

廣西美術出版社

中國現代藝術

品評叢書

實驗藝術系列

呂勝中

招魂

廣西美術出版社出版

中國現代藝術品評叢書

實驗藝術系列

主編 劉驍純

總序

傳統是創造出來的，民族性也是創造出來的。今日之創造就是明日之民族傳統。一個充滿活力的民族不會滿足於昔日之輝煌，她要創造自己的當代藝術——包括架上藝術（繪畫與雕塑等）和非架上藝術。

杜尚將便器放入藝術展覽會的行為，引發了後來的裝置、行為、大地、捆包、事件、身體、偶發、概念等各種藝術的出現，這些常被稱之為「後現代藝術」。

後現代藝術即反藝術——反架上的藝術，架上藝術的反相。

從古典藝術到現代藝術，架上藝術一步步實現了自己的獨立性（從實用物品的裝飾地位中分離出來）、自主性（從宗教、政治，以及文史哲的插圖地位中解放出來）、純粹性（從對現實的模仿地位中擺脫出來）。

後現代藝術卻反其道而行之，它搗毀了好不容易才在藝術與非藝術之間建起來的隔牆，逃出了架上藝術的疆界，抹平了藝術與非藝術的差別，消解了藝術的獨立性、自主性、純粹性，在新的意義上返回了藝術與非藝術的混一狀態，甚至強調生活即藝術——只要我們用藝術的態度去對待它。由是觀之，後現代藝術即後架上藝術，或曰「後藝術」。

非架上藝術並沒有使架上藝術死亡，反而使架上藝術在改變策略的過程中出現了新的活力，並且在架

呂勝中作品
星之火
一九九六年作

上與非架上的邊緣開發出了許多新領域，如波普藝術、極少主義、照相寫實、綜合材料、準裝置、邊緣繪畫、邊緣雕塑……

因此，與其說杜尚扭轉了藝術的方向，不如說他拓寬了藝術的空間，與其說他導致了破壞，不如說他引發了重建，與其說他宣佈了藝術的死刑，不如說他刺激了藝術的活力。

如果我們對民族自身的創造力尚有自信，我們便沒有理由回避非架上藝術。

編輯出版這套書系的目的，就是有選擇地向讀者展現中國藝術家在非架上領域，或架上與非架上邊緣地帶的創造成果。創造，即不與人同，這里當然包含著與西方拉開距離的意思。

在中國，他們處於前衛地位。

劉曉純 一九九七年十二月三十一日於北京

Tradition comes from creativity, as does national character: Today's creation will be tomorrow's tradition. A vital nation is never contented with its past glory. It never rests in creating new, modern art, both shelved works (paintings, sculptures, etc.) and non-shelved works.

The entry of a toilet bowl by Duchamp into an art exhibition led to the following: installation, actions, earth, tie-ups, events, bodies, accidents, concepts and so on, which are generally defined as Post-Modern Art.

Post-Modern Art, is Art which opposes Art; it is both contrary to and at the same time the reflection of traditional shelved art.

From the classic period to the modern shelved art has gradually realized its independence (referring to its separation from its role as mere decoration for household objects), self-determination (referring to its liberation from its role as a form of illustration for religions, politics, philosophy), and purism (referring to its breaking away from its role initiating reality). Post-Modern Art, however, has taken the opposite course.

It breaks down the wall (which was so difficult to build) between art and non-art. It lies beyond the boundaries of art, erasing the differences between art and non-art. It even melts away at art's independence, self-determination and purism. Moreover, it emphasizes that life is art, as long as we approach it with an artistic attitude. This so-called Post-Modern Art is Post-Shelved Art, or Post-Art.

Non-shelved art doesn't mean the end of shelved art. On the contrary, it has infused shelved art with new life and furthermore has created many new fields on the edge of both shelved art and non-shelved art, such as Pop-Art, Extreme Miniaturization, Photo-Realism, Synthetic material, Sub-Installation, Boundary Painting, Boundary Sculpture……

So, Duchamp extended art's space rather than changing its direction. He brought about art's renewal rather than its destruction. He invited art's energy rather than announcing its death.

If we are still confident in our own creativity then we have no reason to avoid non-shelved art.

Our purpose in editing this series of books is to selectively present the creative works of Chinese artists working in the non-shelved art field and those working on the border between shelved and non-shelved art.

Creativity means being different. It also includes the meaning of keeping our own independent style in the face of Western Patterns.

In China, these artists are avant-garde.

