

黃雅珊 Wong Nga Shan
1155077398

2017-18 文氏兩岸藝術考察報告

黃雅珊 Wong Nga Shan

1155077398

考察地點：北京及敦煌

考察日期：11- 30/07/2018

一、引言

本人十分榮幸能成功參與文氏兩岸藝術考察學生資助計劃，非常感激文鳳儀校友對中大藝術系同學的支持，藝術考察資助計劃能幫助同學走出香港，擴闊視野，意義非凡。而在是次計劃中，我到訪了北京及敦煌，接觸到古今不同類型的藝術，實在受益良多。不但增進了藝術知識，相信對日後藝術創作發展也有所裨益。

本人選擇到北京作藝術考察有以下原因：

第一，北京作為中國當代藝術據點。中國當代藝術最活躍的藝術家群體與藝術資源均集中在一線城市，北京作為中國首都，為當中的表表者。同時，北京亦是中國當代藝術起步之處。1979年在北京舉辦的《星星美展》讓當代藝術開始在中國萌芽，而其後1980年代被認為是中國當代藝術開端的「85美術新潮」中，藝術家於北京舉辦了《國際和平青年美展》，展出了具有當代藝術意味的作品。北京擁有龐大的藝術資源以及中國當代藝術的歷史背景，為中國當代藝術的代表城市。

第二，大量當代藝術場地座落北京。北京有著名的藝術特區，藝術特區的興起是因為藝術家想需要租金便宜的工作室，90年代初在北京的圓明園藝術村是最早的例子。之後因為被政府驅趕、租金上漲等因素，藝術家繼續往更偏僻更便宜的地方生活，陸續出現東村、宋庄、黑橋等藝術村。而現時北京較為活躍的藝術區為798藝術區及草場地藝術區，許多藝術機構聚集於此兩處。同時，北京作為中國當代藝術據點，亦有很多美術館座落，如紅磚美術館和民生美術館。

第三，北京貼近香港當代藝術的文化背景。當代藝術首先於西方出現，其後中國以西方當代藝術作為模版，模仿其觀念、圖式及語言邏輯。當中尤其重要的是如何在西方文化及思潮的影響下，將西方當代藝術的模版進行轉了化，從而創造出具有中國文化底蘊的當代藝術。香港同時具中國文化背景，亦吸納了西方思想，在如此的文化背景下其藝術同樣需要面對如何把本土融入到西方當代藝術之中。於此方面，北京的當代藝術或會給予啟示。

除了北京外，本人亦選擇了到敦煌作藝術考察，原因如下：

第一，敦煌具有了解佛教藝術的珍貴資源。在敦煌的石窟藝術，例如敦煌莫高窟、西千佛洞等擁有珍貴的藝術品，由十六國至清代，共跨越1500多年，當中與中國宗教藝術史的發展密不可分。其藝術之豐富更衍生出了專門的學科，稱為敦煌學。敦煌擁有如此寶貴的佛教藝術，這

是在香港，或甚至其他中國內地地區無法比擬的，在香港除了可能在展覽上看到有關的複製品或是數碼圖片外，更是難以親眼看見歷史上具有重要價值的宗教藝術品。

第二，宗教藝術蘊含中國思想及藝術價值。中國傳統文化思想很大程度上由道家、儒家及佛家所建構而成，佛教思想除了是作為一種宗教去影響人的信仰以外，亦已滲透到中國文化之中，即便沒有佛教信仰亦會吸收及接觸到佛教思想。而佛教思想作為中國文化的一部分，回到以上提及如何創造出具有中國文化底蘊的當代藝術此點上，意識及了解蘊含傳統中國文化的藝術可謂第一步。

二、日程

	行程
11/07	晚上抵達北京
12/07	紅磚美術館、中央美術學院
13/07	央美術館、798藝術區：現代汽車文化中心、尤倫斯當代藝術中心、東京畫廊、蜂巢當代藝術中心、常青畫廊、楊畫廊
14/07	草場地藝術區：三影堂攝影藝術中心、EGG畫廊、藝琅國際、德薩畫廊、香格納畫廊
15/07	北京民生現代美術館、798藝術區：木木美術館、當代唐人藝術中心、白盒子藝術館、悅·美術館、妙有藝術、Asian Art Works
16/07	頤和園
17/07	故宮博物院
18/07	懷柔區
19/07	中國國家博物館
20/07	乘坐火車到西安
21/07	參觀兵馬俑
22/07	乘坐火車到敦煌
23/07	實驗劇場《又見敦煌》、鳴沙山
24/07	參觀莫高窟、敦煌石窟藝術保護研究陳列中心
25/07	陽關博物館、西千佛洞、雅丹魔鬼城
26/07	身體不適

