

TRANSCENDENCE OF TIME AND SPACE

陈世英 超越时空界限

他会用切割祖母绿的方法切割翡翠，也会用普遍见于科学研究的太空金属，去呈现冥想状态的形象。因为陈世英相信，基因的交换能够激发更强大的创造力。

编辑 | 苏苏 采访 & 撰文 | Swann 图片 | 陈世英 (Wallace Chan)

2024 年威尼斯双年期间，华人艺术家陈世英 (Wallace Chan) 呈现了最新钛金属雕塑装置展“超越”，这是继 2021 年“钛坦：物质与时空对话”及 2022 年“图腾”大展之后，陈世英第三次重返威尼斯，也是他针对威尼斯“维瓦尔第教堂” (Vivaldi's Church) 空间展开的一次大型创作实践。

这三个展览在陈世英的艺术生涯中形成了连贯的“三部曲”，每一次展览都是下一次展览的基础。“三部曲”代表了陈世英对时间、空间和物质的不断探索和思考：“钛坦”顾名思义，以钛和铁之间的关系，探讨了物质与时空之间的对话；“图腾”则将观者的身体代入雕塑，成为客观存在的一部分，以探讨人类对自然的崇拜与理解；“超越”是对前两个展览的延伸，试图超越物质与形式的局限，反思艺术的更高境界。

“三部曲”也反映了陈世英个人艺术思考的变化，如人类与自然、灵性与物质之间的关系，以及他如何突破半个世纪以来对雕刻、雕塑的顽固想法。在他看来，艺术创作是持续不断“破我执”的过程。陈世英坦言这次展览中的作品更加注重灵性与意识的表达，希望观众能够在其中找到超越物质世界的经历。

聚焦于这次“超越”展，展览空间本身——威尼斯著名的“维瓦尔第教堂”（本名慈悲圣母教堂），也是创作灵感来源之一，安东尼奥·维瓦尔第 (Antonio Vivaldi) 曾在此创作了许多举世闻名的音乐作品。与合作已久的英国资深策展人詹姆斯·普特南 (James Putnam) 一样，陈世英面对这间狭长、内敛的小教堂时，内心产生返璞归真的感受。展览呈现为本真的样子：将四件大型当代钛金属雕塑悬挂于充满历史感的教堂内。

当观众穿过教堂时，全新雕塑系列的陈列暗示了一种从冲突状态到宁静状态的渐进过渡。陈世英对钛金属材料的熟稔把握强调了这种并置关系。钛金属被称为“太空金属”，充满未来主义色彩，可以呈现出在液体和固体之间的阈限状态。氛围音乐大师布莱恩·伊诺 (Brian Eno) 的《I Dormienti》声景也在此帮助观众开启心灵，超越时空界限。展览在建筑庄严神圣的背景下展开对话，将宇宙视为包罗万象的终极之所。

纪念碑般的雕像群具有震撼人心的诗意，艺术家称之为经验、记忆、思想和情感相融合的“客观经验”。具有中国传统雕刻背景的陈世英带有天然的东方基因，同时拥抱所有有益于创作的文化。“远古和未来的碰撞，不同文化之间的冲击，都是创意的养分。”陈世英相信自己的创作目标，就是让作品超越所有文化、国度和时代的局限，成为世界大同的载体、宇宙共通的语言。

从珠宝创作到当代雕塑及装置艺术，首位获大英博物馆收藏的当代中国珠宝艺术家陈世英的传奇经历与独特创作，为他在国际艺术舞台上开辟出一条道路。反观他的个人经历，自 16 岁学习雕刻起，他就从大自然和中国思想中汲取灵感，又通过基督教墓地、圣徒与天使大理石雕塑学习西方雕塑艺术，发展出独特的技术与风格。千禧年即陈世英 40 岁左右，他放弃所有财产禅修半年，后又还俗。虽然没有宝石、金钱或人脉，但陈世英内心还是充满创作激情。偶然间，他发现一块无人问津的水泥被遗弃在路边，他用这块水泥做了一件雕塑，即使经济条件没有因此得到改善，但陈世英的内心得到了释放。艺术创作给了他“自我圆足的力量”。

Wallace Chan, ©Massimo Pistore

ARTnews 对话陈世英

ARTnews: “超越”系列的创作理念是如何提出的? 你认为“冥想”超越了哪些东西?

