

LEE Bae

The Black Blast

March 2020

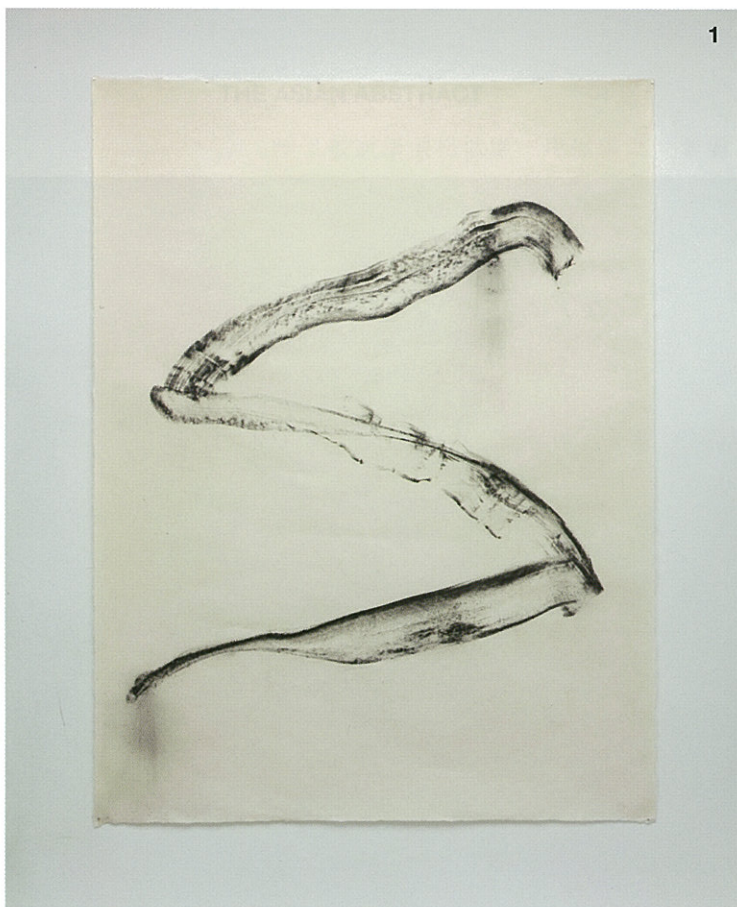
「比黑還黑」是李英培的抽象作品予人的第一印象。

THE BLACK BLAST

作為韓國當代抽象藝術的代表之一，李英培（Lee Bae）生於鄉村小鎮清道，走訪過世界各地，最終以「文藝之都」巴黎為發展定點，孕育出糅合東西方文化的創作體系與語彙。他的這些被譽為「繪畫雕塑」的木炭畫系列的作品，僅以普通的木炭為創作媒介，以選材呈現出獨特風格，因細膩地植入自身對家鄉、社會及時代的獨到觀點，使觀者既欣賞到抽象藝術之美，還從象徵性的畫面中，感受到韓國傳統文化的深邃內涵。

By Ko Cheung

1. 相對於具象性的表達，他更鍾愛以抽象概念去表達情感及跟觀者互動，從而迸發想像。
2. 李英培喜歡由有機媒介如木炭帶來的「自然之亂」(The chaos of nature)。
3. 人與人該怎樣運用圖像或抽象概念，從而達至良好的溝通，是藝術家希望透過作品引發大家的深思。

ENDLESSLY DARKNESS

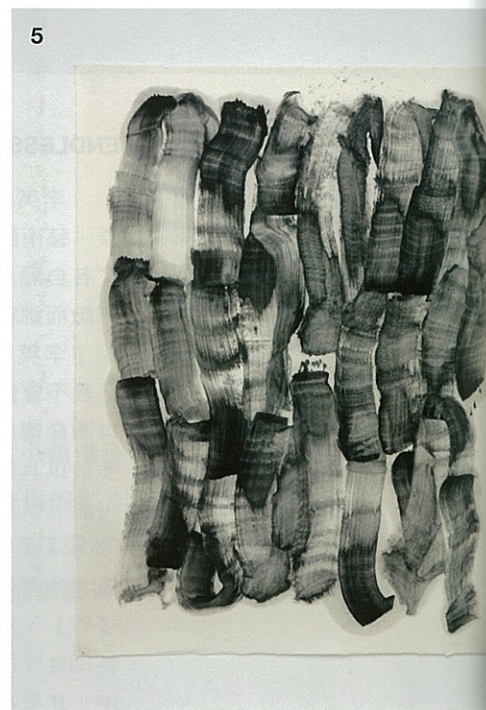
李英培的抽象藝術，予人最深刻的印象，就是「無盡的黑」。年前，他舉辦《Black Mapping》個展，藝術評論家Henri-François Debailleux曾如此評價：「彷彿黑色的無底深井，每個人都在其中，找到了各自願意看到的深度，還有願意感知的暈眩。這如同天體物理學上所說的『黑洞』，其中的物質如此細緻而綿密，以至於連黑色也墜入了黑色的無盡深淵。簡而言之，就是『比黑更黑』。」此番話，可說明了李英培對「至黑」色彩的狂熱追求。何以李英培喜用對比強烈的「黑白」作為創作基調？他說：「我不曾做過具象的作品。皆因現今是一個非物質性時代（An era of non-materiality），人與人的溝通多以圖像傳遞訊息。所以我更鍾情以比喻式或聯想性的創作語言，來表達內心情思，或撩撥他者的想像，多於以具象性的手法，限制作品內容和觀者感受。觀乎我的整個藝術生涯，總是不斷地努力開拓抽象的可能，以及尋找自然與文化的聯繫，喚醒大家留意那些逐漸被遺忘，但堅實地構成這世界的事物。」