行程	
27/07	敦煌博物館、雷音寺
28/07	乘坐火車到西安
29/07	乘坐火車到深圳
30/07	返回香港

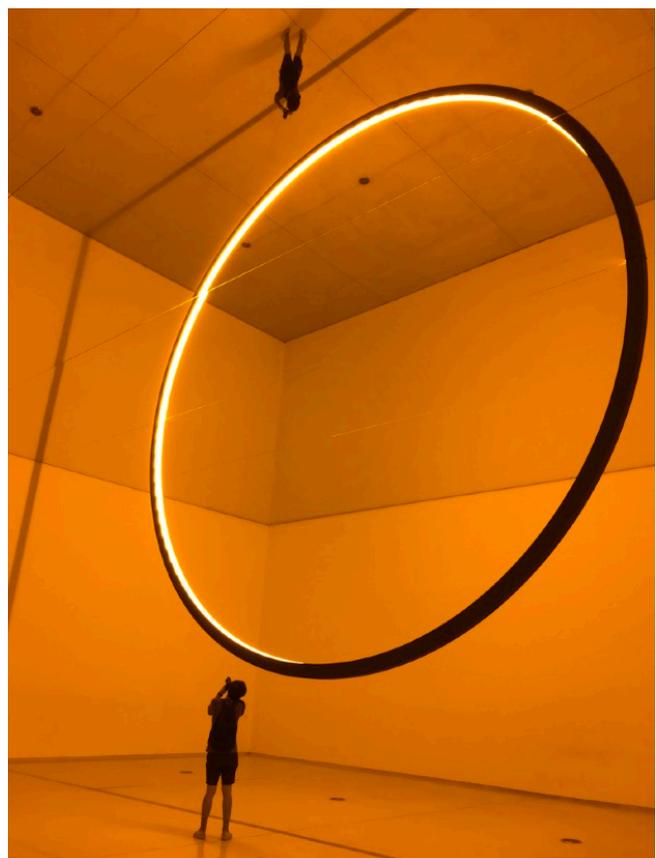
三、考察內容

本人於是次考察走訪近三十個藝術場地，當中不少展覽令我有深刻印象。在北京，藝術場地非常多，兩大藝術區包括798藝術區及草場地藝術區中有許多畫廊及機構，然而各展覽質素參差，現集中討論我較為欣賞的紅磚美術館、央美術館、民生美術館及三影堂攝影藝術中心。

紅磚美術館 - 《奧拉維爾·埃利亞松：道隱無名》

紅磚美術館位於北京何各莊一號地國際藝術區，2012年建成，2014年正式開館。紅磚美術館美輪美奐的紅磚建築和園林一直引人關注，以「當代性的、以中國文化為支撐的」作為主要理念，一直致力展出當代藝術。

是次展覽是丹麥奧拉維爾·埃利亞松 (Olafur Eliasson) 迄今為止在中國的最大規模個展。一入到展場便看到右方有間透著黃光的房間，此為與展同名的作品《道隱無名》。房間裡有一個以鋁製成的大環，經由天花的鏡面箔折射而成了一個巨大的圓圈。整個空間透著強烈的黃色單頻光，雙眼像加了濾鏡般，只能看見黃與黑的漸層色影像，挑戰人眼慣有的彩色世界。作品令人像是進入了一個只有黃、黑的異度空間，因為鏡面而得以成為完整的圓形，及抬頭時所看到的自己，出奇地頗富中國禪味。

