

在大時代畫窗的人

林偉而

Text by 陳奉京 Photo by Mario Chui

如果不是疫情,林偉而(WILLIAM)現在可能正在空中飛行,穿梭於世界各個城市之間,偶爾從機艙的窗口往外望去,看到城市慢慢縮小或變大。身為建築師,WILLIAM 疫情前的時間經常在飛機上度過,頻繁地起飛與降落。沒人逃得過時代。時代巨浪捲來,WILLIAM 重新思考生命,拿起丢下很久的繪畫愛好。身為建築師或收藏家,他離藝術一直不遠,只是之前未曾試過幾乎每天都在畫,兩年多下來,作品數量已足夠辦展。他說:「很多人抱怨疫情之下什麼都做不了,我就覺得,既然都是坐著等,那不如利用這個時間做些對自己有意義的事。」

I AM STILL ALIVE

在 WILLIAM 的個人工作室再度見到他時,他依然穿著上次在 H QUEEN'S 開展時穿的那件 黑色 T-SHIRT,上面寫著醒目的「I AM STILL ALIVE」。WILLIAM 在傳媒上出現時常是西裝 革履,即使大多數時候未打上領呔,那一身上流人士的裝束仍會令人有距離感。這一件「I AM STILL ALIVE」無疑拉近了我們的距離。

同在一個大時代,每一個人不都是處於「I AM STILL ALIVE」的狀態之下嗎?

這一件 T-SHIRT 其實有來頭。數年前,WILLIAM 去紐約看日裔藝術家河原溫 (ON KAWARA) 的回顧展,這件 T-SHIRT 就是展覽出售的週邊產品,而「I AM STILL ALIVE」則出自藝術家的其中一件作品。河原溫是個傳奇藝術家,自 60 年代定居紐約以後就幾乎從不在公眾面前露面,和親朋好友、策展人、畫廊、藝術館都只是通過電報聯絡。

1969 年,河原溫分三天向朋友發了三個電報:

[I AM NOT GOING TO COMMIT SUICIDE DON'T WORRY; I AM NOT GOING TO COMMIT SUICIDE WORRY; AND I AM GOING TO SLEEP FORGET IT]

一個月後,他又發出了一個電報,就是如今寫在 WILLIAM 黑色 T-SHIRT 上的那句話。此後 三十多年,河原溫向不同的人,總共發出了九百多個同樣內容的電報。他一直活到了 80 多歲,2014 年才去世,生前一直在創作。

疫情、戰爭······世界問題很多,我們似乎被困住。WILLIAM畫了很多的窗,室內繁花簇擁,室外是他記憶中莫奈庭院裡的花木——疫症爆發前兩年,他才剛和家人去過。這些畫描繪了受困於方寸之間的情景,受困是真實的,但這些畫又滿是不太真實的色彩,並不憂愁或壓抑。WILLIAM 説:「在這樣的時代裡,你當然可以選擇悲觀,但悲觀解決不了問題。我覺得反而更應該擁抱生命,好好活下去,就像我這件 T-SHIRT 寫的那樣。」

WILLIAM 有時候把自己畫進畫中。畫中的他有時捧著花盆,有時在畫畫。在 H QUEEN'S 舉辦的那次展覽,他在現場佈置了很多的花,這些花在展覽結束後搬回來他的工作室,擺放在大窗前,直至現在已經變成了乾花,還一直擺放在那裡。

窗開了,可出去也可留下

為什麼畫窗?對於一個建築師來說,答案似乎是顯而易見的。WLILLIAM 説:「作為一個建築師和室內設計師,很多時候我們都會考慮室內與室外的關係,窗正好就是可以 CONNECT 室內和室外的一種媒介。同時,窗也有一種向外觀望的寓意。」

WILLIAM 畫的窗和窗外的風景一直在變化,即使看似是同一個窗,大小也可能不同。這樣的變化與時代有關,也與他內在的心境有關。他說,在疫情最嚴重那段時間畫的窗,可能比較小一點,「望出去雖然有一些很美的景觀,但這些景觀只能在室內通過視覺接觸,人其實出不去。窗的大小不容許你爬出去。」

疫情緩和後,窗開始變大,甚至變成落地窗。「我們開始有選擇的可能性,是可以走到外面去,就像我們現在的狀況,如果想出去,是可以出去的,而如果不想出去,可以留下來。」 聽著 WILLIAM 這樣說,好像只是在說窗,細細咀嚼,又好像在説別的事。

