■《0 視點》作品

女性的自我

出生於中國的張爽現居美國加州帕羅奧圖 (Palo Alto) 在創作中不停反思自己作為女性藝術家在不同國度中的角色 和經歷,並探索國籍、年代、性別和身份等議題。 張爽以創 作多媒體藝術聞名,作品多探討女性特質、性取向和社會現 狀等議題。張爽把持續不斷探索自我的過程稱為「0」,而 《0 視點》則是這過程的一部分。

這次藝術家受畫廊委託,特別就畫廊位於中環之空間創作-系列其標誌性裝置作品,並同時展出一系列未曝光之黑白立體 文:香港文匯報記者 賈選凝 圖片由世界畫廊提供

《0 視點》展覽的亮點是一條布做的隧道和 候是1997年,大部分精力 頂篷,藉此比喻女性的子宮。該手製作品造 當時我放在女兒身上,畫 工精細,建構出無邊的精神領域,卻同時蘊 含細膩和對抗的意味。同場展出一系列白布 -藝術家用撕裂的白布裹纏着木框, 做出平面的作品,充分發揮原材料的特質。

作為一位女性當代藝術家,張爽的作品明 顯影射女性生殖器官,縱然這些都是父權社 會和性別論述中常見的語言,但她的着眼點 卻遠不止肉體層面的探索。張爽的作品滲透 了社會的期許與限制,造成一種持續的張力 與掙扎。回歸自身,她的作品揭示了一位女 性在不同文化,以及在自我與外界期許的落 差中尋找定位的過程。

世界畫廊展出張爽作品的同時,第一屆 回自己的感覺——客觀上 Art Central 也會展出她的一件大型裝置作 品,務求讓她的作品與更多觀眾交流。這件 場域特定作品將展示藝術家私密的反思,在 現有複雜的社會、政治、文化框架下展開新 一輪對話。

希望做和內心有關的作品

世界——其中充滿着情感、 張力、衝動、矛 盾和反抗。在她的作品中,她毫無保留地分 享了她私密而脆弱的心路歷程。她分享了 $\lceil 0 \rfloor$

其實這次的作品她陸續用了四到五年時 強大。她希望自己做些和內心狀態有關的東 西,但並沒特別強調去push自己從女權角度 出發,女性的角度是自然發展出來的。張爽 説:「我自己學畫的經歷很傳統,在美院是 學蘇聯的路子,按部就班科班畢業,後來我 國當時看不到的東西在那邊是不被限制的。 創作過程中接觸了很多材料,但還沒昇華出 自己想要表現什麽,再後來我到了美國,生 活經歷、經驗都豐富了一些,自己的東西才 慢慢出來。|

文化和中國很不同,即便同樣是東方,卻有 很強烈的對比,對性別上的區別這點上,日 本也是很特殊的地方,女人始終是 second phase的文化,當時因為周圍環境的原因,張 爽覺得再有能力的女性辭掉工作在家相夫教 子好像也很正常。

女兒離開日本前往美國 從女性角度出發去思考很

「那時突然覺得有點找 下來,在慢慢適應新的環 境的同時,其實很多問題

要面對,這很考驗自己的能力,當很多事情 需要去 deal 和觀察時,心境和過去不太一 《0 視點》展示了張爽單色但有層次的內心 樣,作品中受到的影響就表現得更掙扎和直

身體對女性來說很敏感

獨自生活,讓張爽發現:許多以前不是問 題的問題,現在是很大問題。她想找到自我 價值,而不是一個安穩生活環境,這種價值 和她先生的很多生活價值有衝突。或許很多 女生在面對分配不平等、工作束縛、性別不 平等這些問題時,覺得也可以湊合下去,但 張爽不行。

她在作品材料中摸索了很長時間,但四至 去了日本13年,那期間讀了研究生,很多中 五年前有一陣子突然不想畫了,覺得材料再 好、技巧再熟練,也和自己想表達的東西沒 我自己不想做一個 copy machine, 所以我在 多大關係, 突然就想抛棄掉技術(但其實技 術也是拋棄不掉的是信手拈來的),去表達 一些和人性有關的東西。