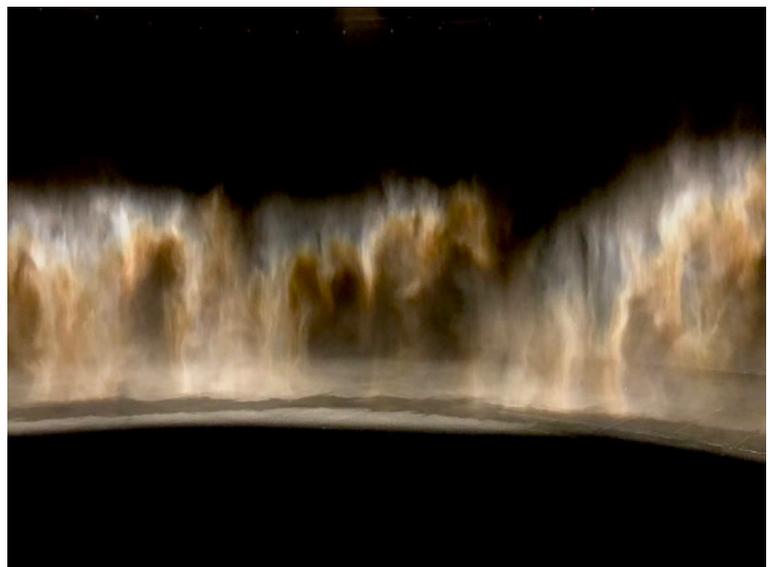

再走到鄰近的另一展示作品《水鐘擺》的房間時，眼睛會受到強光閃爍的刺激，同時亦會聽到灑水的聲音，需要適應一下才能看清眼前的景象：黑暗的展廳中，一條打開的水管從屋頂垂下，水管的強大壓力使水流在空中橫向翻騰扭曲，在頻閃閃光燈的照射下，噴射而出的水珠看上去就如玻璃般堅硬的固體，觀眾無法看到水的流動，反而是在燈光閃現時看到水停留在空中呈扭曲姿態的頃刻。每一刻水靜止的形態均有所不同，就如每分每秒都在製造不同形態的雕塑，藝術家運用如斯平常、簡潔的材料，能創造出如此優美又有力的作品。

走到紅磚美術館的盡頭，亦是一間房間，房間裡的作品是《聚合彩虹》。在黑暗的空間內的中央是一個環形噴霧裝置，而在外面看並沒有什麼特別，只是一個圍了一個圓圈的霧由上噴下來。但當你迎面穿過霧水，走到環的裡面時，便會看見由上方射到霧水中的光，奇妙地讓彩虹出現在近在咫尺之處，隨著觀眾的走動，折射出來的彩虹不停改變著角度，走近霧水，甚至會有錯覺你能捉住眼前的彩虹。

展名《道隱無名》的是 The unspeakable openness of things 的中文翻譯，這句話的確很好地總結了是次展覽裡的作品帶給觀眾的感受。藝術家說：「藝術存在並超越語言範疇，在藝術作品形式形成之前，一些難以名狀的感覺會進入藝術創作的過程，並成為作品的一部分，卻難以被充分表達；同時，藝術作品本質上對觀者是開放的，當觀者在作品的引導下體驗，發問時，它已準備好聆聽他們的傾訴。」 Olafur Eliasson 巧妙運用簡單原理，從大自然中獲得靈感，創造出給予觀眾特殊體驗的作品。

