

李嘉琦 LEE Ka-kei

將軍澳官立中學
Tseung Kwan O Government Secondary School

作品集主題 弱肉強食

創作者自白

生存的價值由誰來定義？「寵物」、「牲畜」的標籤由誰來標上？人類、動物皆是生物，人類卻成為了大自然的法官，掌握動物的生命。當我們享用美味佳餚時，牲畜們正承受囚禁、電擊等煎熬。你能想像牠們的感受嗎？思來想去，動物是餐桌上的必需品，要求全人類停止吃肉似乎不大可能。問題的最終出口，或許是感激賜予我們營養和生命的動物，珍惜每一餐，紀念牠們，懷念牠們.....

作品一中，我描繪寵物和牲畜間的不平等現象，來展開三件作品的創作大意：探討現象（作品二）、反思現象（三）和解決問題（四），作為四件作品的結構，提升完成度。

作品二方面，箱子頂部齒輪驅動動物膠牌上下移動，表達底部的人類正根據動物食用性準則（顯示於相架上）思考吃哪些動物。作品機械運作繁複，我諮詢了物理科和設計與科技科老師的意見來完成作品。

作品三中，人與動物的角色對調，人成為食物。觀眾能代入動物痛苦的感受，理解牠們。我參考月岡芳年的作品，並結合工筆畫、浮世繪風格來創作。卷軸有歷史悠久之韻味，適合體現這神秘的進食方式。同時，卷軸具有如歷史般的權威性，能肯定動物吃人此事，因此更具震懾力。

作品四方面，我以解決問題的方法作為四件作品的完結，所以以感恩為題。我參考波爾坦斯基的作品，決定以裝置來創作，製作了散發暖和燈光的紀念碑燈箱和感謝卡。觀眾寫感謝卡送給動物的象徵性行動能激發他們珍惜所得的食物。

學生作品
Student's Artworks

1



名稱：誰來定我生與死？
媒介：塑膠彩布本
尺寸：91厘米 x 60.7厘米

2



名稱：動物食用性準則
媒介：立體創作
尺寸：箱：40.5厘米 x 30.5厘米 x 30厘米；
相架：32厘米 x 23厘米

3



名稱：珍饈百味啟示錄
媒介：卷軸畫（水墨紙本）
尺寸：240厘米 x 39厘米

4



名稱：烈士紀念碑
媒介：裝置藝術
尺寸：燈箱：10.5厘米 x 22厘米 x 30.5厘米
卡片：7.5厘米 x 10.5厘米

回顧及反思

回顧：回顧前三件SBA作品，我以遞進的方式，一步步，愈發激烈地彰顯人類擅自決定吃哪種動物的不公。今次作品中，我會一轉風格，冷靜地思考身為人類的我們，可以作出什麼行動來解決問題，甚至「贖罪」。讓SBA1-3呈現的畜牲悲慘狀況得以紓緩。除了能夠讓問題...以方法得到終結，亦能為SBA1-3開拓一個新方向。

反思：以往做SBA1-3前，我已想到以什麼媒介創作。今次SBA4我尚未有頭緒。我會多上pinterest或參觀大型畫展，從中獲得靈感。SBA1-3的研究工作簿及時間管理方面表現良好。我會繼續保持好表現，盡心盡力完成SBA4。

作品四：烈士紀念碑

方向：SBA1-3皆以負面方向呈現牲畜有多痛苦的情況。今次SBA4我想以正面方向表達人類可以作出什麼行動來紓緩此狀況，讓問題及矛盾能以和平正面的形式解決，讓大自然和世界維持平衡和平。

動物狀況：（資料來源：明報）

魚

香港大學生物科學學院及太古海洋科學研究所教授梁美儀：「魚就算痛也不會像人般叫救命或大哭，但有實驗將酸性化學物打到魚唇，魚就不吃東西，在缸邊摩擦受傷部位甚至躲起來。」

