)資深媒體藝術家伍韶勁(Kingsley Ng)、香港藝術館總館長莫家詠博士(Maria Mok)和新銳藝術家許開嬌(Angel Hui)將攜手把香港日常，透過藝術帶到威尼斯雙年展的國際舞台。

Kingsley善用光影、聲音、空間與時間等無形元素，創造沉浸式的靜思體驗，他將會於今屆威尼斯雙年展的展覽空間內重現香港的夜晚氣氛。

LAUNDRY BRIDGES TWO CITIES

Kingsley絕對是香港媒體藝術界的重要聲音，他於法國國立當代藝術工作室Le Fresnoy以最高榮譽畢業，現為香港浸會大學創意藝術學院視覺藝術院副教授，創作以概念主導，善用光影、聲音、空間與時間等無形元素，創造沉浸式的靜思體驗。他曾於法國龐比度中心、意大利羅馬現代藝術美術館、日本「越後妻有大地藝術祭」等重要場地展出，2024年更於香港CHAT六廠舉辦個人展覽「傾聽地球旋轉」，廣受好評。

得知獲選代表香港踏上威尼斯雙年展舞台的一刻，Kingsley說感到「非常榮幸」，旋即心無旁騖地投入創作。他坦言，這樣的機會實屬難得，「所以要極致的專心與專注。」Kingsley這次為威尼斯度身訂造全新作品，靈感源自他自2003年起多次觀覽威尼斯雙年展時的觀察。他說，每一次到訪，最令他動容的不只是展館裏的藝術，更多的是城市本身的日常風景——那些掛滿衣物的曬晾場景。「很多威尼斯人都會晾衫，晾衫其實也是一種日常的詩意呈現。那是一件很一絲不苟的事，每一件衣服的颜色、鋪排、節奏，都蘊藏着一種內斂的思考。」

這景象也讓他聯想到香港，「很多的住宅大廈、屋邨，都會有晾衫的景象，以往的舊香港這種場景更多，像萬國旗般，對我來說這就是一種美學日常。」

他其中一件作品以「天井」為意象，把洗衣服的泡化為觀星的窗口。「其

實有點像坐井觀天，在這個井裏面，可以從洗衣服泡泡裏看到星象。想說的是，我們如何透過最微小的東西，從中找到感知，看到更宏大的世界。」在日常之中見宏觀，正是他一貫的創作語言。他的另一件裝置作品，則是在威尼斯的展覽空間內重現一種香港的夜晚氣氛。展場設有3扇高樓底的窗，自然光會透過窗縫滲入，光影之中有一塊床單在曬晾。Kingsley解說，當觀眾置身其中時，是威尼斯的日間，而因為時差，香港彼刻已入夜，於是在觀眾耳邊傳來的，是香港晚上不同的人在城市裏工作和生活的聲景，他形容那是一種「夜曲的空間」，邀請觀眾放慢腳步，在沉澱中細聽那個遠方的城市。

REVIVING EVERYDAY OBJECTS

相較Kingsley的沉浸聲光世界，Angel的創作語言更為細密而物質性。她1990年生於香港，畢業於香港浸會大學視覺藝術(榮譽)學士課程，其後於中央美術學院實驗藝術學院取得碩士學位。她一直着迷於日常物件，以刺繡、水墨等傳統工藝與現成材料對話，透過再創造為普通物品賦予全新意義，作品曾在香港、北京、上海、巴黎等地展出。

得知入選消息，Angel笑說心情「很不真實」，繼而感到有種沉甸甸的責任感。「威尼斯雙年展是一個很大的藝術展覽，我作為觀眾參與過好幾屆，但沒有想過有一天可以在這個國際舞台展出自己的作品。」她直言，當興奮的情緒過去之後，隨之而來的是一個更實際的問題，「我要怎樣以我最真實的創作語言，在這個如此美好的地方，去跟大家說一個故事？」帶着這份覺察，她開始構思這次的作品。