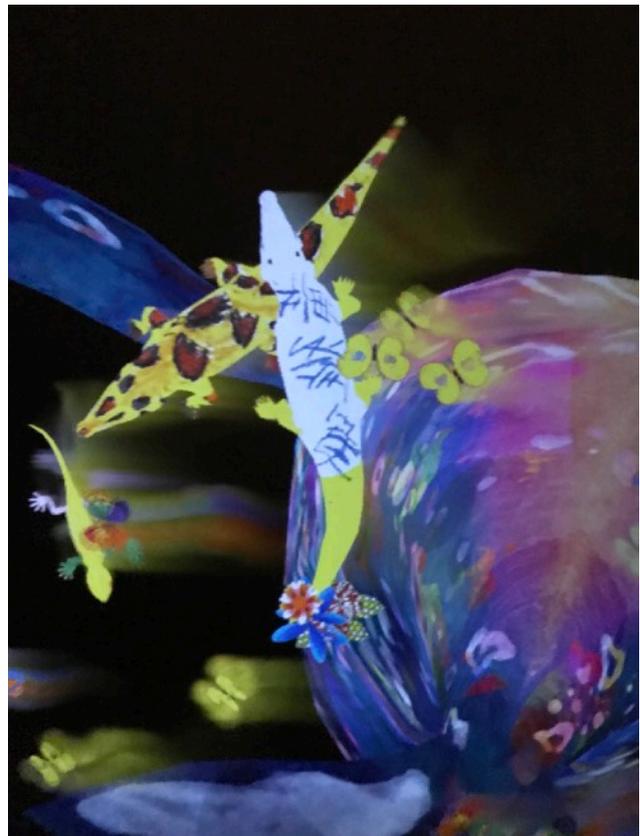
央美術館 - 《teamLab★未来游樂園》

teamLab是一個成立於2001年的日本藝術團體，聚集了超過400位科技、創意、科學、建築、藝術、電腦工程等專業背景的人才，teamLab 擅長於將科技融合了生活並結合藝術，從而創造出與觀眾產生互動的藝術，而teamLab在近年非常注目，很受觀眾歡迎，而是次到北京剛好有幸可一睹其作品。

央美術館的位置較其他美術館特別，位於北京藍色港灣商區內，周圍均是大型商場，而央美術館剛隱身其中。我相信地點的選擇與其創辦使命有關，央美術館希望透過藝術展覽來達到公共教育，而是次展覽恰恰能達到此目的。

是次展覽為大型沉浸式新媒體藝術展覽，共分了八個部分：「塗鴉自然」、「彩繪動物」、「彩繪城鎮」、「小人兒所居住的桌子」、「串聯吧！積木小鎮」、「天才跳房子」、「遠古神靈故事」、「光球管弦樂團」。每個部分均需要觀眾去參與，例如用蠟筆填色、用手觸摸牆壁、桌面等等，與其他藝術展覽不太一樣的是，此處就如展名般猶如一個游樂園，充滿各式各樣的遊戲，而在展覽中亦有很多家長帶同小孩來「玩」。

展覽中大量使用了投影技術，例如「塗鴉自然」中，把手掌放到牆壁上，一朵朵鮮花就會綻放，而鮮花的圖案是觀眾即場填色然後交給工作人員掃描到程式中的。「彩繪動物」亦是由觀眾去創造動物的圖案，當你踏在動物上時動物會被踏扁然後消失。

當中不乏對公眾有教育意味的部分，例如「遠古神靈故事」和「串聯吧！積木小鎮」。在「遠古神靈故事」中，一個個象形文字會由上方降落，當你伸手去觸碰時，象形文字所代表的形象便會展現出來，例如碰「羊」的象形文字時，該字會幻化成羊，讓觀眾能學習到象形文字。而在「串聯吧！

積木小鎮」中，則可透過放置房子、圓錐的積木來在版圖上建設交通網絡，觀眾需要思考如何能建設出效率更高的網絡。

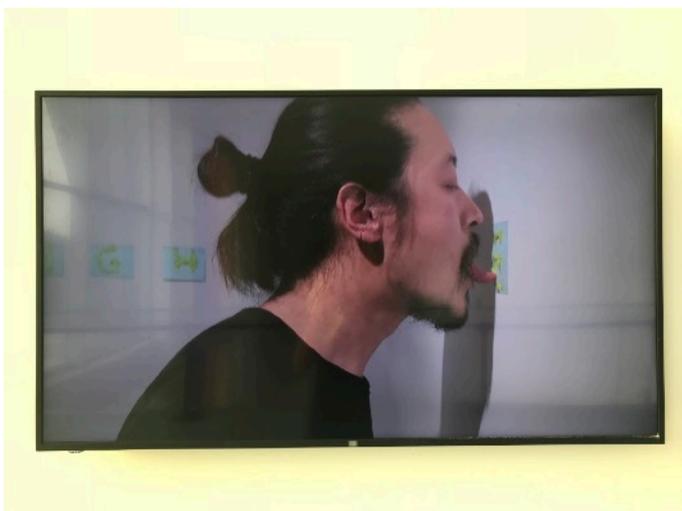
這個展覽大受歡迎，入場甚至要實施限時以管制人流。在現今的語境之下，科技日新月異，更融入生活之中，藝術已逐漸脫離傳統，藝術與科技的合作更是受人矚目。在這次展覽中，teamLab不只單純創造遊戲，更有其希望表達的內容，數字化自然、弱化邊緣、具象化交流一直是其團體的關注點。teamLab以數字藝術這種新形式的創作，與觀眾密切互動，以玩樂的方式吸引大眾接觸藝術，達到了公共教育的層面。就如 teamLab創辦人西口正人所說：「我們認為在未來社會中，唯一不能被科技或是機器取代的人的工作，就是發展共同創造性的事物。」

