

GUGGENHEIM
UBS **MAP** GLOBAL
ART INITIATIVE

A Cultural
Engagement  UBS

越域：南亞及東南亞 當代藝術展

2013年10月30日至2014年2月16日



Asia
Society

Hong Kong Center

越域：南亞及東南亞 當代藝術展

2013 年 10 月 30 日至 2014 年 2 月 16 日

A Cultural Engagement  UBS

教師資料手冊

給教師的話

這份資料手冊集中介紹古根漢美術館瑞銀 MAP 全球藝術行動之首個展覽《越域：南亞及東南亞當代藝術展》中的五位參展藝術家，提供了探索視覺藝術及其他學科領域的建議，並已上載至亞洲協會香港中心的網站 (asiasociety.org/hong-kong)。在帶你的學生參觀亞洲協會香港中心 (ASHKC) 之前，我們歡迎你先參觀展覽、閱讀此導覽並擬定參觀路線與策略。如欲安排學生參觀，敬請致電 2103 9511 或電郵 educationhk@asiasociety.org 查詢。

《越域：南亞及東南亞當代藝術展》讓學生有機會認識當代藝術家反映當代議題與關注點的手法。

關於展覽

《越域：南亞及東南亞當代藝術展》是古根漢美術館瑞銀 MAP 全球藝術行動之首個展覽，該行動是個為期多年的合作計劃，以紀錄南亞及東南亞、拉丁美洲、中東及北非三個地域內的當代藝術及創作活動。是次展覽是由古根漢美術館瑞銀 MAP 策展人（南亞及東南亞）June Yap（葉德晶）所籌劃，聚焦南亞及東南亞，包括越南、柬埔寨、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、孟加拉和印度的藝術製作以及文化傳統。《越域：南亞及東南亞當代藝術展》以融會多元、著眼背景的形式，反映源自這些地區的一系列最具代表性的文化活動及智慧。

《越域》的巡迴始於 2012 年 4 月的紐約，今年 10 月來到香港，亞洲協會香港中心與古根漢美術館及瑞銀合作，籌辦這項國際性展覽的亞洲首站。展覽中的藝術品以及該藝術行動購入的其他作品將成為古根漢美術館的永久收藏。

《越域》探討文化無界限性的本質，反映這片地域內的文化影響與交流。展覽的名字 No Country 取自威廉·巴特勒·葉慈的詩作《駛向拜占庭》（1928 年）之首句，它後來亦啟發了戈馬克·麥卡錫命名其小說為 No Country for Old Men，又譯《險路勿近》或《老無所依》（2005 年）。是次展題強調了一個核心問題：究竟國際是如何界定和理解所謂的「南亞及東南亞」呢？考慮到種族國家主義、歷史上的殖民主義及現今的全球化發展對該地身份定位的影響，《越域》探討這種互相交纏的歷史和共通的社會、宗教及創作傳統與身份建構的相互關係。

展覽《越域》透過跨世代藝術家的作品從內而外審視並探討南亞及東南亞的地緣政治。展覽包括繪畫、雕塑、攝影、錄像和表演紀錄，並探討了葉女士在策展過程中引申的幾個主題，包括：文化間的相遇及周旋；國家、身份及宗教的概念；對歷史的解釋及敘述；對文化交流的半文獻式回應；以及媒介及美學的新發展。

關於南亞及東南亞

南亞及東南亞的民族國家相對較年輕，皆由殖民反抗、國內分裂、及經濟政治的需要衍生出來。然而，在文化上，這片地域有著交織的歷史，並有不少相通的社會、宗教及文化習俗；儘管面臨被要求以特殊性來界定身份的經濟和政治壓力，上述種種依然繼續浮現出來。這片地域同時亦是世界上最多元化的地區之一，在不同的範疇，包括經濟體系和發展程度的落差，及收入水平之差異等屢見不鮮。

世界各大洲的分野是清晰的，但組成南亞及東南亞的國家間卻異多於同。不同的歷史和地貌、政經制度及宗教文化傳統，造就了這片地域多元化的文化傳統及視野。

東南亞國家包括汶萊、緬甸、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。南亞國家有阿富汗、孟加拉、不丹、印度、馬爾代夫、尼泊爾、巴基斯坦及斯里蘭卡。不過，聯合國指出「國家或地區的劃分僅為方便統計，並不包含政治或其他從屬關係的假設。」