陈世英: 三次展览的命名都是策展人普特南的想法。这次，雕塑装置在小教堂内呈现出一种冥想状态，使心灵能够超越空间和时间的界限。 广而言之，它代表了将冲突转化为成长和启蒙的概念。

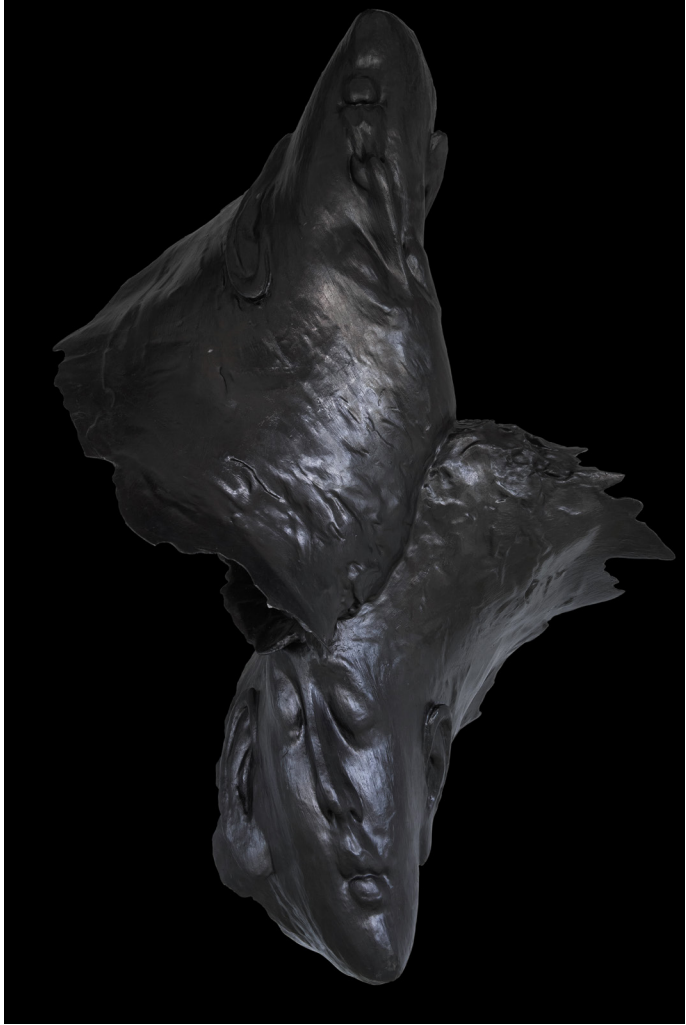
普特南知道我曾出家修行，而冥想习惯使我达到平静的状态，也激发出我的创作。但实际上，我没有信仰任何宗教，所有宗教于我而言都是哲学，都以大爱为根本，与艺术一样属于精神追求。但如果在冥想时就开始考虑创作，恐怕无法进入冥想的深度，而仍停留在欲望之中。欲望越强烈，就越无法忘记——忘记自己的肉体，忘记物质的存在。冥想的起点，是使自己变空——直到没有时间和空间的存在，无边无际。忘记自己就会开始感受到光的出现，之后出现不同颜色的光、听到各种声音，然后出现色相。入定之时，就不存在空间和时间了。

ARTnews: 自早期从事珠宝设计，到现在从事雕塑和装置艺术创作，你在创作理念和思考深度层面有哪些变化，它们之间是否有一脉相承的地方？

陈世英: 我从未刻意区分两者。珠宝设计师和雕塑家的定义，在创作世界里毫无意义。我只是一个热爱创作的人，想到什么就去创作什么。我相信跨知识领域的实践有益于思考，不同种类的创作就像自我补充的生态系统，懂得互相输养。一个创作人懂得的媒介、知识和技术越多，他的创作自由度就越大。

陈世英个展“超越”展览现场，Santa Maria della Pietà，威尼斯，2024，©Federico Sutura

陈世英，《超越 II》，钛金属，100×80×150cm，2023

陈世英，《超越 IV》，钛金属，122.3×115.7×337.5cm，2023

反过来说，珠宝创作讲求宝石学、光学、色彩学、结构、冶金、人体工学和文化认知等。就珠宝而言，工艺也是不可或缺——既是手段，也是目的。我在雕塑创作中混合了各种的雕刻手法，也有“世英切割”的影子。不过雕塑是概念主导的，工艺只是手段，而不会是目的。

将大型雕塑与珠宝比较，可谓“从微观走进宏观”。其实，从1973年成为雕刻学徒以来，我的雕塑创作从未停止。创造力在生活中大大小小的事情上是共通的，创作人也不应该局限于任何一种艺术形式或媒介。在创作大型雕塑时，首先应用的就是我之前为珠宝设计而做的8年钛金属研究，其次我的所有雕刻经验，包括阴雕、阳雕、世英切割等，也都成为我与物质、时间对话的方法。

ARTnews: 就材料本身而言，你从宝石和混凝土、金属中读到了什么？

陈世英: 天地万物都是活物。一块石头、一片金属的生命频率与我们不一样，但可能也会呼吸。说不定是几百年才一呼，几百年才一吸，我们察觉不到罢了。我学习用爱去与物质沟通，就算是一只杯子，也要轻轻地提起，温柔地放下。对待生命，必须珍而重之。

ARTnews: 未来，你的创作方向和计划是怎样的？你的“终极理想”是怎样的？

陈世英: 艺境如禅境，无始亦无终，没有所谓的终极理想，只有永恒的追求。看见某个灵感的尾巴，一闪而逝，追着这个尾巴，一直走下去。如果艺术有终点，艺术家就不会是终身事业了。 **ARTnews**

纪念碑般的雕像群
具有震撼人心的诗意，
艺术家称之为
经验、记忆、思想和
情感相融合的“客
观经验”。