北京民生現代美術館 - 《中國當代藝術年鑑展 2017》

北京民生現代美術館是中國民生銀行全額捐資建立的民營美術館，於2015年開館，地點只與 798 藝術區有一街之隔。北京民生現代美術館非常專注於當代藝術的範疇，開館至今已第四次舉辦年鑑展，以學術方法很有系統地呈現一年內在中國發生的當代藝術情況。在年鑑展背後其實建基於北京大學「中國現代藝術檔案」的詳細調查研究。該調查每天記錄着各方面在中國發生的藝術資訊，包括展覽活動、藝術家及文獻的資料，最後按照四千個藝術活動、萬多位藝術家、四千多篇文獻為依據，去甄選出140位藝術家在2016年最具代表性的作品，並展出其中37份原作。了解此背景對於觀賞展覽非常重要，因為每份作品均經過精挑細選，代表著中國當代藝術背後的脈絡與方向。

在藝術家周斌的《365天創作計劃》中，藝術家自2016年8月7日起每天都創作一份作品，持續一年。這項工作很有挑戰性，亦讓觀眾聯想到這計劃對藝術家的創造性、意志的堅定、實踐的能力是如何巨大的考驗。作品多數為行為藝術，展覽中以片段展示幾中數份的紀錄，另外亦有書以文字及相片紀錄每份作品。例如其中一份《這就是愛情？》中，藝術家用芥末在紙上寫國語拼音字母，隨即舔食，而拼音字母加起來的中文句子是「不斷的想和同一個人做愛，拒絕其他機會，這就是愛情。」又如另一份作品是不停喝下一口牛奶再吐出，直至牛奶消耗完。他的作品很多與自身身體有關，甚至不少是「折磨」自己。他將藝術創作與日常生活強術融合，於身心層面上都將創作力逼到極限，似乎在生活與藝術之中尋找秩序。

藝術家曹雨的作品《我有》為一條片段，在片段中她以「我有」作為句子的開端，說了四十句向人炫耀的說話。例如「我有北京戶口」、「我有與生俱來的藝術天賦」、「我有源源不絕的展覽邀約」等等，於出身、家庭狀況、藝術家生涯、外貌各方面去激起觀眾的羨慕與妒忌，而令人在有了這些情感後反思現實的價值觀到底建立於何處。

另一讓人印象深刻的作品是藝術家以自己名字所創作的《葛宇路》。這件作品引起了巨大的社會影響，他用自己的名字「葛宇路」去為北京社區中一條沒有名字的街道命名，包括更改Google地圖的街名，自製路牌等，而這路名竟由2013年開始逐漸成為民眾心中的既定事實，包括送貨地址會填葛宇路等。而事件在2017年曝光後路牌被拆走，街名被取締，但藝術家成功為一條無名街道命名的事跡被傳媒廣泛報導。作品背後討論公共話語的主導權是如何去定奪，如何在網絡時代下受到影響，隨著作品的流傳亦讓許多人反思。

藝術家王拓的《審問》利用菲林攝影、圖像拼貼及畫外音去組成動態攝影，整條片段均由相片組成，卻富有獨特魅力。作品內容以面試地方官員及演員與護士的故事穿插而成，以審問及被審問、表達及拒絕表達去作為人與人之間複雜的交往。

三影堂攝影藝術中心 - 《三影堂攝影獎十周年特展：十方》

三影堂攝影藝術中心由藝術家榮榮及映里創立，座落於草場地藝術區，於2007年落成，專門為攝影藝術提供展覽空間。而是次展覽為三影堂攝影獎的得獎作品，得主由來自國際及國內的專家評審選出。

