

原道

THE ORIGIN OF DAO
中國當代藝術的新概念
New Dimensions in
Chinese Contemporary Art

「原道」之下的 藝術現代性解讀

——「原道——中國當代藝術的新概念」展探微

在今次展覽策劃人皮道堅看來，「原道」是一個從中華文化的立場出發，在當代藝術的創造領域，重新建構現代性的過程。此處的「道」非單純是儒家崇尚的「聖人之道」，也非老子的「道」，而是涵蓋整個中華傳統文化範疇。今次展覽，我們看到的，不僅僅是傳統中國文化的意象，也是現代性的跨文化對話。這是開放時代多元與包容的意義。

文、圖：香港文匯報記者 徐全

展覽以「原道」為名，本身即有回溯中華文化道統的意思。水墨、篆刻、中國畫，都只是一種媒介手段。在現代化是一個必然趨勢的情況下，創作風格的多元以及對媒介自身的創新，都成為一種使命和任務。根本上說，藝術的使命，是表達現代社會中的人的意義；在幹甚麼、想甚麼。

訴求文化本源

客席策劃人皮道堅教授認為，華人區域的當代藝術自發展以來，一直受着「西方中心主義」的困擾。至20世紀90年代，人們自覺認識到，中國當代藝術應該有自己的「現代性」，特別是1990年代中期關於「實驗水墨」的討論，以「水墨性」語言方式的探索為契機，從文化精神方面深入對傳統資源進行重估、評價和利用。近年來，一些東方傳統媒材領域，如水墨、天然漆、陶瓷，以及被植入水墨性、水墨精神和水墨方式的新藝術媒體領域，如裝置、行為、影像等，被積極地納入到中國當代藝術的實踐和論述，呈現出特殊的、不同於西方當代藝術發展的模式。

皮道堅覺得，今次展覽展出了兩岸三地及海外的華人藝術家的傑作，內地、香港和台灣共享深厚的中華傳統文化資源，存在着一脈相承的文化血緣關係，同時在現代化進程中又發展了各自不同的文化特點：香港華洋雜處，與內地文化語境有細微差異；台灣重視中國傳統文化的傳承和教育，保持了中華文化的特性又具有鮮明的地區文化特色；內地是傳統文化積澱最為深厚的地區，文化資源豐富，但是經歷了20世紀的革命運動後，傳統文化被重新刷新和篩選。

據悉，主辦者始終認為，如今審視本土傳統藝術媒介在現代演進過程中的角色，不僅不應導致一種封閉的語言觀，相反更應保持一種開放、多元的語言觀，只有如此中國當代藝術才能更加彰顯出新的活力。展覽力圖在傳統藝術媒

介和傳統文脈、文化差異性和文化歸屬感的當代表現等方面進行一些探索，意在為「開放·對話」的主題添加一個新的維度，讓當代藝術領域中的中國傳統文化資源的運用獲得更為廣泛的認知。

角色與身份：人與狗的錯置

後現代去發掘中國價值，可以從外來文化的形象中去進行闡述。李軍創作的「角色與身份」系列，似乎能夠顯示出這一種戲謔的反諷與角色的尷尬。他的這組畫作，取名為「角色與身份」。從名稱中能夠判斷，這是一種對人生角色和地位的反思與重探。但是，如果立足於現代的立場，則我們能夠清楚感覺到，人，永遠是藝術創作的主题。

「角色與身份」系列的巧妙之處在於，人是隱藏在動物之後的。該組作品選取的意象，全部都是人類「最好的朋友」——狗。狗的形象，確實在不同世界的價值觀中，有着天差地別。例如，在東方世界中，尤其是華語文化圈中，狗的形象會負面很多——狗仗人勢、狗腿子、狼心狗肺、狗眼看人低等等。總之，狗是一種絕對不會帶來任何正面效果的動物。但是在西方文化中呢，狗又是另一種格調：忠誠、正直、友善。更為值得注意的一點是，西方社會對狗的形象，是從童年開始的。各種動漫題材，都會對狗進行了大量描繪，從而形成了難以改變的印象。迪士尼的《101斑點狗》，便是西方價值觀中的狗。因此，後來中國人對狗的形象出現轉變，其實和西方文化的傳入有很大關聯。

那麼，在這樣的文化背景下，看待李軍的「角色與身份」系列作品，究竟能夠有怎樣的信息解讀呢？如若結合今次的「原道」展覽，它所闡述的是中國藝術新概念的 theme，因此，這組「角色與身份」系列作品，是對中國文化、而且是當代時下文化的一種表達和闡述。不

《決鬥》

《呆坐着》

《角色與身份》

《芥子園山水卷》

《疊壓打破共存》

過仔細觀察作品則會發現，其中的狗的形象，幾乎全部都是西方外來的藝術裝飾。例如嬰兒帽、山姆大叔帽子、海盜形象、廚師裝扮等等。看後給人的感覺是：今天這個時代，我們已然已經無法再準確分別東方和西方，縱然我們對時下或有不同的感受甚至非議，但是這一切是實實在在存在於我們的生活體制中。願意與否，這是一個事實。一隻狗，身份可以不同更換，角色也可以不同更換；同樣的，人也是如此。有時因為生活所迫，甚至會同時擁有不同的身份。這一切，都是我們能夠在「角色與身份」系列中呈現出來的藝術訊息。只不過，在藝術上，這些只是簡單的一隻狗或者一群狗。