牛

獸醫黎昌生：牛流淚是生理反應，屠房惡劣的環境帶來的焦慮及被宰殺的痛苦皆會造成流淚反應。

龍蝦、蟹

梁教授：牠們皆有痛覺受體，活活被燙死是會難受的

18世紀英國哲學家邊沁：「重點不在於牠們(動物)能否說話，而是牠們會否感到痛楚」

結論：動物/牲畜如人類，都會感到疼痛，甚至有焦慮。我們不能再持着「物種優越感」，繼續殘害動物。我們應理解並想方法紓緩此情況！

資料來源：知乎

有關網上討論區「知乎」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

- 物種皆是平等，尊重動物
- 敬畏、回歸自然，所有生物皆平等地存在大自然，並共同享用自然資源。
- 視食物(肉)為恩賜
- 視動物為朋友

⇒ 射殺獵物後會祈禱，再切開食用

阿凡達劇照

有關「阿凡達」的劇照，因版權問題，未能展示圖像。

總結：

- 精神層面
- 尊重 — 動物自主權、自由及隱私
 - 感恩 — 祈禱、X浪費、感謝牠們
 - 愛護 — 撫摸、擁抱、安慰牠們
 - 將牠們視為朋友

意念：

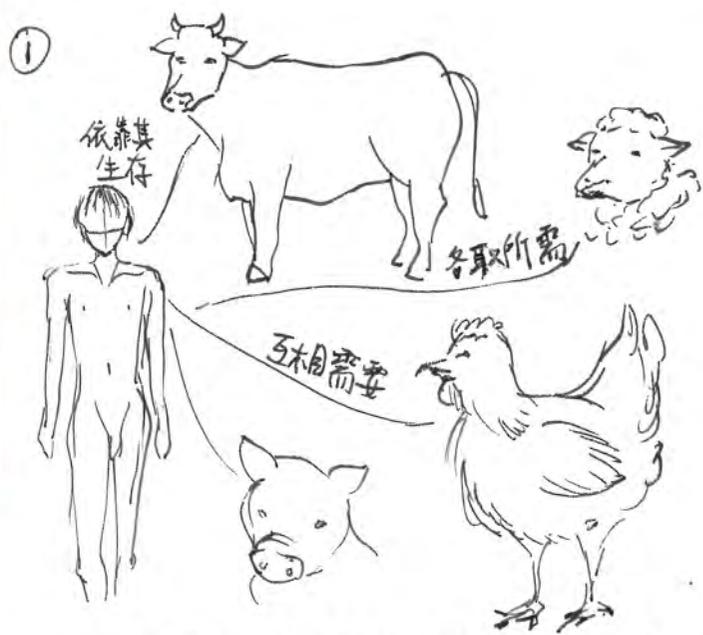
人類眾生平等，動物賜予生命，呼籲觀者應該尊重、愛護、感恩動物。

草圖

pinterest

有關「燈相連黑白相片」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

以燈相連黑白相片，形似一幅關係圖



重新審視人類與牲畜的關係，顯示大家是平等的，所以要互相尊重

- ✗：
- 只體現了尊重，沒有感恩和愛護的意思
 - 過於平淡且理性，未能感動/鼓勵人實踐
 - 平鋪直敘

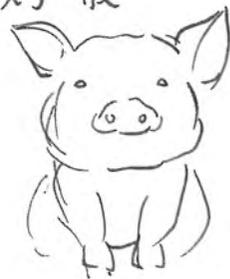
雕塑裝置 ④

與動物一同進食



愛動物

“請愛我如愛你的寵物，孩子一般”