正當我想太多的時候,WILLIAM 對香港建築的看法把我拉回到現實:「我以前就經常説,香港的建築為何總是喜歡做玻璃幕牆,想開窗都開不了。自然通風不好嗎?」

大時代的生命喜悦

急速的生活原本不允許人停下腳步。直到疫情來了,不能再像以前那樣自由旅行,或因工作而四處出差,WILLIAM 才發現旅途中買下的很多紀念品都未曾拆開過。「我們在疫情之前做的很多事情、買的東西,現在回想起來,可能有些許浪費,而且沒有真正完全地去感受它們。疫情讓我們靜心下來,拆開那些紀念品,重新打開記憶,變成一種喜悦。」

差不多7、8年前,WILLIAM 在泰國買過一組中式古木雕,上面是一些浮雕圖案和古文寫成的祝壽詞。當時買下這組木雕,純粹是因為他在外旅行時一向很留意有中國文化特色的東西,加上那組木雕上的字寫得很好看,價錢也不貴。帶回來香港後,木雕卻一直放在倉庫裡,沒有打開過,也因為上面的古文不容易讀懂,WILLIAM 不知道它具體的內容講的是什麼。

「疫情後我收拾存在倉庫裡的物品,才第一次拆開它,也特意找朋友來翻譯上面的古文,我才知道這大約是清朝時一對夫婦在60大壽收到的禮物,上面講他們如何治家,將家庭各方面打理好,照顧好家人。他們當時的年齡和我現在相約,上面所寫其實是非常貼身的一種感受。」

有一些領悟則是畫畫之後才感受到的。最開始畫畫是母親過世不久,WILLIAM 在她的房間裡 豎起畫架,畫她生活過的環境和擁有過的物品,以抒發對母親的懷念。毋庸置疑,WILLIAM 的母親是真正經歷過大時代的人,如何來到香港,如何在香港生根,到後來兒孫滿堂,這些 故事對著後代總是講不完。「我發覺她有很多東西是我以前不知道的。我畫她的梳妝臺時,看 她擺放的物件,才知道她心目中最重要的東西是什麼,除了家人的照片,還有她自己很鍾意 的東西。」

EAST MEETS EAST

WILLIAM 有兩幅構圖和內容都極為相似的畫,只是換了畫中人,一個是年輕時的他,留著中長度的頭髮,拿著相機,站在美國一個海岸邊;一個是現在的他,兩鬢開始發白,在畫架前悠然作畫。80 年代,WILLIAM 從美國康內爾大學建築系畢業,在美國的建築設計公司工作了幾年,後來因亞裔建築設計師在美國職場中所受到的限制,決定回港發展。

回憶當年,WILLIAM 説香港的建築發展商其實仍未重視設計,建築師的職責通常只是幫忙處理入則、批則,像是服務行業,建築師的角色只是幫建築「著衫」;而當時的香港建築設計大多比較保守,做別人嘗試過的穩陣設計,不敢有創新的嘗試。他説:「到現在,發展商逐漸明白設計的重要性,知道好的設計其實能幫他們賺到錢。」香港向來以亞洲國際都會自居,而環顧亞洲與世界,WILLIAM 認為亞洲的設計其實已變得愈來愈重要,正經歷轉變的香港仍可在未來找到自己的定位,「以前我們說 EAST MEETS WEST,而亞洲的設計已經走到了一個位置和時間點,我們可以稱之為 EAST MEETS EAST。」

建築設計的轉變只是其中一面,這麼多年來,這位建築師經歷和見證過香港的種種起落。 「每當我們以為到達谷底的時候,又會有一個反彈,香港總是有很強的適應力。就像第五波 疫情時,最高峰每日有五萬多人染疫,我們都以為『今次真係死梗啦』,結果疫症又開始慢 慢回落。」

那次在 H QUEEN'S 舉辦的畫展,題目借用陸游的詩句 ——「山重水複疑無路,柳暗花明又一村」。他説那是他一直以來做人的座右銘。

我們聊起了那艘離開香港的大船。說起來,WILLIAM的建築設計公司和個人工作室都在黃竹坑,離珍寶海鮮舫一直停泊的香港仔不遠,據他説,他還在海鮮舫舉辦過生日會。得知香港「無力」保留這個獨特的地標,他甚是惋惜:「你不會想到一個如此標誌性的LANDMARK,上面拍過很多電影甚至外國電影,竟只能看著它消失。其實不是沒有辦法保護,只是沒有盡力去想辦法。」

094