在地理上，南亞與東南亞疆土遼闊而分散，乃多種文化的交匯之處。印度商旅將古老的印度教傳到柬埔寨，在峇里聚居的印度教徒則將本身的宗教與當地的泛靈思想融合，創造出獨有的教派；浮海而來的阿拉伯商人將伊斯蘭教帶到馬來西亞及印尼沿岸，而在唯一曾被中國統治過的東南亞國家—越南，中華文化影響依舊鮮明。自十五世紀末開始，歐洲人將西方文化帶到香港、新加坡、檳城和馬六甲等城市，在其建築及烹飪風格中，歐州殖民痕跡仍清晰可見。

不同的宗教信仰，如佛教的思想、基督教及印度教的神祇，伊斯蘭教的規條，都隨處可見，並與傳統宗教交織出熾熱的現代性。新加坡、吉隆坡及孟買這些大都會固然已是主要的大城市，河內、胡志明市（前稱西貢）及班加羅爾這些城市融合當代建設與傳統風俗，亦嶄露頭角。南亞與東南亞城市以其文化、商業及時尚，挑戰歐美一些大城市作為世界都會之位。

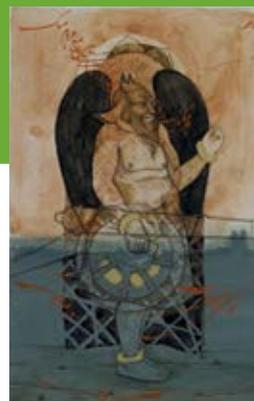
南亞及東南亞正受全球性力量的長期影響。現代化在人均壽命及教育等方面有著莫大貢獻，但同時亦使疏離感與悲涼蔓延。隨著地區經濟發展，環境受到破壞，自然資源被野蠻地剝奪。在這變革的時代，人們亦從歐洲殖民時期依靠利潤豐厚的香料貿易經濟，過渡至電腦、生物科技及互聯網時代所創造的廿一世紀科技產業。

〈卡迪姆·阿里〉

卡迪姆·阿里生於1978年，於接壤阿富汗的巴基斯坦城市卡達成長，及後於有名的巴基斯坦拉合爾國立藝術大學學習當代細密畫，並曾赴笈伊朗德黑蘭大學學習壁畫及書法，阿里深受豐富的文化傳統啟發，以傳統技藝去探討地區複雜的歷史。他的作品是前衛的，挑戰家族面對的社會及宗教歧視，並評論這些偏見對歷史撰寫，尤其是戰時歷史的影響。

這系列的作品中，阿里取材自己已有千年歷史的波斯史詩《諸王之書》（《列王記》），該書為世界殿堂級文學作品之一，數百年來均是藝術家的靈感之源，特別是來自伊朗、阿富汗及西北巴基斯坦的藝術家。年幼時，阿里便時常坐在祖父旁聽他吟唱這部史詩裡的生動傳說。《諸王之書》洋洋五萬節中，訴說著伊朗自天地初開至七世紀被阿拉伯征服之神話、傳說及歷史。其中一個神話英雄名叫魯斯坦，是波斯一位以異力、勇氣和忠誠聞名的有翼神祇。作為哈薩拉少數民族，阿里一家反復受到屬伊斯蘭教的阿富汗主權組織塔里班的攻擊，他的作品正是為了對此暴行作出回應。透過細密畫這種媒介，他探索故事的敘述性，

並揭示文化符號如何因各種當代生活及政治目的而被扭曲。作品源自阿里與一年輕男孩的相遇，那男孩與《諸王之書》的神話角色一樣名叫魯斯坦，受塔里班影響，他對自己本名唯一的聯想便是塔里班無所不在的權力，而不知其出處實為《諸王之書》。塔里班藉與王者豪傑拉上關係，將自己塑造為國家的合法統治者，而阿里添上個人化的象徵性圖像正是要抗衡這種對其文化的騎劫，例如他一些作品中的紅繩是紀念在塔里班政權下被殺的人民。在這些作品中，好戰的人物雖作帝王姿態，但依舊是妖孽。