停下腳步：請上二樓

文化是活的，是在現實生活中存在的。如果漫步於倫敦或是油麻地一帶的唐樓街道區，會發現除了居住之外，屋宇也是可以用的經商的。從一樓上去，到二樓三樓，會有美髮、美容、保健按摩甚至小吃店等不同的經營形式。當然，如果在台北的平民區或者是北京、上海、廣州、深圳的廉價消費地段，都會有這樣的街區存在。藝術家陳世明創作的《請上二樓》，便是將這類活躍在居民生活區中的商業店舖描繪出來。我們平時或許早已習慣了它們的存在，但是，當陳世明將大量的此類舖面整合在一個作品裡的時候，則會讓人產生一種難以名狀的壓力感。

作為一幅攝影作品，《請上二樓》關注的是都市，但卻是都市

的邊緣。作為台灣彰化人，陳世明用自己的鏡頭去記錄眼中的台北、高雄或是經過都市化步伐後的新地域。在現代化的潮流中，台灣熱衷於都市更新，而每個城市的都市更新步伐或措施，有時也備受詬病和指責。原因為何？因為都市的主體究竟是人是建築？是人的幸福還是閃爍的霓虹燈？這一點，恐怕無人能夠回答。因為，即便我們在心中知道人是一座城市的主人，但是，我們無法迴避生活的壓力和自己心中的那一份卑微的要求：在一個以秒為計數單位的城市裡，我們希望有自己的一個居住、落腳的地方，有自己的生活方式，有自己的尊嚴。

《請上二樓》的震撼之處在於，陳世明是用鏡頭記錄的真實生活，且他將大量照片進行疊加，在視覺效果上，向我們傳遞了無比沉重的壓力感：這不是高檔的消費區，你有生活的需要，就請上二樓，他們能為你提供價廉物美的服務，因為，他們需要為你服務，他們也有着無比沉重的生活壓力。停下腳步，請上二樓——這或許就是文化的本源，也是所有人面對的生活重壓，無論你的種族、國籍是甚麼。

《請上二樓》

記者手記 文、圖：香港文匯報記者 徐全

現代與後現代：不只是藝術的批判

如果原道，是當代中國藝術的新概念，那麼，在對話與文明交匯的原則下，則應該認真思考這樣一個問題：後現代，在當代的藝術評論中，是否只能永遠處於受批判的位置？我們從展覽中看到，不少藝術家其實是在用現代、後現代的方式或是意象，去闡述在時間概念上的一種永恆和不分時代界限的藝術人文價值，這或許才是在現代或者後現代的藝術創作或評論中，一種較為包容和全面的方向。

在一個藝術展覽中，如果展品出自古人或前人之手，則透過展品，觀眾能夠了解展品的時代背景和古今關係，也能夠對藝術發展史產生較為直觀的總向的印象。但是，如果展品出自今人之手，則展品自身所表達內容，往往會由展品意象的時代印跡所來決定。在藝術評論中，或者相當多的展覽中，都有這樣一個情形：只要展品是對遠古、上古或者前人時代的一種回憶，往往都會解讀成是對現代或者後現代的藝術甚至人性批判。

藝術品的作者、藝術評論家或是觀眾，時常會有懷古心態，這是非常正常的事情。但是懷古，並不一定要去批判現代或者後現代。因為時代境遇的不同，藝術培養模式的差異甚至於創作環境的改變，一件現代人創作的中國山水國畫，與唐宋時期的山水國畫，始終都會有巨大而明顯的差異，這是客觀事實，是無法改變的。畢竟，仿古並非真正是回到古代。

藝術家或者藝評家無法迴避的問題是，藝術家們是生活在當代的人。固然，在藝術的賞析或創作思維的形成上，會有不同程度、不同方面的不滿和批評，但是這種對現代或者後現代的反彈，並不是整體意義上的否定，而是一種藝術家自身未能在現代性中找到位置的解讀和詮釋。或者說，是對於無法融入現代生活的一種感慨和無奈。

畢竟，無論從哪個角度看，現代或是後現代，已經深深

《禪亭》

印入了人們的日常生活。一個人的衣食住行都已經是現代化的產物和翻版。我們或許會對現實生活中的某些現象有非議，但是我們已經離不開現代化，離不開現代生活為我們帶來的生活模式的改變，也無法抗拒現代化本身為人們帶來的巨大的物質利益和產品。這是人的本性所決定的。即便是藝術家，其實也無法真正逃脫這樣的宿命。

因此，有時進行藝術鑒賞或是評論，可能需要認真思考的一個問題是：一味對現代、後現代進行批判，是否已經淪為一種偽批判？偽批判其實更多是建立在藝術精英化的思維層面上的一種心態，是高雅、通俗二元論的一種延伸。畢竟，那些參觀藝術展覽的相當多數的大眾，其實更多是對現代化有切身體驗，他們解讀藝術作品的視角也更多是現代文化的層面。如果將一些古典題材和意象的藝術作品進行一味後現代的意圖解讀，其實在某種程度上也是對大眾主義文化觀念的一種否定。在當今時代，我們已經無法再回到點煤油燈、用蠟燭和筆墨紙硯寫信的時代。作為藝術的興趣，是值得保留和提倡的模式，但是這些已經無法成為大眾的生活觀念和方式。無論樂意與否，這都已經成為了一個客觀事實。

中國的藝術要發展，確實是要反對西方藝術中心論。但是，藝術評論在對以現代價值為代表的西方藝術中心論進行批判時，或許應該思考這樣一個問題：反對西方藝術中心論，究竟是反對西方藝術品至上的觀念，還是反對西方藝術中的包容精神的理念？如果有人將一幅非常名貴的水墨畫與很有價值的西方油畫比較，且一定要論高低輸贏，這是不對的。但是，跨文化中的包容精神、自由理念是應當承繼和借鑒的。因此，「原道——中國當代藝術的新概念」展覽，或許能夠提供一條思考的路徑。

《好萊塢山上的紅旗》