Angel選擇以日常用品為創作核心，呼應「In Minor Keys」的主題。她解釋，「小調」給她的第一個感覺，「是一個很小的聲音，但小不代表它很弱，只不過它不像是一些major keys這麼澎湃顯眼。」正因如此，她把目光投向那些「平時在我們身邊陪着我們，但是我們未必有時間能見到」的日常物件，希望觀眾在進入展覽空間後，能夠「跟隨着我們的節奏，慢慢去看我們日常遺忘的東西，從而再去欣賞它們」。她說，「我很希望可以為這些日常用品賦予新的靈魂，在這個藝術的空間呈現給觀眾觀賞。」

她特意在作品中保留了香港的工藝痕跡，讓海外觀眾得以接觸這座城市不常被看見的一面。「很多人對香港的印象仍停留在很繁榮、很noisy，很快、很急促，很多高樓大廈，但其實香港還有很多其他面向。正因為我們生活在香港，我們可以看到很多香港很美的東西。」她希望透過這種工藝的痕跡，令觀眾「突然可以發掘到一些原來他們沒有想過，原來香港還有另一面的故事」。展場的空間設計上，Angel選擇偏暗的光線環境，以「窗」作為隱喻，帶領觀眾穿梭於兩座城市之間。她描述，看窗是一種我們在「me time」時的本能：「我們平時take a break的時候，都很習慣性地透過窗外看，一邊看一邊思考。」她希望觀眾走進展覽空間時，能夠借助那扇窗，重新去看那些長期被忽視的物品和情感。

兩位藝術家雖各自創作，展覽的呈現卻高度協調。Angel透露，她和Kingsley多次深入討論整

個空間的布局。「觀眾會在同一個空間看到我們的作品，這也是呼應我們對這個命題的一個解答方法。」

ELEVATING DAILY RHYTHMS

作為這次的參展策劃方，Maria道出了從雙年展的大會主題「In Minor Keys」延伸至香港展的展覽副題「日常節奏」的思考脈絡。她說，在細讀眾多藝術家的提案時，她發現香港藝術家有一種共同的特質，就是「很擅長在生活日常當中看到一些詩意，再將那些日常我們很容易忽略的元素作提升，成為一種昇華。」展覽最終以「Fermata」命名，亦是對「Minor Keys」此一音樂語彙作出的回應。Maria解釋，延音符號的特別之處在於它把決定權交回給演奏者，何時延續、何時停頓，由自己決定。她認為這個意象，與兩位藝術家的作品氣質高度契合。「他們的作品裏有生活的日常，又有一些城市的節奏，又有一些很音樂感的片段，提煉出一種很詩意的昇華。」她也希望觀眾走進展覽，能在香港與威尼斯兩座城市之間找到共鳴，「咀嚼一下兩個城市的感覺。」

首次代表香港出征威尼斯，難免面對不少挑戰。Maria坦言，威尼斯是一座老城市，展覽場地的硬件限制頗多。「威尼斯的場地都是老舊的建築物，我們同時亦要尊重當地的一些使用權規範。」種種在地的技術問題，令籌備工作更為複雜，但她也表示團隊與兩位藝術家已多次親赴現場勘察，對她而言，看到同事和藝術家充滿自信的神態，就是最大的安心。「雖然面對不少難關，但是我們一直不斷在拆解中，很有信心可以為兩位藝術家的作品作出很好的展示。」

Angel擅長以刺繡、水墨等傳統工藝與現成材料對話，她在威尼斯雙年展的裝置藝術作品會以「窗」作為隱喻，並在作品中保留香港的工藝痕跡。

Kingsley和Angel已多次親身到訪威尼斯場館作實地勘察，為今屆參展作充足準備。

Photography by Josh Chow ; Assisted by Dennis Kwok ; Hair & Makeup by Constance Chan ; Co-ordination by Monica Ng