《無題1·魯斯坦系列》，2011—12；
《無題2·魯斯坦系列》，2010；
《無題3·魯斯坦系列》，2011—12。
水彩、水粉、水墨，紙本，尺寸分別為
54 x 35 cm、35 x 29 cm 及 35 x 29 cm。
紐約所羅門·R·古根漢美術館及
古根漢瑞銀 MAP 購買基金
2012.143-145。版權所有：卡迪姆·阿里。
相片蒙藝術家同意轉載。

觀看 + 討論

展示：《無題，魯斯坦系列》
(三件紙本作品)

- ▶ 讓學生仔細觀看作品並形容它們。作品可能在說著甚麼故事？記下那些敘述。
- ▶ 將簡介資料與學生分享，然後再重新觀看作品。學生有甚麼新的解讀？認識藝術家及其動機對學生解讀畫作有何幫助？
- ▶ 對阿里來說，這些作品表現邪惡勢力模仿英雄人物。作品中甚麼元素表現了英雄的一面？甚麼地方表現了邪惡？

探討

深入探討

- 學懂真正細密畫需要多年經驗、熟習手藝及極大耐性，但學生們仍可用日常材料創作他們的仿細密畫。如需更多靈感，請到 asia.si.edu/exhibitions/online/hamza/hamza.htm 參考華盛頓史密森尼學會國立亞洲藝術博物館旗下的弗利爾美術館及塞克勒美術館的網上資源「哈姆扎歷險記」（只有英語版）。

然後，向每個學生分發一張貼在卡紙或西卡紙上的水彩紙來代替傳統細密畫使用的瓦斯里紙。學生可用顏色筆、水彩、塑膠彩、畫筆或水筆來創作他們的細密畫。傳統主題包括故事、建築、幾何圖形或花卉圖案設計。當畫作完成後，學生應討論他們製作的動機及過程。

- 阿里出生於飽受戰火蹂躪的阿富汗，而他的族人——哈薩拉人——更是塔里班計劃性的迫害對象。塔里班是一個以恐怖主義來達致其意識形態及政治目的的伊斯蘭原教旨武裝組織。雖然阿富汗與香港距離不近，但卻時常出現在新聞報導中，學生現在有豐富的資源去進一步認識這個國家、人民及其當代政治及社會問題。你亦可到 pbs.org/newshour/extra/teachers/lessonplans/world/afghanistan_overview_10-06.html 參考 PBS 新聞時段網頁「阿富汗：人民、地方及政治：背景、活動及批判分析」教學單元（只有英語版）。
- 魯斯坦，伊朗最偉大的神話英雄，是波斯版的海格力斯，他力氣和勇氣超凡，足智多謀又有耐性，時刻為更美好的伊朗而奮鬥。時至今天，他的歷險仍見於當代版的《諸王之書》，為廣大青年與兒童讀者流傳。魯斯坦被認定是具天賜力量的神，可媲美希臘神話的海格力斯，或當代美國超級英雄如超人或蜘蛛俠。請學生想想他們最喜愛的超級英雄，他們有甚麼令人欣賞的特徵？在魯斯坦身上發現這些特徵了嗎？創造自己的超級英雄，他／她叫甚麼名字？擁有甚麼能力？他／她有甚麼特徵？是正，還是邪？

〈 梁致協 〉

梁致協生於 1978 年，作品評論馬來西亞複雜的歷史和多元結構。多個世紀以來，土生的馬來人與阿拉伯、印度、中國、泰國、印尼及歐洲移民頻繁交往，各種文化交織成一融和的國民身份。外人或會以為這種多元文化社會是包容的，但忠於自身種族的力量依然強大，造成無可忽視的緊張局面，與統一馬來西亞身份的理想背道而馳。種族與文化的分歧造就了豐富的文化，但亦導致衝突發生，這個敏感的問題在政治、宗教及經濟等爭端上亦漸漸浮現，為馬來西亞帶來威脅。

乍看之下，梁致協的《與亞都拉攀比》系列照片似是屬於較早年代的東西，但其實它們是 2012 年的作品，以數碼處理添加了「歲月」的痕跡。這些照片模仿了二十世紀初的馬來皇室家庭肖像，其中一般都包含傳統服飾和引人注目的陽傘。然而，梁氏卻以華人及印度人家庭代替馬來王室，對生於馬來西亞的人來說，其象徵意義是明顯的，藝術家對異族及歧視的立場亦會引起共鳴。

