

無限繁衍·視覺案例

——寫在2011當代女藝術家邀請展之前

策展人 薛揚

以「無限繁衍·視覺案例」作為展覽的主題，旨在直面女性藝術的問題，試圖從女性自身的視角認識並反觀自己，從性別的特質本身談論女性藝術。繁衍，意為「繁殖衍生；逐漸增多」。對於女性而言，承擔生命的繁衍是一個與生俱來的性別本質與使命，無論對性別持怎樣的批判立場，這樣的生理價值與性別分工仍然是人類存在的理由並使生命的不斷繁衍發展成為可能。但是，從另一個角度說，正如波伏瓦所說，女人並不是生就的，而母寧說是逐漸形成的，是社會文明的產物的而不是自然造就的。法律、風俗等等所謂社會文明（即使文明本身值得質疑）的傳承使得女性從生命誕生開始，就經歷了一個「被女性」到「女性」的過程。當一個女孩呱呱墜地的一瞬間，社會就開始為她賦予女孩必須的定義，她的髮型、服裝、第一個玩具，父母為她講述的第一個道理就決定了她未來必須具有的女性特徵。等到一個女孩發育成熟並懂得孕育另一個生命的時候，就基本完成了「女性」角色塑造的過程。其間因為這樣特殊的使命與經歷，使得女性有了區別於男性的太多的生命體驗與思考，這些便是由「繁殖」衍生出的新的學術課題，也是我們以「無限繁衍」作為主題的最初考量。

(一)

事實上，女性更多地承擔了與日常相關的社會分工，日復一日處理繁雜而瑣碎的生活細節，使女性在解決問題的方式上更多地通過絮絮叨叨作為排解。有生理學家認為性別在處理日常情緒時，男性與女性的反應過程是存在差異的。如果我們將人類的大腦皮層沿着從鼻子直到頭後部劃分為左右兩半球，它們分別處理客觀事物的不同方面。右半腦綜合背景的前後聯繫的信息（就像森林），左半腦分析有突出特徵或符合主體當時需要的信息（就像森林中的一棵樹）。而右半腦在整個情緒活動中似乎起更重要的作用，即人們怎樣表達這些情緒；而左半腦主要處理言語的客觀內容，即表達了什麼。有研究者認為，男性右半腦負責處理阻止行為發生的消極情緒（如害怕和厭惡）；而左半腦負責處理趨向行為的積極情緒（如笑和快樂）。而女性則不同，女性在情緒活動中會有更多的情緒信息擴散到大腦兩半球，就是說，女性對情緒的反應是大腦整體的活動。如果說這

種觀點是對的，那女性天生就具備了矛盾和反覆的生理特質，容易沉溺於無休止的糾結煩擾，並且表現於行為方式上的無規律、無序等。這樣的特質必然衍生出心理及精神層面上對女性藝術創作的影響，女性藝術家的作品更多觸及生命意義的追問，瀰漫著夢囈般的感性氣息，這種多維、繁雜的思考方式與表達方式讓畫面呈現出某種女性的獨特性，這使得我們在解讀女性作品時往往覺得充滿意味並常常有意外之喜。與男性藝術家更多關注社會性與宏大社會敘事相比，女性藝術家的創作往往更具有哲學性，更形而上也更接近藝術的本質。

對藝術家而言，在周遭真實世界與虛幻幻象重疊中作出思考、判斷與選擇，將日常圖像與記憶或想像等各種幻象的碎片結合，並最終轉換為視覺化圖像的過程，不僅使觀者覺得神秘，有時候連藝術家自身也難以解釋。這其中「符號」的選擇與運用至關重要，它使藝術作品具備獨特性並讓闡釋成為可能。我們相信藝術家對符號的選擇一定具有偶然性，比如一次重要的生命體驗、一次神聖的宗教儀式、一次哲學觀的頓悟甚至可能只是偶爾略過的一個畫面、一本書或者一句話等等，這些都可能轉化為藝術家重要的表現符號，這種偶然性的選擇可以說是一次策略選擇，是將精神世界比較恰當的物化到畫面去的合適媒介，借助這些符號，觀者也更容易讀懂藝術家的意圖。因此，我們不得不關注和解讀這些符號背後的隱喻與社會學意義，我們希望通過展覽和研討的途徑可以對這些課題作出探究。此次展覽我們共選了當代十位具有代表性的女藝術家參展，她們的作品符號明確、強調個體觀念並留有對女性問題思考的痕跡，對一次調查女性藝術的創作狀態及衍生的社會學關注的案例分析來說無疑是合適的。

(二)