張克純的《中國》系列攝影作品《黛山》及《黃山》以中國傳統思想對於山水的看重以及以山為德、以水為性的意識作為出發點。藝術家長年跋涉山水，在拍攝時與被拍攝的對象互換位置，由原本的對象去按下快門，以自身入鏡，身處其中。作品猶如山水畫般壯麗，又滲透著中國人對於山水的文化蘊涵。

馮立的《白夜》為一持續的攝影作品系列，藝術家的攝影風格非常鮮明，照片均用閃光燈拍攝，且捕捉百姓中荒誕無稽的一瞬間。他的照片既有偶然的相遇，亦有似乎非現實中會出現的場景，而他的作品關注的都是日常生活，而在日常生活他總能拍下奇特的人物或是怪誕的動作，讓人看到生活中荒怪的一面。

戴建勇的作品《朱鳳娟》是一本500頁的攝影集，共有一千多張照片，當中拍攝了妻子朱鳳娟十年來的變化，包括生活瑣事、懷孕、性愛等等均是藝術家的攝影內容。其時間之長以及照片之多讓觀眾在翻掀相集時能進入到他與妻子之間的生活，不但體現了妻子的美，亦蘊含著藝術家的愛意，其真誠坦露讓人感動。而此相集亦被評論家譽為中國最重要的私攝影作品。

而在敦煌，本人參觀了莫高窟與西千佛洞，亦觀看了一齣名為《又見敦煌》的實驗劇場。

實驗劇場 - 《又見敦煌》

《又見敦煌》於2016年開演，相較於敦煌另外兩套大型演出《絲路煙雨》和《敦煌盛典》是較新推出的。在前往莫高窟前，我被推薦先觀賞一齣表演，更深入了解到莫高窟以及敦煌的歷史再前往莫高窟，而我則選擇了《又見敦煌》。在去往敦煌莫高窟的必經之路上，會看到一片藍色晶體，而這正是《又見敦煌》的專屬劇場，以「沙漠中的一滴水」作為建築理念所建成，充滿詩意之餘外型亦十分前衛美觀。

這齣表演最為突出的是其創新突破的形式，一反觀眾平日安坐座位上觀看表演的常態，由一開始便要求觀眾站立與行走去體驗劇場。隨著劇情的變換，舞台場景也不斷變換，觀眾也必須行走不同地點去觀賞。這種形式能大大加強觀眾置身劇情之中的臨場感，更可以近距離去觀賞演員的肢體動作，更覺震撼。

《又見敦煌》讓觀眾在演出中穿越千年歲月，走上古絲綢之路，令觀眾對於敦煌歷史不但加深認識，更是體會到當中的辛酸。角色包括有來自不同年代與敦煌有過因緣的人物，有首任敦煌研究院院長常書鴻，古時眾多的將相、僧俗，傳遞絲綢之路已開通的信使等，還有凌空出現的飛天、菩薩。而當中最讓我印象深刻的為把莫高窟數萬件珍貴文物賣給外國人的王道士，他理應是個讓人反感憤慨的角色，但劇中把他塑造成有苦衷以及很掙扎的形象，菩薩更出現來安撫他，此幕令人動容。此齣演出不但讓我見識到實驗劇場的魅力，更令我了解到敦煌及莫高窟背後的傳奇歷史，抱著更為珍重的心態去觀賞莫高窟與西千佛洞。

莫高窟

莫高窟的藝術非常有歷史價值，我對於能親身參觀其洞窟感到十分慶幸。可惜由於參觀者不能自行選擇洞窟，需要由導賞員帶領快速地參觀約七個洞窟，每個窟停留時間只有約2至3分鐘；令我不能選擇想參觀的洞窟，以及未能很仔細地看窟中壁畫的細節。加上到達敦煌後水土不服，於暴曬之下感到不適，也許減弱了整個在莫高窟的體驗，對此我深感可惜。由於內部不准拍攝，所有洞內圖片取自網絡。

在正式進入莫高窟範圍前，所有參觀者必須先觀看兩段介紹莫高窟的影片。兩段影片均可見製作團隊的用心，一段是把莫高窟的歷史演了一遍；另一段在球幕影院中播放，結合科技，讓石窟雕像栩栩如生地出現眼前，亦把部分洞窟介紹一遍。