梁氏自白道：「我是華人嗎？但我從未到過中國，也不懂說中文。那我是馬來西亞人嗎？噢！但我是基督徒，也是個印度人。」但他的反諷卻是樂觀的，對未來充滿希望：「我認為是有希望的，不然我不會花這些時間、金錢及精力創造這些作品。」

梁氏以《與亞都拉攀比》一題幽默地套用了眾所周知的英文諺語「Keeping up with the Joneses」，強調馬來西亞人尷尬的處境。在每幅照片框架的小牌子上，藝術家都以中文及泰米爾文將照片的人物統稱為「馬來西亞人」，說明文字則是阿拉伯爪夷文寫成的，實是作品中表達政治及文化批判之尾章。

這些尖銳的政見透過懷舊與幽默表現了藝術家對當代馬來西亞的觀感，亦表達了梁氏對自身及文化的認知：「我曾經覺得這是一個很沉悶的主題……」他承認道：「但你不能逃避它，畢竟你的所有思想也是來自你的個人身份。」



《與亞都拉攀比 2》及《與亞都拉攀比 1》，2012。數碼彩色照片，藝術家自製相框，65 x 86 cm，版數：2/8。紐約所羅門·R·古根漢美術館及古根漢瑞銀 MAP 購買基金 2012.152 及 2012.151。版權所有：梁致協。照片蒙藝術家同意轉載。

觀看 + 討論

展示：《與亞都拉攀比 1 及 2》

- ▶ 仔細看看梁致協的《與亞都拉攀比 1 及 2》。雖然他以數碼科技創作這些作品，有甚麼特徵令你覺得是來自較早年代的呢？藝術家如何創造出歷史照片的效果？他又留下了甚麼線索讓人知道這其實是當代作品？
- ▶ 這些照片有沒有令你想起一些你見過的照片呢？有甚麼地方令你覺得熟悉？你又是在哪裡見過相似的影像？



1897 年於馬來亞瓜拉江沙舉行的第一次杜爾巴朝會。

- ▶ 梁致協的作品參考了 1897 年在馬來亞（現在的馬來西亞）召開的第一次杜爾巴朝會的照片。朝會由英國殖民政府召開，參與者包括馬來亞的一眾統治者與官員，目的是選出新國王。比較那些照片與梁氏作品，你看到有甚麼相似的地方？有甚麼不同的地方？看過歷史照片，是怎樣改變你對梁氏作品的解讀？

探討

深入探討

- 馬來人主要是穆斯林，而亞都拉（意即「神的僕人」）則是伊斯蘭地方最普遍的名字之一，也是社會上有影響力的馬來西亞人，如前任首相亞都拉·艾哈邁德·巴達威的姓氏。梁氏用了亞都拉這一名字去表達人們對社會、經濟及政治地位的仰望。

早在真人秀《與卡達西攀比》（Keeping up with the Kardashians）之前，「與瓊斯家攀比」（Keeping up with the Joneses）一話已用來形容人以鄰居的物質生活來作為社會地位的標準。不能「與瓊斯攀比」，便表現了個人社會經濟或文化水平的不足。這句話雖已是老生常談，但在當今社會卻是前所未有般合適。來一場課室討論，讓學生談談有哪些「攀比」壓力。

- 創造一張班相。上網找找一般的班相，它們是如何構圖？有甚麼共通的特徵？請全班同學合作創出一張獨一無二的班相，請他們合力思考一系列想表現的特質，再想想達致它們的方法。

- 穿甚麼衣服拍照？
- 擺甚麼姿勢、表現出怎樣的關係？
- 選擇怎樣的佈景及燈光？
- 怎樣的角度的最好表達所有人的共同期望？
- 有甚麼額外的道具？

拍好照片後，還可以用 Photoshop 或 Instagram 等數碼程式進行修改及添加個性化風格。

- 在七十年代，馬來西亞政府推行了為惠及本地土著而定的政策，包括創造教育及就業的機會，化解種族間的矛盾。這些政策雖成功使馬來人中產階級興起，但亦有分析指出那些沒有受惠的族群的不滿亦相應增加，尤其在當地為數不少的華裔及印度裔馬來西亞人。直至 2009 年，相關的土著法例仍然生效，然而不少馬來西亞人認為那是不公且具種族歧視成份的。在課室討論馬來西亞這個法例與美國的平權法案，偏惠國家中的一群公民是否合理？如果是的話，有甚麼特定情況？你又能否想到其他更鄰近香港的例子？

