



inside  
inside

INSIDE

INSIDE OUT : NEW CHINESE ART

華  
人  
新  
藝  
術  
蛻  
變  
突  
破

OUT

out

out



# 概述

各地的「華人社會」在二十世紀末經歷了經濟、社會和文化的巨變。在中國大陸、台灣及香港(現已成為中華人民共和國的一個特別行政區)，不論散居何地的藝術家，他們以多元化及動人心魄的藝術創作回應種種變遷。處於全球一體化經濟與跨國主義盛行的世代中，各地很多華人藝術家，利用多樣的媒體；從水墨及油畫到裝置與表演藝術，竭力在作品中攬著一些中國特質。

「蛻變突破：華人新藝術」是首個全面展示中港台，以及一些在八十年代末遷居海外的華人藝術家，如何創造出充滿動力的新藝術，展出包括自八十年代中期至現在所創作的藝術作品（其中部分更是專為是次展覽而創作的）。「蛻變突破」旨在揭示個別文化議題與加劇發展的現代/後現代世紀之間的錯綜關聯。在這個範疇內，藝術家挪用、變換傳統中國美學話語及當代西方詞彙，重新構築古與今、中與外，這些原本相悖的元素及其中的文化差異。

展覽透視十數載的狀況，意在反映自八十年代以來這些區域在經濟、社會和政治方面的驚人轉變。藉著專題性的陳列，探討具本土特質的課題 — 消費主義與休閒文化對九

十年代中國的沖擊或台灣的文化身分尋根 — 還有跨地域的課題，例如水墨畫的發展空間和對語言文字的關切。

「蛻變突破：華人新藝術」展覽及伴隨活動經費，主要贊助單位有美國的史達基金會、國家藝術基金會、洛克斐勒基金會、史賓塞基金會，及安迪沃荷視覺藝術基金會。香港展覽及活動部分的主要機構贊助為摩根士丹利添惠、香港藝術館及王梁潔華藝術基金會。

「蛻變突破」紐約展覽的經費，部分來自紐約市文化局之文化挑戰發起公共基金、羅德及雷歐娜木匠基金會，以及王梁潔華藝術基金會。

另外，在亞洲協會之展覽與教育節目為亞洲藝術之友、史達基金會和亞門愛普基金與亞瑟羅絲基金會的資金協助。在P.S.1當代藝術中心的展出得到紐約市文化局、皇后區區長辦公室、紐約市委員會與紐約州藝術委員會支助；以及國家藝術基金會協助列載活動資助。



## 公寓藝術

九十年代的社會以消費作主導，知識分子的地位日降，公開展覽的機會亦愈趨減少，逼使很多藝術家遁世到社會的外緣。九十年代初期，在市郊湧現一些藝術村。曾幾何時，那裡讓藝術家躲開官方的壓力，並提供了一群忠實的擁護者。至於其他藝術家，他們在都市公寓內為小圈子的同儕友好創作及展示，而作品多為裝置。公寓藝術運動，一如其名，利用簡陋的、家居的物件及材料創作；儘管如此，個別作品卻是藝術家耗極心思時間的成品。值得注意的是公寓藝術的佼佼者中有一批女性，以中國傳統婦女角色中的性別課題創作。



插圖A 谷文達「聯合國——中國紀念碑：天壇」

## 藝術與書寫符號

當代中國藝術其中最具意義而又令人困惑的發展，便是對書寫及語言符號的解構。千百年來，漢字素為表達意識形態及官方行政的重要工具，它亦是訴說最情深蘊藉的文化措辭，表達文學及書法的一個媒體。然而，約自1984年起，大陸的藝術家

開始創作「偽漢字」——即無法釋讀的中文字。究竟這類作品應詮釋為含有政治批判的動機、挑戰傳統文化；還是只是「不可說」的佛道禪理。種種猜想，惹人疑竇，惟有讓觀者自尋答案。解構書寫符號的例子有谷文達的「天壇」（插圖A，展品1）及吳山專的「大字報」（展品2）。

## 觀念藝術與達達

八十年代中期，打倒傳統觀念的浪潮在大陸捲起。對於學院派油畫，藝術本位的確立；甚至藝術觀念本身，均被藝術家目為陳腔濫調並加以抗拒。黃永砵（展品3）是其中最具影響力的一員，他帶領「廈門達達」這個群體，約在1986至87年間，在廈門這個沿海城市組織了數次表現破壞精神的公開展覽，例如焚燒展出的作品。黃永砵

提倡達達、禪宗與道家思想的互通關係；質疑知識含義的可傳達性；著重隨機性與概率性的藝術實踐行為。黃永砵強烈抨擊藝術收藏及市場化的機制，亦否定藝術史的撰寫，皆因種種均握殺藝術自由。