與動物帶孩子



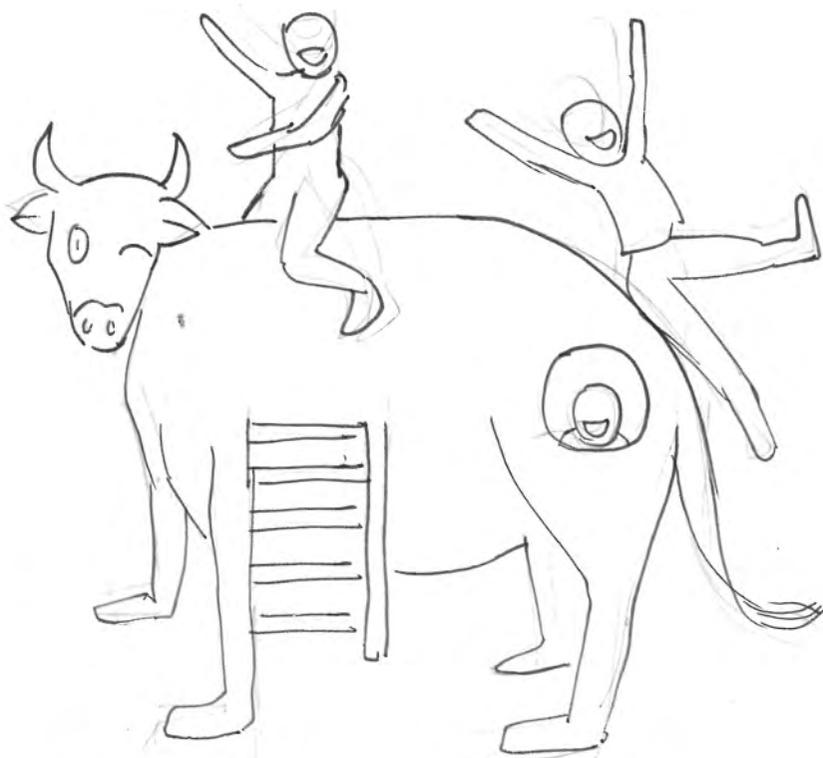
有關「兩隻以回收寶特瓶組成的巨大魚雕塑」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

人與動物共存 → 學會尊重、愛護、感恩

藝術家米蓋爾作品《白日夢》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

⑤

讓大自然中的雲與人類親近 → 愛護大自然



意味：人類與牲口共存，一同相處

藝術家米蓋爾作品《白日夢》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

中山/ 地景藝術 白日夢(星光版)

藝術家徐道獲作品
《Karma》的圖片，
因版權問題，未能展
示圖像。

pinterest
⑦
⇒



人類踐踏動物

✗: 意念偏離, 比起 SBA 4
想表達「尊重、愛護、感恩動物」
的正面意念, 更像表達
SBA 1-3 所表達「可食用動物
的悲慘狀況」的意念

高地位的人類踐踏
弱勢平民

藝術家 Verónica Peña 行為
藝術《Eating the
American Flag》的圖片，
因版權問題，未能展示圖
像。

Eating The American Flag

有關「寶特瓶」的圖片，因
版權問題，未能展示圖像。

有關「海平線」的圖片，因
版權問題，未能展示圖像。

行為藝術
⑧

紀錄素食生活 (~一星期)
(照片/影片) e.g. 心態的轉變,
身體變化



⑨

保護環境

保留消失的海平線
(填海, 全球暖化, etc.)



若果有一天, 牲口
全都成為頻臨
絕種動物, 人類
是否就會懂得珍惜愛牠們?

保護動物 (動物園)



供奉/悼念



✗: 保護、愛護
之心非由尊重而生,
是因為失去才
會保護、愛護

擺放在家中的海平線

有關「與視覺無關的旅行」
的圖片，因版權問題，未能
展示圖像。

⑩

閉上眼, 不看
世間的榮華
富貴

感受自然,
回歸純粹

蒙眼進食



✗ 眼開肚窄
✓ 惜食

與視覺無關的旅行

朋友的意見：

③ 西貢：牛隨處走，甚至在馬路上走，極有被車撞的風險

→ 牛牛專用區

分成衣、食、住、行，四方面，保護、愛動物，豐富內容

老師的意見：

- 作品呈現在動物死前，人應溫柔對待動物，之後卻殺死動物，會顯得虛偽
∴ 作品應重點呈現如何在動物死後感恩、尊敬、紀念牠們，人類應如何修身，在必須的情況下才吃肉，不會讓動物毫無意義地死去，並珍惜所有(肉)
較實際，不會顯得虛偽