「黑與白」於李英培眼中，恰好契合此概念，他說：「對我來說，黑白不是顏色。我不時想起昔日偉大的書畫家用墨水於竹上作畫，無人會質疑他們為何用『黑色』來畫『綠芽』，大家看作品上只看到『竹』，亦會自然接納『黑色』就是萬物的可能。這令我有感，黑與白從來不屬於任何東西，自帶其獨特個性。同時，我選用黑白也非為簡約，還覺得黑色不只是黑色，它實則上吸收了所有可見的色光於其中，甚至在亞洲文化中富有靈性意義，是非常特別的存在。」

THE CHARCOAL BEAUTY

鍾愛「黑白」之外，李英培情有獨鍾的，還有標誌性的「炭筆」（或木炭）元素。許多人以為他拾起木炭作畫，大概經過深思的藝術計算與考量，但李英培卻隨性起來：「純粹因為便宜吧。」憶想當年，李英培從弘益大學畢業後，曾從事幾年美術老師工作，後來為尋求更大發展於是離開韓國，遠赴包括紐約、洛杉磯、倫敦、柏林和意大利等城市，見識一番，開闊視野。幾經尋覓，他發現巴黎有着豐富的藝術文化和歷史，「這裏可激發我無盡的想像力與創造力，相當適合藝術家居住。」奈何歐洲百物騰貴，其時李英培初到貴境，無從應付高昂的開支。「我買不起昂貴的油漆和帆布管，卻在超市意外找到一包便宜的燒烤用炭材，好奇之下用它來作畫，發現這材料極具潛力、效果多變。」他說。無論將之用於紙上作畫，還是跟繩子捆綁在一起，創製氣勢恢宏且淒美的雕塑，又或將小塊木炭碎片並排放置，創作出像樹皮一樣粗糙的馬賽克拼貼畫，以及用更大塊的木炭，製作出令人心驚膽顫的黑色骷髏等，營造質樸而震懾人心的效果。再者，他極愛黑調，炭筆的材質源於純淨的礦物質，「它產生的原色、與光線接觸後的反射與變化，絕非簡單的黑色，而是會無限變調，像冷黑、暖黑、透明黑、混濁黑、深黑和淺黑等，令人着迷。」

THE ASIAN ABSTRACT

除了被炭筆價格低廉、用途廣泛、普遍常見的特性吸引，李英培表示最重要是這素材跟原生故鄉有着無形又深遠的文化聯繫。由於木炭具淨水和殺菌的功能，故此韓國的傳統建築大都會採用木炭鋪設新地基的第一層；另外，每當家中有嬰孩出生，韓國人又會將木炭掛在繩上以作慶賀。「每次手持炭筆作畫，就叫我懷念起故鄉的美好，像許多精美的佛教寺廟、農民日常工作的堅毅，還有各式古老儀式的故事與細節等，全部都對我影響深遠。」李英培認為啟發其靈感、反映他於清道的特定環境成長的材料，放諸於個人的抽象藝術之路，有極其關鍵的意義，「抽象藝術本是西方於

20世紀開展的一場創新運動，但來到亞洲以後，它的定義與變合理應更多樣性吧。我作為韓國藝術家，認為現時亞洲的抽象藝術，更傾向於一種思維性的、超越生存維度，接近精神層面與意識的狀態前行中。我選用的木炭筆，屬於非全然人造的物質，具備一定的自然性，人類不可自把自為去改變它，還必須按其質地去使用它，才能好好作畫或生活。有機媒介帶來的『自然之亂』（The chaos of nature）煞是有趣，值得好好探索。」而近年，他嘗試使用半透明的丙烯酸（Acrylic acid）介質作固定劑，將之跟木炭粉混合來做創作，尋找更多隱藏或銘刻於身心的文化、教育和成長記憶。 ▣

6

7

8

4. 木炭雖是便宜物料，但可塑造出簡樸又豐盈的藝術效果。
5. 李英培認為以木炭這材料來作畫，極具潛力、效果多變。
6. 藝術家鍾情以比喻式或聯想性的創作語言，表達內心世界。
7. 他認為炭筆的材質異常獨特，用之於作畫，能產生不同層次的黑。
8. 從韓國走到巴黎，李英培（Lee Bae）一直透過創作探索亞洲抽象藝術的可能性。