## 觀念藝術

這個展覽廳內有二位藝術家展示了二種與大陸觀念藝術顯著不同的表現方法。王魯炎「觸覺藝術」(展品4)是「新刻度小組」的成員，該群體創於1985年。他們排除在創作過程中出現主觀性、情感或率性而為的成分，以衝破傳統中國文化的桎梏。代之而為的是藝術創作由理性科學的析解去決定，並公開讓觀者去查證。張培力「水—《辭海》的標準發音」(展品5)探究的是語言、權力，以及意義的駕馭與瓦解。

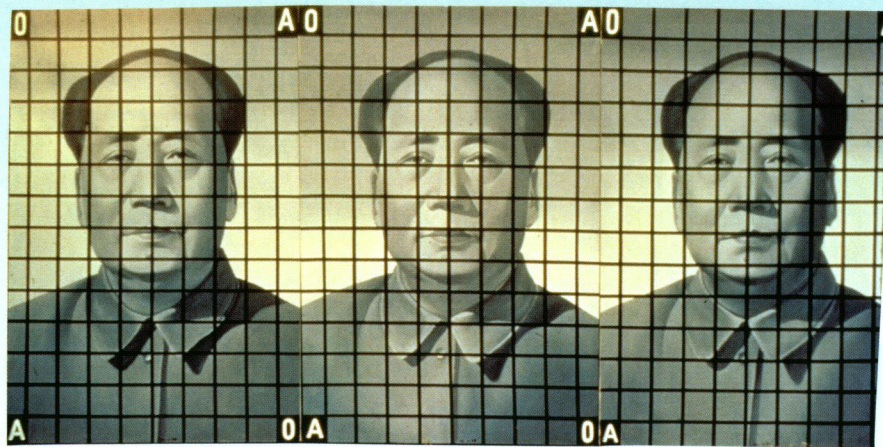


插圖 C 王廣義「毛澤東一號」

## 九十年代的消費主義與社會

中國大陸的經濟在九十年代初期經已起飛，結果衍生了一個新的都市中產階級。這個階層以時間和金錢來追求休閒文化；諸如購物消費、泳池邊閒蕩，及品嚐山珍海錯。消費主義佔了社會的主導，知識分子則進退失據，他們的窘境是究竟繼續用前衛藝術形式來推動社會及政治的變革，還是應做大眾文化的信



插圖 B 徐冰「天書」





插圖 D 王廣義「大批判系列—可口可樂」

徒。多數人選擇了後者，大量生產流行小說或為電視連續劇撰寫劇本。

油畫家亦把關注放在社會的消費文化上，他們冷眼旁觀這新一代的都市小資產階級的行為活動模式，揭示在璀璨閃爍的都市節奏下，漸冉的理想主義，崩解的家庭關係，及人與人之間的疏離。

代表藝術家包括張曉剛「血緣」（展品6）、王勁松「雙親」（展品7）及劉煒「新一代」（展品8）。他們探索上一代與下一代的問題；間或凸顯與舊時日的分裂，偶爾又出現音容宛在的毛澤東。而藝術家王廣義「大批判」（插圖D，展品9）認為群眾政治運動及消費主義儘管振人心脾，卻也是無謂的癡念。

## 香港嬗變的契機

一向以來，香港文化身分的定位，是由大眾傳播媒體例如電影界去詮釋，而非高檔藝術。那些富有的精英分子總是戀慕舊中國，而忽視眼前的香港。直至1997年，香港回歸中國的時刻日漸逼近，才打破了藝術創作的冷漠。藝術家們挑釁地控訴英國的殖民政府及市民大眾對當代藝術和文化的漠不關心，而對他們的新政治地位亦感到矛盾猶豫，故而希望尋覓一種香港身分定位。透過行動和表演的行為，一般在繁忙的商業區內進行，藝術家試圖對商品主導的生活模式和香港已確立的商業文化誘發討論。

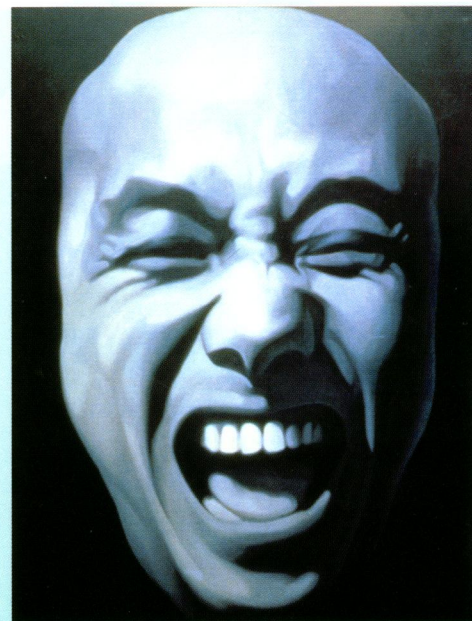


插圖 E 耿建翌  
「第二狀態【nos. 1—4】」  
(作品局部)