於是,這一次我們在她的作品中看到了人 性的釋放。她用剪子、刀子先把布匹剖出 張爽25歲前往日本,一去就是13年,日本 來,再從畫面內部讓作品拉出來質感——這 是一種能量的釋放。張爽認為,其實搞藝術 有時是個人過程,但因為個人的東西和社會 的東西有吻合的地方,所以很個人性的東 西,也會和社會性問題合拍。

「我實際上沒什麼顧忌,我想用最直接方 法去表現。我認為身體對女性來說很敏感, 「當然現在很多日本人觀念也變了,那時 包括幸福、糾結、痛苦都和身體有很直接關



。女性本身的力量實際上是爆發性的東 ,像子宫、陰道,這些器官的力量很直 接,從創作角度來說,很容易切近話題。我 不想迴避這些,我覺得它們很健康,也很直

在很簡單的白布中,張爽找到了其中的柔 軟性,她認為這和心理能力與承受力有關 -布可以很無邊無際地扯但也可以很柔 軟,一邊做作品一邊和自己對話。她天生對 柔軟的東西有興趣,像布、紙,對她來説就 很熟悉,但鋼鐵就完全不親切,對她來說沒 有魅力沒有溫度感

痛苦不是針對個人故事, 而是對人性的認識

《0 視點》這名字給人一種可能性:每個人 依照自己心理角度,都可以給作品一個解

張爽想要給大家一個寬泛的解讀,對她而 言,好的藝術品應該不是一覽無餘地告訴別 人,也不是去説教,而是假如能讓人呆一陣 子站在那想一想,把自己的經驗和故事講出 來,為作品添加更多的意義,可能更好-可能是補充也可能是衝突,但那都是完善作 品的過程。

張爽認為:「美國讓我對生命價值觀的判 定變得不一樣,美國承認個人性,這會給你 相對大的權力,做自己想做的事——如果沒 有干涉到別人,相對來講就有自由度,這對 搞藝術的很重要,所以我覺得自己認識到自 己的新的能量。」

再給出一個建議。

在她看來,痛苦不是針對個人的故事,而 是對人性的認識。很多矛盾生活中都有,但 藝術是象牙之塔,也許很多人覺得沒用,但 張爽卻覺得有用,至少藝術讓人可以發現問 題、可以點出來,或許

「我自己做作品的時 候也是個清理大腦的過 程。做作品時開始很多 不清楚的東西會慢慢清 楚,做的時候很安靜不

太social,不想和別人有太大瓜葛,能量是從 那個過程中出來,作品本身在過程中會給你 很多啟示——當然大的方向你一開始就知 道,但細節需要把握,作品會給你新的提 示,提示愈來愈清晰愈來愈強烈,下一個作 品會建立在前一個作品基礎上。這個過程對 我很重要。」

張爽希望透過這個展覽帶給觀眾一些新的 idea,其實在美國,五年前她曾做過一個展 覽,場地在舊金山一個中國文化中心,是舊 金山很中心的地方。當時很多人帶看對東方 傳統image的期待來看,但一看之下覺得很不 可思議。美國主流媒體覺得張爽的展覽非常 positive,一改他們對中國文化那種絕對的看 法——以為只會看到山水花鳥。

但張爽讓美國人看到了一種東方女性不一 樣的個人力量。

她説:「我覺得我的東西很東方。有人問 我東方對我的影響大嗎?當然,東方是擺脱 不掉的,包括對大的畫面中彈性的控制,儘 管表面看不出來,但那些細節的聯繫,和東 方文人的心理文化有很大關係。那是我自己 反饋自己的一種思維方式——這是很東方的

另一層東方的特質或許在於張爽想表現畫 面內部的、含在裡面的東西,她盡量向內、 含蓄、不太外露,作品看似形象單一,但其 中的虛無和理想狀態恰恰很東方,反而表面 形式化的感受是前衛的。











