

「ASP十年展」

藝術進駐舊式商場 即興表演生成公共空間

文：陳偉傑 Hector Chan

聲音掏腰包 (soundpocket)「ASP十年展」召集過往十屆「藝術家支援計劃」(ASP) 之獲選藝術家參展。soundpocket的展覽向來不只在傳統藝術空間舉行，亦曾介入觀塘碼頭及南丫島等社區場域。是次「ASP十年展」則選址炮台山富利來商場，是一個冷清得近乎荒廢，俗稱「死場」的香港舊式商場。

「死場」脫離城市的主輪廓，仿佛停留在過去，就像一個年紀老邁卻十年如一日的舊街坊，令人既懷念又陌生，是一種城市中的特殊場域。策展團隊看中了富利來商場這種凝固於時空中的感覺，為「ASP十年展」選址於此，短期租用一樓的四個舖位（其中 45 號舖原址 Mist Gallery 為是次場地伙伴），讓參展藝術家自行發揮。

當中朱彥穌 (穌 wo4) 的表演《迴廊》於 6 月 5 日及 6 月 18 日晚上舉行，他以不同物料的聲音及即興表演介入整個商場，限時地溶解了場地的死寂。

即興表演

我所看的是6月18日晚的《迴廊》。表演於1-4號舖的展覽空間內，以事先準備好的樂器開始，包括銅鈸、琴弓、鼓錘，軟毛鼓錘以及鐵線，聲音以敲擊為主，亦有以琴弓拉響銅鈸的非傳統組合。不同樂器的聲音無間隙切換銜接，基本上重複著由慢到快的節奏，比較平淡，有如表演的熱身階段。

表演隨後步出1-4號舖，龢 wo4 一邊演奏一邊遊走於商場，並在事先安放了樂器的角落停下演奏。其後加入石子、卡式帶回饋、不銹鋼器具等非傳統樂器，演奏的方式亦越加多樣化而沒有規律：踩地板、踢工具、敲窗口、不規則地磨擦器具等，不一而足。敲擊型的演奏在狹窄寧靜的舊式商場回盪放大，不同物料發出的聲音就如不同的語言，互相碰撞協調，激動澎湃，表演者仿佛用盡了一切方法發聲。

這些演奏變化並沒有經過精細的計算，甚至兩次表演的音樂和樂器都不盡相同，龢 wo4 只是大致安排好想用的物件以作即興表演。表演者以演奏回應自己的聲音，即興表演是一種自我交流和回應，被聲音表現 (express) 出來的不是美感的律動，而是情感與思緒的起承轉合。《迴廊》所呈現的不是順從美學規律，或已被介定為「音樂」的音樂，而是音樂的生成本身。這個發生由觀眾和演奏者共同見證，這種集體經歷，甚至改變了空間的意義。

群眾默契與公共空間

當晚演出期間，觀眾在蘇 wo4 的帶領下穿插於商場的不同角落，在其聲音的迴盪下重新感知空間，同時在狹小而沒有空調的商場中一起汗留如雨，渡過了整場表演。這份即興表演所引發的集體經歷，讓十年如一日的「死場」得到新的意義。即興表演比起傳統表演，對過程和結果留有更大空間，它最大的承諾是即興和不定。比起傳統表演某程度上保證感官享受質素的契約性，即興表演更著重的是表演者和觀眾雙方對不確定變化的默許和默契，不管過程是激昂或沉悶，舒適或辛勞，雙方著重讓事情發生，亦讓自己置身其中。即興表演所生成的不只是表演，更是一個即時的社群(community)。

聲音的回盪徵用了整個富利來商場，場地當下予許了表演者的自由發揮及公眾的參與，以及期間的意外性。承載了這份社群默契及集體經歷的商場仿佛成為了一個公共空間。而即興表演的介入對空間意義的改變，亦展示了藝文社區內連結與托展的可能性。

藝文社區的動與靜

相對於蘇 wo4 《迴廊》的即興無定和向外爆發，周睿宏作品《消音》的沉靜和內在情感凝聚，則在展覽空間中呈現出另一種極端。《消音》在 1-4 號舖的展覽空間中另外增設牆壁，劃出一個無法內進的獨立房間。透過一扇窗內窺，兩座風扇對立亦來回轉動，觀眾心知當中的氣流理應亂作一團，眼前卻只有無聲的矛盾。在雪白明亮無聲的密封空間中，一切似乎不著痕跡，但穿過房間，在另一扇窗中所看到的卻是外面灰暗的牆壁。內外的強烈對比只離彼此一牆之隔，即使把抽氣扇封住拒絕對流，亦難掩當中的違和感。周氏透過在「死場」中增設一個矛盾空間，表現並分享現時活在香港裡的壓抑。

周睿宏的《消音》以無聲劃分空間，建構出與觀眾安靜交流的場所；蘇 wo4 的《迴廊》則以聲音滲透空間，把無聲場所之間的空隙活化填滿。它們似乎分別呈現了社區生成中，向內和向外的互補。

文創空間的內部連結

富利來商場一樓近期開始遷入文創小店及自營藝術空間，營運方似乎有意將之發展為小型藝文集中地。場地尚在發展初期，現階段難以定義其生態模式，但這次「ASP十年展」的作品與場地產生了不同層面和幅度的介入，呈現了藝術與商場空間不同方向的合作，揭示了一點有趣的可能性。

舊式商場的狹窄通道結構性地緊密串連著各個商店，加上以玻璃為牆，各鋪位自然而成地共享著走廊的光景。它們比起自成一角，更接近是一種互通及並存的狀態。這是種室內的街道，只要營運方不反對，這將是一條私營的公共空間。

藝術可以進駐具泥土味的舊商場中，靜態地分享內心，回應生活；也可以各外穿梭於空間，引起與觀眾的共同經驗，連繫著空間以及群眾。蘇 wo4 《迴廊》的敲擊聲在狹窄通道回盪下幾乎無孔不入，展示了激活這份潛在公共性的可能。商場中鋪位仿佛都被納入成表演舞台的一部分，商店

從購物場所或獨立品味屋，變成了活動中各人共同經過的一角風景。藝文集中地對群眾來說可以不只於行街消費，而是透過參與其中活動，成為孕育社群的社區。當然市儈一點說，社群的生成亦是促進消費的途徑；而人文一點來說，它能让藝術的意義不止步於消費。期望soundpocket此次的進駐，不只為「死場」此刻添上新鮮，更能拉闊營運方、商戶及觀眾對藝文社區可能形態的想像和信心。