很多放洋深造的台灣藝術學生於八十年代學成歸來，同時帶回世界主義的藝術詞彙，並分別用於兩個互異的層面。方偉文(展品12)及陳順築(展品13)利用世界性風格表達台灣尋找文化身分認同這類題材；而莊普(展品14)、陳慧嶠(展品15, 16)及吳瑪悌(展品17)，則著眼於全球化議題，例如藝術創作與體力勞動或封建社會中女性被剝削的問題。

### 台灣：本土主義以外的現代性

七十至八十年代，台灣人興起尋根的熱潮，力圖從本土文化及其文藝課題中找出文化身分的定位。原住民傳統套入現代的慣用語，成為主要的靈感泉源，例如侯俊明的「新樂園」(展品18)。而急速都市化發展催化了錯位及迷失的效應，顯現在吳天章的作品中(插圖G, 展品19)。同時王俊傑「十三日羊肉小饅頭」(展品20)亦揭露了對消費主義渴求與其永無滿足之間的矛盾。



插圖G 吳天章「春宵夢」

觀，內容卻凸顯新的取向；諸如消滅人性的元素，採用完全或接近抽象的形式。取而代之的重點是哲學及形而上的課題，包括宇宙性神化的內容。從技巧層面而言，傳統的筆觸減少了，而墨染技巧則用來表現生動的氣韻。

### 超越傳統：當代水墨畫

質疑水墨畫題材與格式是否仍有發展餘地的新一代華人藝術家，他們努力鑽研，革新傳統。有時戲劇化地把傳統的卷軸式樣改變，例如任戩的「元化」(展品21)。又或者完全放棄舊形式，像王天德的「水墨菜單」(展品22)。有時作品保持固有的外



插圖H 黃志陽「髒形產房」





插圖 F 何兆基「雙球上步行」

## 從理想主義到玩世文化主義

文化大革命（1966-76）時期，藝術規限於社會寫實主義、烏托邦式或革命性主題的框架內。自毛澤東於1976年死後，官方的鉗制逐步放鬆。1978年起，中國開始對外開放，使藝術家再次接觸到西方藝術與審美學說。為了刻意抗拒已為人唾棄的社會寫實主義陳規，中國的年青藝術家迅速地挪用了在中國而言屬於激進及挑戰傳統的新風格。

在八十年代時鬆時緊的政治氣候中，知識分子的地位仍能保持於高處，充滿理想的藝術家自詡為社會及文化的良心，肩負啟蒙群眾的責任；而油畫家經常採用浮誇的政治烏托邦主題。但

是，到了八十年代末，甚至早於八九年六四事件及嗣後的政治鎮壓，藝術家的理想已然幻滅。從此，中國藝術家的作品開始出現割裂，對社會批判及調侃嘲諷。

這個新取向可從數種間或互相交織的藝術風格中顯露出來：灰色幽默——以暗啞的語調演繹人間色相（見耿建翌的作品，插圖E，展品10）。政治波普——利用普普藝術的表達方式去嘲弄挖苦（但有時是讚賞）共產主義宣傳及資本主義廣告兩種手法的意象。

## 行為藝術：社會偶發藝術與個人化經驗

行為藝術在八十年代中期首度出現於中國大陸，其倡導者希望藉此激起大眾對文化與社會的反思。八十年代時，這類公開表演一般在主要城市舉行。踏入九十年代，行為藝術總被官方監視，而群眾亦已對之興趣索然。結果，行為藝術只供一小撮的有心人士欣賞。

這類表演有時是藝術家的獨腳戲，也有是導演精心編排，由一大群藝術家甚至市民大眾，再配以巧製的道具擔綱演出。而題材則由消費狂熱與環境事件到心靈體驗和頓悟禪佛，均一應俱備。這裡的展品以錄像及攝影紀錄了八十至九十年代間最重要的行為藝術。

## 台灣：身分認同與超越

早於1950年代，現代主義藝術運動已在台灣萌芽，但遭當時的官方所漠視，而西方所提供的機會吸引了很多藝術家負笈海外。七十年代，愈來愈多台灣人關注原住民的鄉土傳統及有關的文藝課題，意欲尋求一種明確的文化身分認同。有些藝術家因而探索與舊中國和現代文明傳統話語相悖的原始圖騰（例如黃志陽的「髒形產房」，插圖H，展品11）。



**22.9.2000 – 8.11.2000**

**香港藝術館**

九龍尖沙咀梳士巴利道十號

每日上午十時至下午六時 逢星期四休館

入場費：\$10 (標準票), \$5 (優惠票)

逢星期三免費入場



亞洲協會香港分會主辦

亞洲協會及舊金山現代美術館籌劃

香港展覽及有關活動由摩根士丹利添惠、

香港藝術館及王梁潔華藝術基金會贊助

***MORGAN STANLEY DEAN WITTER***