更貼近觀者，因為普通市民極少會到農場，溫柔對待動物，但他們可以用餐時，心存感激地吃肉，與他們息息相關

評賞

波爾坦斯基喜愛以藝術探討死亡，生命是脆弱與短暫的，人類會迅速湮滅，被遺忘。
藝術家可如何將死者的生命留下軌跡，透過藝術將終結的生命再次延續，將死者化為思想中永恆的存在。

士

藝術家波爾坦斯基作品《沒有人》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

《沒有人》 / 《Personnes》

藝術家波爾坦斯基作品《心跳檔案》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

《心跳檔案》

“Personnes” - 字表示「人」，在法語的否定句卻指「沒有人」，介乎存在與不存在之間，作品正好反映兩種感覺，同時並存。

作品非常巨大，於巴黎大皇宮展出。展場中，有二十萬件衣服鋪成的十九個區塊，和一座由衣服堆積而成的十公尺山。「有人」在於這些衣服曾經被人穿在身上，此感來自想像與回憶。「沒有人」在於當下沒人穿這些衣服，此感來自現前現實的景像。舊衣服承載着記憶和生命的痕跡，微微散發人的氣味，象徵曾經的存在。

現場播放着一百多個錄自不同人的心跳聲，交織成一片嗡嗡悶響。

機械巨型手抓起衣服又放下，象徵冥冥中主宰生命的力量。

作品以呈現人類的生命軌跡，例如曾穿過的衣服、心跳聲，來紀念過世之人。雖然所有都已是過去式，但我們仍可透過重播/重現生命軌跡，來使他們在我們的默想中化為永恆的存在。

圖片來源

Google

藝術家波爾坦斯基作品《沒有人》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

固名思義，《心跳檔案》指以心跳聲建構整件作品。

藝術家邀請觀眾到特別設置的房間中錄製心跳聲，檔案將成為作品的一部分。至今已收集到萬五千份心跳聲。這些檔案預計將運送到日本香川縣內海的豐島上，成立一個心跳檔案庫。

也許數年後，某些捐贈身死，但他們的心跳聲仍會在那小島上持續跳动着，生命化為永恆。

作品以呈現人類生命軌跡的方式紀念人類。心臟能維持生命，那麼心跳聲無疑是最能體現生命力、存在感的聲音。持續播放的心跳聲使他們的生命在我們的思想中化為永恆。

圖片來源：Google

藝術家波爾坦斯基作品《心跳檔案》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

《沒有人》 画家：波爾坦斯基 《心跳檔案》

結論：兩件作品皆以紀錄人類的生存痕跡來紀念去世的人。雖然其議題死亡沉重，裝置表達亦冰冷和其壓迫感，但另一層面上，作品表達的是「人類共同人性關懷」。儘管人的生命短暫而薄弱，但依然會有人希望紀念每一個他們關心的人，生命軌跡屬人類共同的回憶（紀念者、死者、觀者）。透過藝術表達，每一個個體如同再次復甦，又一次出現在我們的心中、思想中。

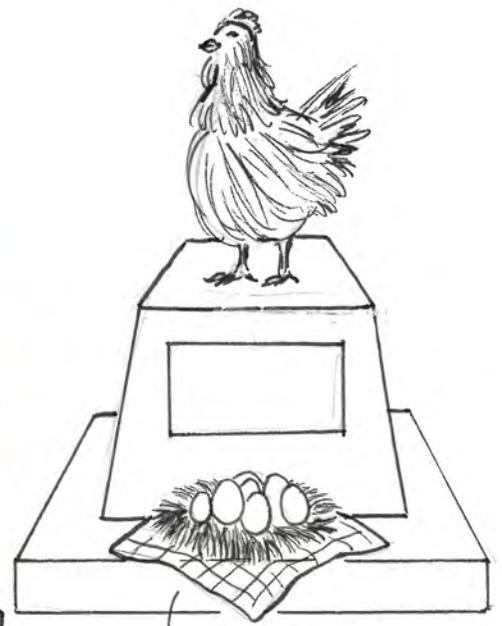
啟發：作品啟發了我能以呈現生命軌跡的方式紀念為人類提供營養而犧牲了的動物，希望為牠們立下英雄紀念碑。刻上牠們的生平與為人類犧牲的英勇事蹟，來紀念牠們，讓觀者看見紀念碑時，被牠們吃了的動物也可在他們的心靈中成為另一永恆的存在，時刻警醒他們別浪費食物，無謂地犧牲更多生命。