〈 席帕 · 古普塔 〉



左：
《1:14.9》，2011-12。滌綸線、木頭、玻璃、黃銅，
總體尺寸 158 x 56 x 51 cm，1/2 A.P.，版數：3。
紐約所羅門·R·古根漢美術館及古根漢瑞銀 MAP 購買
基金 2012.148。版權所有：席帕·古普塔。
照片蒙藝術家同意轉載。
右：細部
版權所有：席帕·古普塔。
照片蒙藝術家同意轉載。

隨著英國對印度的管治於 1947 年 8 月 17 日結束，印度與剛成立的巴基斯坦邊境出現了雷德克里夫線，一條嘗試劃分一個方圓十七萬五千平方英里、擁有八千八百萬人口的版圖的界線。巴基斯坦成為一個穆斯林國家，新的印度則是一個以印度教徒為主的世俗國家，一千四百萬人因尋找自己的歸宿而離鄉別井。不少人被對方屠殺，有些則餓死或累死，還有一些營養不良的難民染病而死，據統計合共一百萬人。

自獨立以來，這兩個國家打了三場大戰及一場沒正式宣戰的戰爭，期間軍事衝突及對峙不斷。為了減少恐怖主義活動、偷渡、走私、越境、偷牛、毒品及軍火走私等活動，印孟及印巴邊境設立了長長的圍籬及探射燈。後者在 2011 年被《經濟學人》雜誌稱為「世上最危險的邊境」。

生活及工作於印度孟買的藝術家席帕·古普塔（生於 1976 年）問道：「你可以想像圍起邊境嗎？」回應國家緊張的政治氣氛，她親手繞了一個線球，並將之放在玻璃櫃裏。作品以優雅而富詩意的雕塑形體點出威脅、恐懼及宗教歧視的主題。據 2007 年的紀錄，印巴邊境長達 1188.5 英里；藝術家以 14.9 比 1 的比例，將八十英里的線繞在一個蛋形的球上來表達這段距離，了無生氣的個體也與變幻無常的邊境成一大對比。

觀看 + 討論

展示：《1:14.9》

- ▶ 先不要透露藝術家的動機，只告訴學生作品名稱並請他們討論所見。
- ▶ 學生對作品提出甚麼問題？列出他們提出的一些問題。他們認為需要知道甚麼額外資料才能欣賞及明白作品？
- ▶ 讀出或派發上述簡介，與學生分享藝術家的動機。這些資料怎樣改變對作品的解讀？
- ▶ 據古普塔所言，她的創作過程是脆弱的。「我將它想像為創造通往觀看者的道路。」她寫道：「觀看者可選擇沿著這條路前進。我希望觀看者能好好吸收，並持開放態度。任何事物都不可能同樣的意思，我亦不會強求，但情感的重疊還是有可能的。」你認為古普塔希望引出甚麼樣的意義及情感？你認為她成功嗎？

探討

深入探討

- 自人類文明開端，人類便本能地將世界分成不同區域。最初的分隔是以耕地的數量，或某一群體對周遭地區的影響力為準則。

有些邊境，例如國內的區間，是開放及不設防的。其他則是部份或完全受管制，只能在指定的關卡合法通過。邊界可以是國家大事，在市民及政府間惹起不滿、仇視，甚至戰爭。日益龐大的人口帶來對新資源的需求，如食物、水及石油等，經常挑戰著邊境及國家之間的耐力。

邀請學生形容他們見過的邊境。例如，香港或他們故鄉的入境關卡是怎樣標示的？國家或城市內的又如何？請學生討論邊界存在的原因以及決定它們是和平還是動蕩的因素。

- 隱喻是常用的文學手法，意指以一詞取代另一有相似意義的字詞。古普塔將重兵駐守的印巴邊境比作一團線球，給我們帶來一個視覺上的隱喻。隱喻容許我們將看似分離無關的事物串連，以達致詩意效果。

想一個對你很重要的議題。先想一般可引起關注的方法，例如設計一張海報、寫一篇文章，或參加一個志同道合的組織。再考慮以隱喻來引起別人關注的手法。你最想表達議題的甚麼重要元素？有沒有方法可以創造一件能以隱喻手法表達這些元素的物件呢？