李謙謙在米蘭世博會中國館 靜默中積蓄爆發反抗的力量

「滋養地球,為生命加油」是2015年意大利米蘭世界博覽會的主題。 北京著名青年畫家李謙謙獲主辦方邀請,將於6月參加本次米蘭世博會於 中國館舉辦的以「絲綢之路」為主題的藝術交流活動。主辦方旨在以米蘭 世博會為平台,在中國館通過多種藝術形式,掀開東西方文化之間的珠 簾,向世界展示中國文化藝術,傳播中國文化,開闢文化交流的友誼之 路,以推動和促進中西方文化藝術之間的深度交流和溝通,讓世界看到中 國之美、絲綢之路之美。

李謙謙,北京美術家協會會員,北京朝陽區美術家協會理事,北京文藝 界百傑青年,北京市文化藝術活動中心館員,國際中國美術家協會常務理 事,國際少兒繪畫交流中心副主任。作品多次參加國際國內展覽並多次獲 獎,重要展覽包括:2014年《心中的晨陽》參展「第十二屆全國美 展」;2013年《再創新的輝煌》「中國名家畫北京-主題創作展」; 2012年《夥伴》「青春芬芳・全國文化系統青年美術書法展」;2011年 天,感受雲的表情。而李謙謙則以她纖細而恢宏的筆意,通過描繪「雲」 《她的天空》「回望中國・紀念辛亥革命100周年美術展」;2010年《西 藏的天空》參加美國洛杉磯「國際現代油畫大展」 獲一等獎;2009年 《她的天空》「中國改革開放 30 周年美術大賽」獲一等獎。其作品已被 染出一種氣氛。而在李謙謙關於雲的作品中,雲幾乎佔據所有空間,即便 北京市委市政府宣傳部、北京文藝界聯合會、北京畫院、北京市文化局文 有一些景物,但地平線也被壓得很低很低,星星落落的景物只是作為點 化中心、美國貝勒大學等國內外機構及個人收藏,多次刊登於《美術》、 綴,有的甚至被忽略掉。她筆下的雲,已然突破了現實的束縛,豐富而誇 《世界美術》、《WOMEN OF CHINA》、《藝術經緯》、《首都公共 張的色彩、靈光熠熠而張弛有度的筆調,使人感受到視覺的衝擊和撲面而 文化周刊》、《澳門日報》等,並多次受邀參加北京市青年文藝人才高級 來的氣勢。她筆下的雲有表情,但不是對大自然的簡單複製,而是將其從

為參加這次米蘭世博會中國館以「絲綢之 路」為主題的藝術交流活動,李謙謙特意準 備了以描繪「西部天空」為主題的油畫作品 商業貿易和文化交流中的重要意義。無論海 上絲綢之路和西北絲綢之路,無論東西通 路、中原、西域、阿拉伯、波斯灣,儘管是 不同的國家、不同的地域、不同的種族、不 同的文化,可是我們都在同樣的天空、同樣 的蒼穹之下。當我們置身於高樓林立、緊張 喧鬧的大都市,已經很少有人願意抬頭看

的變化莫測,孜孜以求地追尋自己心中的「精神家園」。

對雲的描繪在風景畫中經常遇到,但通常作為背景被寫實的描摹或者渲





自然中抽象出來,並賦予個性化的語言,也是她自我人格的表現。

作為一位女性藝術家,李謙謙恰到好處地運用了女性豐富而細膩的情 感,自由的心靈,於是她的作品呈現出了飽滿、豐盈又不為所累的狀態。 極富生命力的雲彩雲團,有時絢爛,好似呼朋引伴地奔向憧憬中無比美好 的未來;有時陰沉,好似在靜默中積蓄爆發反抗的力量。在這跳躍、變幻 的情緒下,張弛靈動的抽象形式感自然地融為一體,表現出最佳的詮釋方 式,同時在這無拘無束的藝術表達與情感表達中,也蘊含了某種隱喻性的