墓誌銘

困難：造形必須像真，若仿真度不高，將會失去嚴肅和敬仰感

圖片來源：Google

有關「墓誌銘」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。



獻上雞窩與蛋，圓她的夢
(生前未能保護好她的孩子們)



獻上牠生前最愛吃的草與
愛用的刷，希望牠死後仍可幸福地生活



被煮成蒸蛋 etc.



墓碑上刻了豬生前與同伴們嬉戲的快樂時光，希望牠死後可忘記悲痛(被吃)，永遠快樂

有關「豬」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「動物」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「墓碑」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

11w 我我



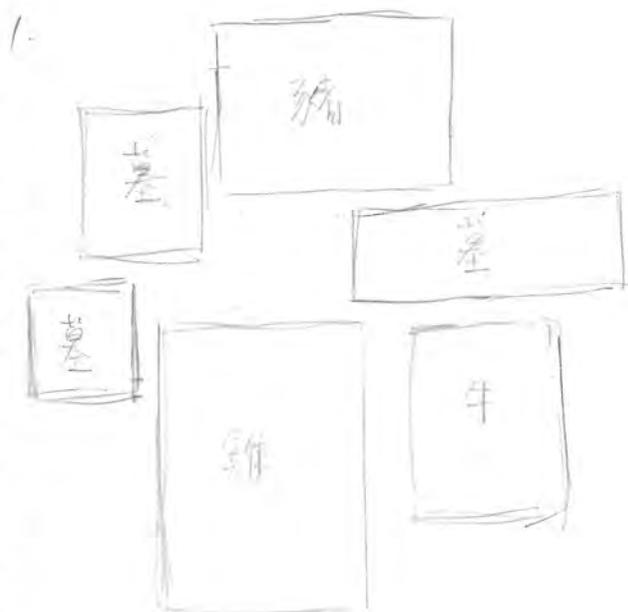
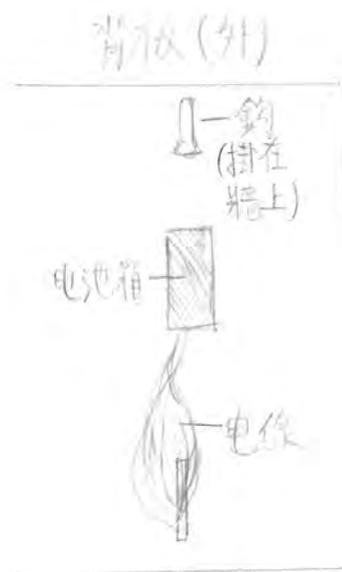
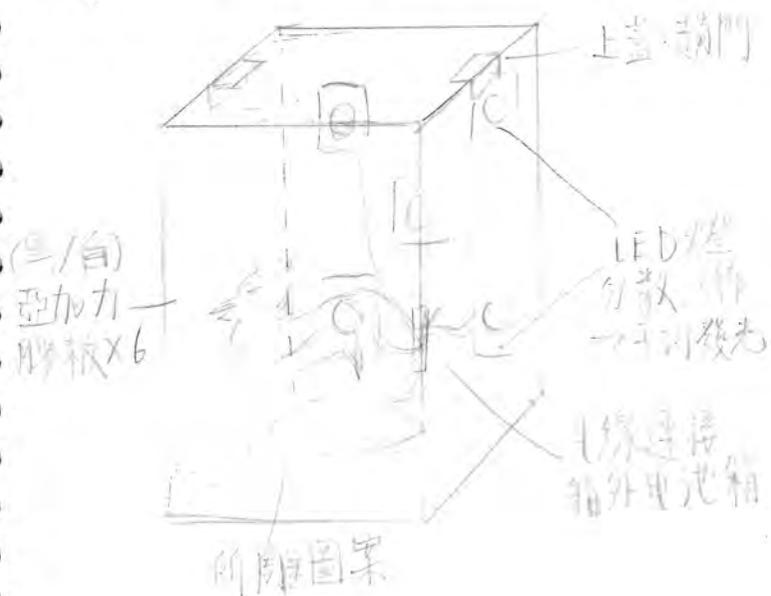
的的