- 若想更好地認識古普塔所指的邊境糾紛，請前往以下網址提供的互動地圖，從不同國家的角度去了解不同的領土主張：economist.com/blogs/dailychart/2011/05/indian-pakistani_and_chinese_border_disputes（只有英語版）。

〈塔耶巴·貝根·里皮〉

塔耶巴·貝根·里皮於1969年在孟加拉戈伊班達出生。雖然她原本打算當記者，但在八十年代中期，她決定從事藝術，在達卡大學主修素描及繪畫。即使改變了職業選擇，里皮依舊保留著記者對社會議題的關注，以繪畫、版畫、裝置及錄像來表達她對性別政治，特別是女性身份認同等問題的意見。

對於社會矛盾，里皮聚焦於主宰孟加拉國內外女性生活的性別定型，重申反思的重要性。受到年幼遇到的女強人之啟發，她的作品質疑了女性的形像和角色，特別是在孟加拉這個一直以歷史和宗教的期望去界定甚麼可為，甚麼不可為的國家。

在作品《愛床》中，里皮使一個本應舒適放鬆的地方充滿危險與威脅。她近作中常見的剃刀，不但表現了暴力，亦是她個人記憶中在醫療器材缺乏的情況下分娩所用之道具。印在刀鋒上的孟加拉文「巴拉卡」，正是生產這一孟加拉特產的著名公司。來自大家庭的里皮以鋼刀的鋒利比作她成長路上周遭婦女的堅

忍。她們不畏世俗，積極向上地維繫著自己的家庭及社群。里皮的作品超越簡單的二元對立解讀，作為一個象徵符號，剃刀同時有著正、反的潛質。

除了藝術創作，里皮還鼓勵社會各界參與藝術，舉辦公眾與藝術家交流工作坊。2002年，她與丈夫及其他藝術家創立了畢托藝術信託基金—孟加拉首個由藝術家營運的另類藝術組織，並致力於籌劃展覽、鼓勵國際對話及交流，及透過駐場計劃、工作坊及資助等方式支持孟加拉國內的藝術家。



《愛床》，2012。不鏽鋼，79.4 x 184.8 x 221 cm。
紐約所羅門·R·古根漢美術館及古根漢瑞銀 MAP 購買基金 2012.153。
版權所有：塔耶巴·貝根·里皮。裝置附圖：《越域：南亞及東南亞當代藝術展》，紐約所羅門·R·古根漢美術館，2013年2月22日至5月22日。
照片來源：基斯杜化·麥基。

觀看 + 討論

在向學生展示《愛床》前，請每位學生列出五至十個他們從自己的床聯想到的詞語。完成後，將所有詞語收集並列出來，標出最常出現的幾個詞語。

展示：《愛床》

- ▶ 請學生列出另一些詞語形容他們對《愛床》的感覺。討論里皮是怎樣以創作來挑戰我們對床這種日常用品的慣常聯想。
- ▶ 近年里皮在不少雕塑作品中也使用了剃刀。瀏覽藝術家的網頁 (tayebalipi.com/) 看看她的其他作品。對里皮來說，剃刀有多重意義。列出你個人對剃刀的正反兩面聯想。如你要向里皮提議另一件以剃刀作媒介的作品，你會提議甚麼？為甚麼？

探討

深入探討

- 《愛床》表現了藝術家對材料的選擇是怎樣影響作品的含義及觀看者的感受。試幻想或畫一張只由牙簽、磚頭或綿球造的床。這會如何改變作品的效果及意義？

藝術家曾多次於作品中使用任何可以想到的材料，如花粉、朱古力磚、彩線線軸。用不平凡的材料來創造一個對你有多重意義的雕塑。你對材料的選擇如何加深作品的含義？
- 大部份人會認為里皮作品中的剃刀表現了危險和暴力，但里皮認為它同時是力量和自信的象徵。選一個同時有正反含義的物件，列出所有的聯想，例如蘋果可以代表知識及養育，又可象徵誘惑及邪惡。
- 里皮的故鄉孟加拉有段動蕩的政治歷史，包括由七十年代開始從巴基斯坦中獨立的戰爭，到八十年代的軍事獨裁，加上政府貪腐、散佈全國的貧窮與過份擁擠的生活環境。將學生分成小組，請他們對孟加拉的歷史、地理、政治、經濟及文化作資料搜集，再在班上報告。加深對孟加拉的認識是如何影響學生對里皮作品的感覺的？