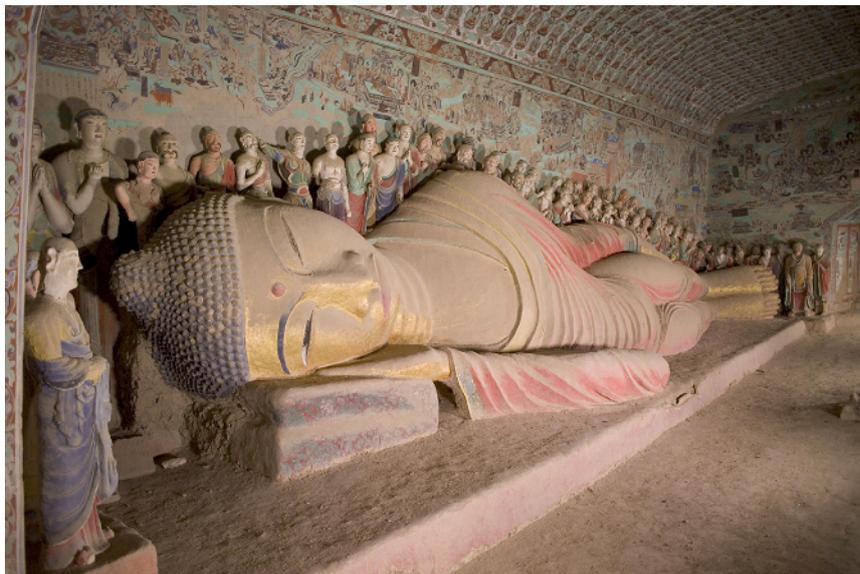
正式到達莫高窟後，每位導賞員均有不同路線，而我第一個參觀的洞窟便是藏經洞。回看歷史，莫高窟曾經沉寂了數百年，而在數百年後再讓它聲名大噪的是由於藏經洞的發現。藏經洞是敦煌莫高窟第17窟俗稱，位於莫高窟第16窟甬道北側壁內，是附屬於第16窟的一個小窟。此窟原為唐宣宗大中五年時開造，而在光緒二十六年，居住在莫高窟道士王圓篆無意中發現這個被人封存的洞窟，洞內堆滿了各種用白布包裹的各種古代的寫本和印本的經卷、古籍、官私檔案、文學、文獻，共約五萬卷。此外還有各種佛像絹畫、供養絹畫、木佛像等。如以上提及，王道士把這些珍貴文物賣到外國，而現在我們所能看到的藏經洞已沒有什麼剩下。

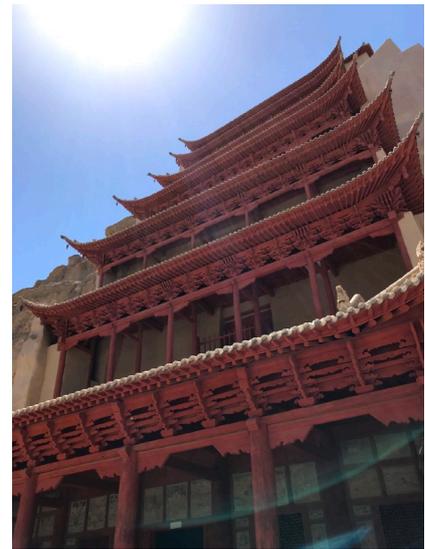
其後參觀了第259窟，此窟最令我深刻的是一個「最美的佛像」。此窟是莫高窟北魏時期最早的洞窟之一，宋代重修。龕內塑釋迦、多寶並坐說法像，這是根據《法華經見寶塔品》的內容所制作的。在藝術表現上，以北壁西起第三龕的禪定佛像最佳，根據導賞員的介紹，這尊佛像的笑容就如中國版的蒙娜麗莎的微笑。整個佛像神態莊靜含蓄，造型寬厚凝重，嘴角微微含笑，那個微妙的弧度令人覺得似笑非笑，而且在不同光影之下，笑容的弧度又有所改變。雖然該佛像不大位置亦不起眼，但說是莫高窟中最美的佛像實在當之無愧。