雕刻感技巧探究

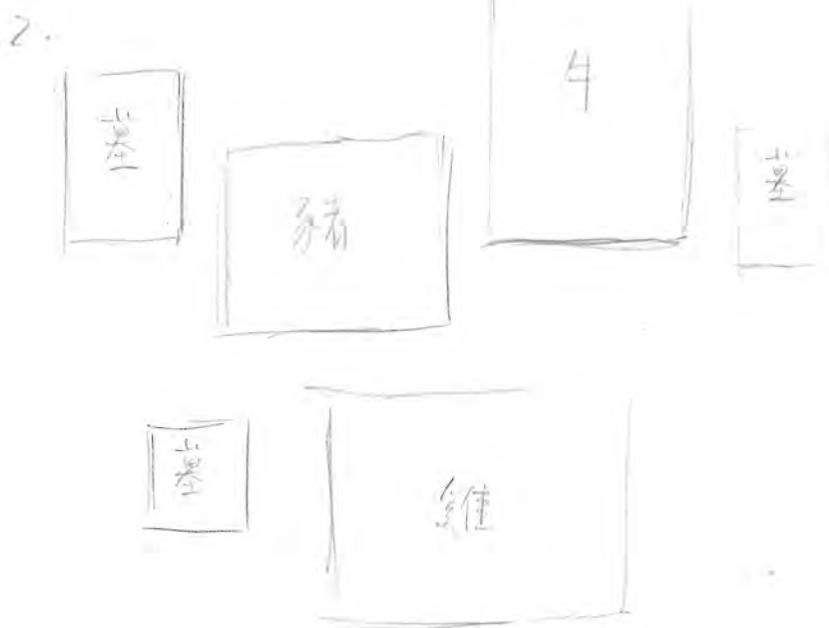
停一停，想一想

- 立体纪念碑：太困難，在SBA 2時嘗試做立体牛雕塑，但不像真，未有能力即使花時間探究如何做雕塑，恐怕也難以有充足時間完成三件雕塑
 做出來的牛形，似馬廬
 缺乏立体动物參考，難以做探究
 若造型不夠像真，e.g. 牛樣似馬廬樣，便很滑稽，沒有紀念的敬意
- 平面纪念碑：在板上画上牛，寫墓誌銘，在將板置於墓地中拍照，恐怕太平凡
 在A2画版上画墓碑及墓園，在画前放置花園，立体與平面混合並不相融，画版中的墓碑亦無真實感
- 鍾紙周佳火登箱：用鍾紙雕塑
 希望人們在吃动物之餘，可再想深一层，發現那些动物正在受苦，這並非我想表達的意義重點。
 鍾紙周佳雖可形造層次感，但有动物的那張紙，理應只會有一張，看起來是在較遠有动物，沒有表面层，內裏层之分，所以未能傳情達意，表達不到意思

最終定案：燈箱



(較綜合)



(較分散)

* 墓誌銘

墓誌銘

雞：望我逝去的生命，能在你體內重生

豬：原他在天堂也能用這兩双腿用力地跑，盡情嬉戲。
我最大的遺憾，是還沒開始探索這世界，便要離開了。

牛：大家一定是因為慚愧，而不會把我完全煎熟，實在太有仁義了！
对不起！是我的錯！是我太美味了，令你心生殺意，雙手沾上鮮血！是我該死！

望我逝去的
生命
能在你體內
重生



全雞、雞上有
象徵生命/誕生的
禮物，所以動物
的特性賜予人類
的養育，有詩人：生命