THE SOUL OF THE CITY

當話題轉向香港藝術在國際舞台上的定位，三人不約而同地指向同一個關鍵詞：細節。Maria認為，香港的獨特性在於那種中西古今的鮮活碰撞，而這種質感是任何城市都無法複製的。她更以香港的街道作比喻：在蘭桂坊轉個彎就到了上環，剛剛是酒吧現在是住宅和海味店，氛圍完全不一樣，卻只是十數分鐘的步行距離。「你會深深地感覺到這個城市如何跟別的地方不同；就如香港藝術的特色，有很多細節，很值得大眾去發掘。」

Angel則說，她很想讓國際觀眾見識到香港不為人知的一面，一個旅遊書裏不會看得到的香港。她感嘆：「香港是一個這麼小的地方，但承載着如此豐富的歷史，有着許多的故事、許多的美好。我很想讓國際觀眾看到，香港是一個很小的城市，但它能做到的東西可以很多。」

Kingsley就從香港語言的詩意出發，道出這城市更深層的獨特之處。「繁體字本身就充滿裝置藝術的美學，『門』與『日』合而為『間』，與『月』合則為『閒』，當光從『門』縫滲進來，白晝即構成空『間』，夜晚則是有空『閒』。」他又舉例，香港的地鐵月台不叫「站台」，「那麼是不是我們每天搭地鐵，其實是可以載我們上月亮呢？」他笑說。「在我們珍貴的語言當中，其實都有着很多詩意，這些都會啟發我們的創作。」

PAUSE FOR ECHOES

對於國際觀眾將如何解讀這次展覽，三人各有期許，但都不強加詮釋。Angel覺得，藝術最美妙的地方，正在於它的開放性。「我進行創作，大部分時候都無法預計觀眾的想法。藝術之所以有趣，是當作品呈現出來之後，不同的觀眾，就着他們不同的身分背景和自身經驗，帶來不同的想法。那種交流，正是藝術的奇妙之處。」她希望的，不過是觀眾願意在展場多待一會兒，「慢慢地去感受我們的作品」，或者離開後，對自己身邊的日常物件也會多一份好奇。

Kingsley則着眼於當下的大環境。他說，在AI泛

Maria認為香港藝術家有一種共同的特質，都很擅長在生活日常當中看到詩意。

濫、社交媒體令人疲憊的時代，人們已習慣了即時、震撼的視覺刺激。「你只需要在手機按幾下，就會有荷里活電影級數的震撼畫面在你眼前出現」，他認為這反而令真實的藝術體驗更顯彌足珍貴。他期待這次雙年展的展出，能夠為觀眾提供「一個讓人可以沉澱、跟自己的感知對話的機會。」

Maria則對兩位藝術家充滿信心。她認為裝置藝術的魅力，在於能夠讓觀眾真實而確切地進入作品的世界，而這正是Kingsley和Angel都擅長的。「我們這次參展的是外圍展，在威尼斯雙年展，很多外圍展都是在一間間的小屋裏舉行，那麼要如何吸引觀眾在穿梭不同小屋時，駐足觀賞我們的展館呢？我認為Angel和Kingsley都是很有壓場能力的藝術家，擅於營造氣氛，能夠讓觀眾立即投入到他們的藝術作品之中。而且我們的主題是『Fermata』，正是希望觀眾能在此停頓一下、細細體會一下。」

每個城市都有它的聲音，有些高亢，有些低沉。在威尼斯的水道旁，2026年的5月，來自香港的「小調」將會響起；不是大鑼大鼓的宣告，而是一塊曬晾的床單在光影間輕輕擺動，一件日常用品在暗室中靜靜訴說。那是一個停頓的邀請，讓走過的人，願意放慢腳步，細看那些平日被忽略的角落。那一刻的停頓，或許就是「Fermata」的真義：由演奏者自主決定，何時讓音符繼續流淌。 ▣