我們以「視覺案例」作為副標題是出於以下思考：首先我們試圖從視覺文化的角度而不是僅僅從圖像的角度對藝術作品進行解讀，因為較之圖像，視覺文化是一個更綜合、多元、包容的體系，這不僅表現為我們面對一個圖像時，僅僅會作出的直覺反應，我們更相信這是個體在綜合的文化背景下對圖像作出的一次「再闡釋」，這種重新闡釋是作品與觀者日常各種經驗元素綜合作用的產物。

「案例」則是對「個案研究」重要性的強調。正如我們對宏大理論體系持懷疑態度，不相信人類社會發展是由落後到進步、由非理性到理性單一的線條一樣，我們相信藝術甚至是文化可能只是些「碎片狀網絡」，既然我們用一個理論體系來闡釋或者概括女性藝術顯得那麼不具可能，那我們作個案的切片式的案例研究則是一種具體的、有意義的方法。案例研究是一個靈活的、變動的體系，針對不同的藝術家與作品，注重藝術家的體驗與作品自身的信息元素，在研究中激發靈感並積累信息，在案例分析的基礎上讓藝術高度的偶然性和歷史化的研究方法進行結合，這是一種研究方式的轉向，而這個轉向會因研究的問題不同及研究對象的轉變而轉向並尋找意義。

與以往女性藝術的展覽與研究不同，我們更重視觀者對作品的闡釋，我們將邀請普通觀者參與研討的過程，讓「藝術家、學者與觀者」三種身份在同一語境下共同對藝術作品進行闡釋。這之中信息間是否對稱？如何互通？差異在哪裡？如何尋求共識？我們相信一場精英與平民短兵相接的討論或許會使藝術更貼近我們試圖尋找的答案。一直以來，藝術似乎是個專業化、精英化的圈內話題，與外界幾乎關聯不大。藝術家與理論界均滿足於行業內的自得其樂，普通百姓也不敢以日常視角觸碰甚至參與這樣一個神聖的話題，這種合謀造成了藝術一貫的「神聖性」。後現代宣布了精英時代的結束也似乎隱喻着任何神聖被解構的可能，大量神聖符號被複製、反諷、改造，圖像鋪天蓋地席捲而來，大眾有更多機會和可能接近藝術的真相，可以像模像樣地去解讀藝術作品。這是一個去「圈子」化的過程，我們甚至可以用平民化的話語方式直白地詢問女性藝術家、學者和觀者，你們都關注着什麼？思考什麼？傳達什麼？獲得什麼？困惑什麼？從另一角度來說，我們認為普羅大眾觀看作品的過程本身就是一個嚴肅而深邃的問題，他們對作品的閱讀不是相信圖像本身，而是一次對圖像的重新闡釋。從某種程度上說，藝術作品一旦被完成，就已經具備了獨立的意義，被如何解讀可以和藝術家的創作初衷沒有太多關聯。因此觀看和觀者顯得至關重要，他們與作品一起完成了新的創作意義的過程，這個過程中觀者看者的文化背景與價值判斷決定了對作品的不同理解和解讀的多元性，藝術作品會因此獲得新的意義。

(三)

自2007年，關山月美術館已經連續做了「艷色紀錄——2007當代女藝術家邀請展」、「自然而然——2010武漢、深圳女藝術家邀請展」等展覽，邀請了內地眾多女藝術家參展，並出版了畫集。我們不僅在關注中國女性藝術家的陳述方式與文化思考，我們更珍視女性問題的研討與批評。

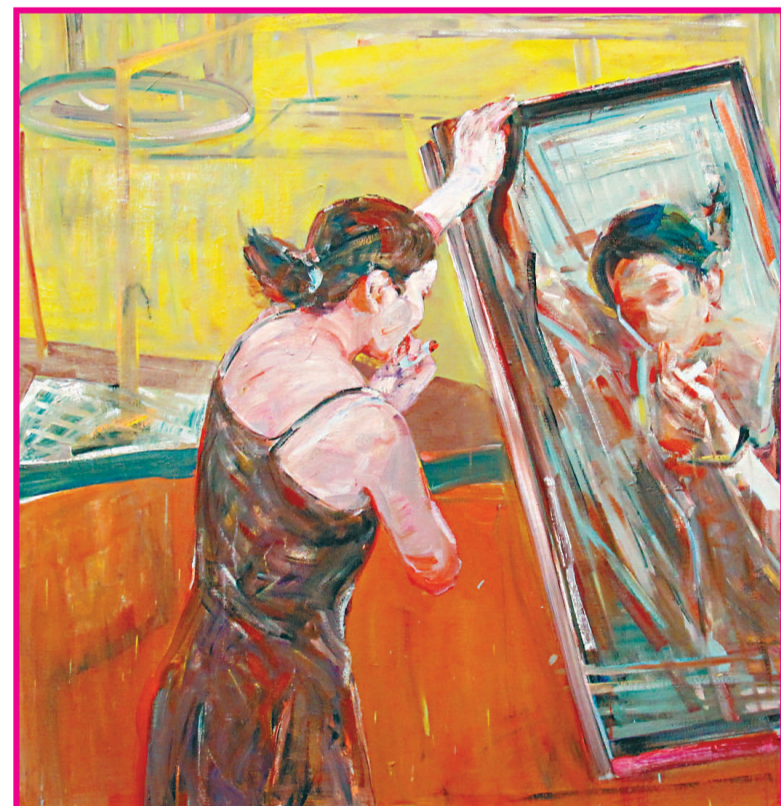
無論怎樣，持續的對女性藝術的關注和不斷地為女藝術家做展覽是有意義的，只有給她們提供足夠的空間展現自己，才能消弭所謂的性別偏見。我們相信實踐比理論上無休止的論辯也許更切實可行，這最終必將會對當代藝術的多元發展提供幫助。我們希望這種帶有嘗試性的展覽與研究能夠延續下去，其衍生的學術話題也令我們充滿期待。