〈唐大霧〉

唐大霧生於 1943 年，自少時起就討厭學習英文及數學，經常被老師責備。他寧願放學後與鄰家孩童玩耍，或是畫畫。高中那年他的畫作入選藝術比賽，增加了他畫畫的信心。

唐氏在 1988 年創立了新加坡第一個藝術村，旨在鼓勵實驗主義。藝術村的藝術家是新加坡最早的一批非傳統藝術家，亦是最早參與裝置藝術及行為藝術的一群人。在那裡，唐氏指導年青藝術家並分享他對世界各地藝術發展的認識。

除了是藝術家及社會行動者外，唐氏亦在國立教育學院教授藝術課程。他看到很多多年輕人因害怕給了「錯」的答案，遠離嘗試和創新，為此他感到十分憂慮。他常想如何可以培訓新一代無畏地尋求知識與經驗，亦希望建立一個能支持創意的藝術教育平台。

唐氏使用不同的媒介創作，如繪畫、素描、雕塑、裝置及行為藝術。在《我們的孩子》中，他參考其祖籍潮州（位於中國南方）的一個戲劇故事。故事重點在於孝道和文化傳統的重要性，藝術家的雕塑抽象地表現了一隻幼羊跪在母親身旁，哺乳的行為則由放在鋼和玻璃之上的一瓶奶來代表。在這則潮州寓言中，一個男孩在看到幼羊跪著受母親餵哺時茅塞頓開。在《我們的孩子》中，兩個形體雖然是靜止的，卻表現出動感的張力，與漢字中筆劃與線條間的敘述張力有異曲同工之妙。



《我們的孩子》，2012。鍍鋅鋼、玻璃、牛奶，三個部分：157.5 x 227.3 x 59.7 cm, 66.7 x 113 x 30.5 cm 和 21.6 x 7.9 x 7.9 cm。紐約所羅門·R·古根漢美術館及古根漢瑞銀 MAP 購買基金 2012.147。版權所有：唐大霧。裝置附圖：《越域：南亞及東南亞當代藝術展》，紐約所羅門·R·古根漢美術館，2013 年 2 月 22 日至 5 月 22 日。照片來源：基斯杜化·麥基。

對唐氏來說，美的表現不單是表現性，還有激發行動和改變的潛能。《我們的孩子》展現了唐氏將概念化成型態的能力。他相信個人與集體引發社會改變的可能性，並期望可以透過作品促使社會對環境及社會議題予以關注。

觀看 + 討論

展示：《我們的孩子》

- ▶ 你對作品的第一印象是甚麼？
作品內容大概是甚麼？
- ▶ 用你的身體擺出雕塑的姿勢。
模仿較大的動物有甚麼感覺？
模仿跪著的小動物感覺又如何？
- ▶ 雖然作品抽象地表現幼羊跪在母親身旁，唐氏卻將作品題為《我們的孩子》。在了解一點唐氏的主張及作品後，你認為他想表達甚麼訊息？
- ▶ 雖然唐氏將羊的身體簡化成線條，但兩者之間的關係依然清晰可辨。觀察任何兩隻生物之間的互動：水缸中的魚、公園中的松鼠，或者你自己的寵物，你或可試試用速寫畫下牠們互動的瞬間，再透過扭曲及連接煙斗通條將牠們的形態簡約成交錯的線條，表現出你觀察到的姿勢與關係。弄好以後，請同學回應你的作品。他們能察覺你想表達的互動嗎？

探討

深入探討

- 唐氏參與了不少社區及公共藝術計劃、工作坊及行為藝術。他認為藝術家該去除一切娛樂及裝飾，純粹地向人介紹他的經驗及觀念，以啟發思考。你的學生認為藝術家應該有甚麼社會角色及責任？請每位學生以「藝術家應該……」起頭寫一段文字，再請他們在班上分享，並討論藝術家可以怎麼貢獻社會。
- 唐氏說過：「我想你知道我工作的方法，那就是『玩耍』。玩耍是我工作最重要的部份。我長大了之後，仍然想玩。」唐氏認為我們應鼓勵孩子玩耍，並要求教育家及家長鼓勵玩耍及創意，以促進孩子的全人發展。你同意這個想法嗎？你認為在玩耍的過程中可以學到甚麼？
- 在儒家思想中，孝是尊重父母及祖先的美德。六百年來，中國孩子透過閱讀《二十四孝》這部經典民間傳說來學習如何孝順父母。書中的故事包括：十四歲的孩子殺虎救父、孩子捨身餵蚊等。雖然孝是中國文化的核心，但在著重個人主義及責任自決的西方社會，則顯得較次要。

