

Tatler

Features

152

半梦半醒中的日日夜夜， 陈世英的梦与现实

生于福州，5岁移居香港，16岁成为宝石雕刻学徒，如果回顾华人艺术家陈世英的人生经历，会发现他今日的成就离不开自幼时以来的坚持

文 Echo Lin 编辑 Sherry Xue

1974年成立了自己的工作室后，陈世英主要使用不透明的宝石雕刻佛教和中国民间传说的人物肖像。之后他开始雕刻水晶一类的透明宝石，灵感大多数来自希腊神话、西方童话故事以及民间传说，希腊女神、欧洲城堡和浪漫的意象画面等均常出现在他的作品中。

上世纪90年代，陈世英在一位挚友的带领下研学佛教哲学，并为台湾一座寺院建造了佛牙舍利宝塔，但挚友却在宝塔完成后不久与世长辞，陈世英开始沉迷于探索生死之谜，生命之源，因此决定出家，与一位禅宗大师一同踏上旅程，探访患病者及垂死者。为了追求纯粹的生命状态，他打坐、禁食、放弃财产。在这段时间内，他感受到与自然和宇宙真正地融为一体，诚心为僧的6个月对他此后的创作产生了深远的影响。

陈世英的艺术造诣远不止于其雕刻技艺，更重要的是他的不断创新、不断实验，对材料特性的不断发掘。独特的宝石雕刻技术、世英陶瓷的开发以及用声波熔化黄金等开创性的发明，都是他多年的实验和研究后的结果。他将钛金属用于珠宝和大型雕塑上，尽管钛金属自18世纪就被发现，但直至上世纪才被分离成纯金属，它作为最坚固、耐用且轻巧的金属，主要用于航天工业，然而由于其成本以及极其复杂的生产过程，艺术家倾向于将其用于小型作品，因此，像陈世英所创作的庞大钛金属雕塑系列可以被视为是激进的尝试。而创作的过程几乎涉及了所有的雕刻技术：建模、铸造、雕刻、焊接以及组装。陈世英首个大型艺术展览《钛坦：物质与时空对话》目前正在威尼斯展出，将持续至10月31日，本次展览是对陈世英多年来雕塑和装置艺术创作的首次梳理。

1987年，陈世英始创了一种应用于宝石的幻象雕刻法，灵感来自摄影师使用的多重曝光技术，一颗宝石中出现了5张雕刻脸的错觉，但事实上仅有中间的脸是被雕刻了的，两侧的脸庞纯粹是折射的效果。这样的多焦点结构在艺术史上早已有迹可循，例如毕加索等一些现代主义艺术家所使用的技巧。陈世英利用光与折射引发空间设计的多重阅读，观者得以与其互动。

无论是在宝石设计、雕塑创作还是当代艺术实践中，陈世英的作品总离不开一个主题：他对于生命、自然和宇宙奥秘的深思以及好奇。在谈及自己的创作核心时，陈世英离不开的一个词是：物性。何为物性？他回忆道自己成长的70年代香港，是一个没有计算机、没有手机，甚至连书店、图书馆都不多的年代，“在

陈世英是华人世界首屈一指的珠宝艺术家、视觉艺术家和创新者。他的创作领域包括珠宝艺术，以及运用多种媒材的雕塑和装置艺术。他是首位参展世界级著名艺术博览会的华人珠宝艺术家。

陈世英，陈世英个展《钛坦：物质与时空对话》展览现场，Fondaco Marcello, 威尼斯，2021，摄影：Giacomo Cosua。

对页：Wallace Chan, A Dialogue between Materials and Time I, 2020. Courtesy of the artist

Tattler
Features
153

“在那个时候，
我要去了解
一种物料，
唯一的做法
就是直接与
物质沟通，
从感知建立
感通”

左上起顺时针：Wallace Chan, A Dialogue between Materials and Time V, 2020.

Courtesy of the artist.

海洋之梦 (戒指) 黄钻1颗2.97 卡拉钻石、白玉、粉红刚玉、钛金属。

玉龙倚翠 (胸针) 翡翠17.26 x 12.98 x 8.38 (毫米) 翡翠、粉红刚玉彩钻、翠榴石、钛金属。

似梦迷离 (项链) 坦桑石 1颗18.77 卡拉、坦桑石 1颗 12.10 卡拉彩钻、钻石、坦桑石、蓝宝石 青金石、贝母、珍珠、钛金属

那个时候,我要去了解一种物料,唯一的做法就是直接与物质沟通,从感知建立感通。”他把那种情景描述为“灯下问明天”,“一块石头、一盏灯、一把雕刻刀、一个打磨的小机器,已经是我的所有了。”在今天,各种石头的基本物理性质只需要在网上搜索就可以得到,今天这些唾手可知的知识从前只能通过一次次的切割、一次次的经验得到。陈世英曾经受朋友委托切割翡翠,当时的他不知道切割翡翠是一门高深的学问,便采用切割其他宝石的方式去尝试,结果发现切出来的效果是翡翠完全失去了它原本的绿色,失败的经验促使他开始研究翡翠,用了近三年的时间研创出“翡翠光波三重奏”的切割润光专利技术。

传统眼光中,陶瓷这种物质已有2,000多年的历史,无论是博物馆的珍宝,还是百姓家的餐具,陶瓷几乎无处不在。但它却总摆脱不了易碎的命运,陈世英用了7年,研发出“世英陶瓷”,这是一种混合了17种材料的物质,经过反复的试验后,世英陶瓷的硬度为钢的5倍,密度是蓝宝石的1倍,特别适合作为珠宝的骨架。

在他看来,感知一种物质的本性,得用上视觉、嗅觉、触觉以及听觉。“如果你相信物是活的,你会知道物性不是静态或是被动的,而是动态和主动的,你也会发现,物性就是灵性。”他说道。

可能是由于佛家哲学,也可能是因为自身对生命的深沉感悟,陈世英认为万物皆有灵性,而他从来都不会用死物的“它”来形容宝石,他会用的永远是女性的“她”,用他的话说,“万物都是她,都是大地女神,都是大自然母亲的化身。”

在陈世英最新的沉浸式装置艺术作品《物质与空间对话》中,观众可以在里面自由游走,而这似乎也是陈世英将存在于宝石中的微观世界放大后的成果,作品参照了世英切割的幻象世界,利用光和折射,在“非空间”里创造空间,作品充满着扭曲的人像,然而当观众穿梭其中时,会看到一个球形的物体,清清楚楚地停留在镜中的某个角落。对于陈世英而言,穿梭其中的感受,就像是打坐时进入的某种精神状态,而这需要某种媒介,“我会想象在我眉心的位置,有一道球状的光,这道光愈来愈强,最后完全包住了我。那个球状的物体,就是我从物质世界进入精神世界的通道。”他是这样解释作品和自己对精神世界的追求之间的关系。

当被问及何为物质自由时,陈世英的回答是:能够与物质沟通,共生共息,一同成长,物质为我所用,我也为物质所用。有一句话说:人心起,道心亡,道心起,人心亡。也就是说,“我们总是在物质与精神之间挣扎,想到了物质,就失去了精神,想到了精神,就失去了物质。”对他而言,无论是珠宝设计,还是艺术创作,最重要的都是在两者之间找到平衡,人不忘道心,道心不忘人心,了解物质与精神、物性与灵性同为一体。

现实和梦境的交织似乎贯穿了陈世英的创作,以及他的人生,“我是个浮想联翩的人,一个梦还没有完成,我已经在做下一个梦了,仿佛梦境才是我的现实。我也是在半梦半醒,真真假假的状态中,度过我的日日夜夜。”