謝正莉 《花窗》 布面丙烯

李戈暉 《取暖》 彩墨

萌連會 《尋常序列之無聲》 油畫

沈娜 《近水遠山皆有情》 布面油畫

王伊楚 《塵》 布面丙烯

段舜婭 《風景》 拼貼

紙上痕迹

謝江華·馬桂順作品展

近年我較喜歡以不同種類的顏料，例如壓克力彩、箱頭筆、蠟筆和水粉繪畫於雜誌、報紙或畫紙等紙張上，並嘗試以拼貼模式進行創作，各幅作品均取材於旅行寫生及身邊的事物，藉此表達內心對外界事物的不同感受。

——謝江華

近年我喜歡素描寫生，從中體會到能夠令感知與形象思維保持活躍的狀態，並從對話式的呈現過程中，提升個人的內省和獲得自足。

——馬桂順

藝林畫廊 香港灣仔駱克道洛克中心三樓

異地聲遊——香港

張九龍城寨的地圖，加上貝思比格斯多年前在重慶大廈的經歷和回憶，造就了今次的合作。美國藝術家和作曲家貝思比格斯與本地藝術家楊嘉輝到對方的城市作為期一周的生活體驗，利用他們在城市收集的物件、聲音和圖片等，在一個白色的盒子內創作多媒體裝置藝術。

作為一位積極推動聲音藝術的作曲家，貝思比格斯視自己為一個專業的流浪者，收集來自世界各地的聲音和敘事片段，透過不同的聲音處理和重建，抽象地展示她的想法和經歷。

在是次展覽「異地聲遊：香港」，貝思比格斯將發揮豐富的想像力和創意構建自己心目中的香港，並帶領香港的觀眾進入一個連接香港與羅德島州文化交匯的新領域。展覽將會以舞台形式擺放，讓觀眾有置身其境的感覺，親身發掘貝思比格斯眼中的香港。

另一合作藝術家楊嘉輝的展覽於2011年2月中旬已在普羅維登斯布朗大學展出。

藝術家簡介

貝思比格斯

貝思比格斯 (Betsey Biggs) 是一位美國作曲家和藝術家。她通過音樂、聲音、視頻和裝置藝術探討聲與影結合所產生的共鳴，以及聲音、記憶和地理之間的關係，同時鼓勵觀眾積極參與。她的作品被 The New Yorker 形容為「複雜的心理實驗，揭露我們如何運用耳朵為我們定位。」她的作品曾在多個不同的場合展出，包括 ISSUE Project Room、Abrons 藝術中心、Conflux Festival、MASSMoCA、聖丹斯電影節，另外也曾於奧克蘭，紅鈎，威廉斯堡和布魯克林的街頭展出。貝思比格斯擁有普林斯頓大學的音樂作曲博士學位，現為布朗大學博士後研究員。

楊嘉輝

作曲家楊嘉輝畢業於美國普林斯頓大學，攻讀作曲博士學位，現為香港城市大學創意媒體系的助理教授，是香港小交響樂團2008/2009樂季的駐團藝術家，更曾於2007年，憑藉以 Game Boy 為創作靈感的多媒體裝置作品《快樂時光》，成為首位獲選為「Bloomberg 新一代藝術家」的本地創作人。

作曲家楊嘉輝的創作，以融合當代音樂、科技及新媒體元素而見稱，作品超越當代古典、聲音視覺等定義。由為交響樂團、任天堂 Gameboy 及電子聲效創作的管弦樂，以至由投幣電玩改裝而成的聲音裝置等，楊嘉輝將饒具玩味的元素與結構嚴謹的音樂並置，創作出具強烈個人風格、詩意錯謬的多媒體音樂。

素描寫生

馬桂順