然而，即使在中國，孝的概念也一直在轉變。在2011年，中國政府為了宏揚「現代社會」孝道，發表了一系列新的孝道指引。原本的《二十四孝》充滿著孩子為父母而做的英雄事跡，而現代版本則強調一些更日常的善行，例如「教父母使用互聯網」、「假日盡量探訪他們」，甚至是「細心聆聽他們的故事」。在這些當代指引中加上你自己的提議，對你的長輩來說，甚麼善行是最重要的呢？
- 參考：
telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9476847/China-updates-600-year-old-guide-to-respecting-parents.html（只有英語版）

offbeatchina.com/the-new-24-exemplars-of-filial-piety（只有英語版）

參考

書籍

Adams, Kathleen, M. *Everyday Life in Southeast Asia*. Indiana University Press, 2011.

Sardesai, D. R. *Southeast Asia: Past and Present*. 6th ed. Boulder, CO: Westview Press, 2009.

Mines, Diane P.; Lamb, Sarah E. *Everyday Life in South Asia*. 2nd ed. Indiana University Press, 2010.

Lockard, Craig A. *Southeast Asia in World History*. Oxford University Press, 2009.

Osborne, Milton. *Southeast Asia, An Introductory History*. 10th ed. Sydney: Allen & Unwin, 2010.

Ricklefs, M.C.; Lockhart, Bruce; Lau, Albert; Reyes, Portia. *A New History of Southeast Asia*. London: Palgrave Macmillan, 2010.

給年輕人

Cultures of the World. 3rd ed. Tarrytown, New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2012.

本叢書中的作品涵蓋印度、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡及泰國的文化介紹。

Enchantment of the World. New York: Children's Press, various dates.

本叢書中的作品包括關於柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國及越南的書籍。

Kindersley, Barnabas and Anabel. *Children Just Like Me*. New York: DK Publishing, 1995.

一本描繪世界各地兒童生活概況的圖集。

Phillips, Douglas A. *Southeast Asia* (Modern World Cultures). New York: Chelsea House Publishers, 2006.

Visual Geography Series, Minneapolis: Lerner Publications.

本叢書中的作品包括關於阿富汗、印度、緬甸、巴基斯坦、泰國及越南的書籍。

網站

亞洲協會
asiasociety.org/education

弗利爾美術館及塞克勒美術館／史密森尼學會國立亞洲藝術博物館
asia.si.edu/explore/shahnama/default.asp

視覺地理系列
vgsbooks.com

動感地球@史密森尼學會國家自然歷史博物館
mnh.si.edu/earth

當代細密畫，教育資料
昆士蘭美術館 | 現代美術館
qagoma.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/107887/Contemporary_Miniatures_education_resource

卡迪姆·阿里
khadimali.com

塔耶巴·貝根·里皮
tayebalipi.com

席帕·古普塔
shilpagupta.com



孝

尊重父母。「孝」是中國倫理道德最重要的品德，亦是人倫的根本。

裝置藝術

為一特定展覽空間設計的藝術作品，各部份應被視作一個完整的作品。

莫臥兒繪畫

南亞細密畫的一種風格，以不透明及半透明的水彩在瓦斯里紙上作畫。其風格發源於蒙古波斯細密畫，加上印度教、耆那教及佛教的影響，主要在十六至十九世紀的莫臥兒宮廷發展，後來更傳至信奉伊斯蘭教、印度教及錫克教的印度宮廷。最近為一些當代藝術家復興。

行為藝術

以動作、戲劇、電影、音樂及 / 或其他公眾表現方式向觀眾表達理念的藝術方式，通常經過精心編排。

瓦斯里紙

一種細密畫專用的手製紙張，最初於十世紀在印度生產。瓦斯里紙無酸性，適合收藏。一張瓦斯里紙一般由幾張紙黏合而成，再人手以石碾壓至光滑無痕。