第148窟於盛唐，晚唐、西夏、清重修，據記載，此窟是於盛唐大歷十一年開鑿。在主室佛壇上，有一長15米的涅槃像。佛右脅而臥，面型豐滿、雙眼微閉，左手自然放於左腿之上。衣紋柔軟，隨身體起伏而變化，一副安然入睡之態。身後的弟子也大多表現平靜，在佛教意義上，釋迦牟尼並非死去，而是達到了不生不滅的最高境界，也即是涅槃。涅槃也常作為壁畫題材，而表現的形式也大多如此窟般，釋迦牟尼側臥，佛須弟子均表現平和。

第96窟是莫高窟最高的一座洞窟，其外附岩而建的「九層樓」是莫高窟的標誌性建築。窟內彌勒大佛又稱「北大像」，是全國第三大的佛像。此大佛造像建造於武則天登基那年，據導賞員所說，武則天藉由稱自己為彌勒轉世來鞏固民心，因此有說法認為佛像的面容正是武則天的相貌，但不得求證。進入到此窟中時，震撼的感覺是其餘所參觀的窟無法比擬的，整個佛像高35.5米，而窟內空間非常地狹窄，不像寺廟中的佛像開揚，此空間強制所有觀者只可以由下至上仰視佛像，其氣勢之磅礴需要親身體驗。

西千佛洞

西千佛洞因位於莫高窟之西而得名，現存洞窟16個，與莫高窟相比少很多，當中亦只有九個窟可供參觀。其安排與莫高窟一樣，最後我在導賞員的帶領下參觀了四個窟。由於窟中不少地方都經過重修，且看到的人為破壞痕跡嚴重，令洞窟的面貌有所改變，當中不乏以前直接用毛筆在壁畫上勾勒線條作

臨摹的痕跡，非常可惜。而所參觀的第4、5窟有雕像尚未完成，只留下一些支架。同時，像是在清代或甚至民國時期重修的藝術品不少都質素惡劣，亦是對於原本的壁畫或塑像的破壞。

四、結語

總括而言，是次藝術考察讓我接觸到在香港無法或較少接觸到的藝術，讓我更深入學習到北京當代藝術的情況，以及親身置身於敦煌石窟藝術之中。在北京，我親身體驗到 Olafur Eliasson 的大型裝置，而如此需要空間的作品較少出現在香港，因為香港土地以及空間的問題令藝術家的工作地方以及展覽場地難以做到大型作品；然而，在當代藝術中，大型藝術作品很常見，亦有其價值所在。另外，我亦從 teamLab 的展覽中看到更多當代藝術的可能性，科技將會是人類的未來，而以科技結合藝術亦相信繼續是未來當代藝術的一個方向；同時，讓藝術作品的接觸面延伸至公眾層面亦很重要。還有，北京民生現代美術館讓我看到當代藝術的學術研究是可以非常有系統的，因此才可以承擔到以一個展覽去展示中國當代藝術一年以來的成果如此大的命題，這也是學術研究的可貴之處。此外，三影堂攝影藝術中心亦令我看到當代藝術下攝影這個媒介的更多可能性，攝影與傳統山水的結合，以及攝影與生活，甚至類近於行為藝術及裝置藝術，在當代藝術下攝影並非一種傳統媒介。在北京的所見讓我更為了解到各種當代藝術的面向。

而在敦煌，我意外地觀賞到一齣令人感動的表演《又見敦煌》，讓我在理解敦煌歷史的同時，更能體會到歷史人物的心情變化，從而更感受到敦煌與莫高窟的傳奇性。不但如此，在這種創新的表演形式裡，令我對舞台藝術也增進了認識，這是意料之外的。而親身到莫高窟看到洞窟中的壁畫與塑像更令我感受到宗教藝術的美，以及置身其中的氛圍所帶來的震撼。而石窟背後的歷史故事，甚至是可見到的歷史痕跡，更顯現存文物的可貴。雖然時間所限不能仔細看到當中的藝術表現，整體的氣氛卻能捕捉到。在敦煌的所見讓我對中國宗教藝術有了更深層次的體會。

在此再次感激文鳳儀校友對文氏兩岸藝術考察學生資助計劃的支持，在是次計劃中本人實在獲益匪淺。