WRITTEN BY LIU XIAOCHUN TRANSLATED BY JIANG WENHUI

我不是神仙我也不是巫

我不是上帝佈發令旨

我只是人世間凡胎俗骨一小民

一把剪刀卻斷得陰陽兩極

只因為

神仙遠離塵世，也不再頂天立地。

報喪奴已宣告死了上帝。

且把這五尺斗室作世界中心，心也化作宇宙的漫無邊際。

此時刻

呂勝中

招魂

我就是神仙，我也是巫，我就是上帝，佈發令旨。

道道真咒符，救令速至。

句句招魂詞，是聽仔細……

摘自《招魂詞》

目錄

文字

ARTICLES

2 總序頁

劉驍純

GENERAL INTRODUCTION

LIUXIAOCHUN

3 呂勝中招魂序頁

PREFACE

9 屹立於『藝術』的邊緣

後小路雅弘

STANDING AT THE EDGE OF [ART]

MASAHIRO USHAROSHOUA

13 再見藝術母親

呂勝中

RE - MEETING THE MOTHER OF ART

LU SHENGZHONG

21 心之空空

呂勝中

EMPTINESS OF SOUL

LU SHENGZHONG

27 作品答問

呂勝中

須田剛

羅清奇等

QUESTIONS AND ANSWERS

LU SHENGZHONG

CLAIRE ROBERT TAKESHI SUDA ETC

229 評論精要

劉驍純 栗憲庭 尹吉男

COMMENTARIES CITED

LIUXIAOCHUN LIXIANTING YINJINAN

235 略歷及藝術活動記事

PERSONAL FILE MEMO OF MAIN ART ACTIVITIES

圖版

INSTALLATIONS

25 星星雨

剪紙
播散行為

RAIN OF ASTROLITHES

PAPER - CUTS
SPREADING - CUT

27 招魂堂

剪紙
裝置

CALLING SOUL HALL

PAPER - CUTS
INSTALLATION

43 剪紙招魂展

剪紙
裝置

CALLING SOUL SHOW

PAPER - CUTS
INSTALLATION

83 招魂游方

剪紙
即興行為

CALLING SOUL AROUND

PAPER - CUTS
IMPROMPTU

	北京達園公園剪紙裝置	PAPER - CUTS/INSTALLATION; CALLING SOUL INTO THE PUBLIC PARK OF DAYUAN, BEIJING
	陝西漢中農田剪紙播散行為	PAPER - CUTS SPREADING - OUT; AT HANZHONG FIELD SHAANXI
	湖南韶山沖剪紙播散行為	PAPER - CUTS SPREADING - OUT; IN SAO GUAN, HUNAN
	廣西花山原始岩畫遺址剪紙張貼	PAPER - CUTS PASTING; ON MURALS OF HUASAN FRESCO SITE, GUANGXI
	北京胡同剪紙張貼及裝置	PAPER - CUTS PASTING & INSTALLATION BEIJING HUTON
	河北唐山大地震遺址剪紙張貼及播散行為	PAPER - CUTS PASTING & SPREADING - OUT; AT EARTHQUAKE SITE, TANGSHAN, HEBEI
103	四面壁 剪紙裝置	FOUR - SIDE WALL PAPER - CUTS INSTALLATION
107	紅色列車 火車剪紙裝置	RED TRAIN TRAIN PAPER - CUTS INSTALLATION
123	靈魂商場 剪紙及投幣箱裝置	SOUL MARKET PAPER - CUTS COIN - OPERATED BOX VISITOR'S PARTICIPATION
133	急救中心 紙板切割縫合創傷焚燒等行為 病床、醫用包扎用品等裝置	EMERGENCY CENTRE PAPER - BOARD; CUT - SEWED - WOUNDED - BURN PATIENTS BEHIND MEDICAL WRAPPINGS; INSTALLATION
145	靈魂之碑 公園草坪及紅土 冰凍結溶化裝置	STELE OF SOUL GARDEN GRASSLAND AUSTRALIAN CLAYS FROZEN WATER MELTING; INSTALLATION
161	盛世太平 字紙印刷品、藥物等 有機玻璃封存裝置	PEACEFUL WORLD LETTER - PRINTS MEDICINES ETC. ORGANIC GLASS BOX CLOSED; INSTALLATION
175	靈魂之祭 泥土鋪設堆集、剪紙焚燒、野菜 種植、幻燈投影等公開制作裝置	ALTAR OF SOUL CLAY, WILD PLANTS, PAPER - CUTS ON FIRE SLIDE; PROJECTION; INSTALLATION WORKSHOP
189	所在—— 紙板切割施色、焚燒 有機玻璃封存裝置	ORT - + PAPER - BOARD; CUTTING - COLOURING - BURNING ORGANIC GLASS BOX CLOSED; INSTALLATION
197	替身 剪紙及軍用靶、有機玻璃等 綜合材料裝置	STAND - IN PAPER - CUTS MILITARY TARGETS; ORGANIC GLASS ETC. SYNTHETIC MATERIALS; INSTALLATION
205	靈魂文件 字紙裱糊、剪紙及有機玻璃等 材料封存裝置	SOUL DOCUMENTS PAPER GLUED; PAPER - CUTS; ORGANIC GLASS, ETC. CLOSED INSTALLATION
215	魔術雜技 建築物 幻燈投影	MAGIC & ACROBATICS ARCHITECTURE SLIDE PROJECTION
217	星星之火 蠟、火柴、玻璃碗、水等 綜合材料裝置燃燒儀式及結果	FIRE OF STARS WAX, MATCH, GLASS BOWL, WATER ETC. SYNTHETIC MATERIAL INSTALLATION; BURNING TO THE END

後小路雅弘

福岡美術館學藝員
亞洲美術館開設負責

屹立於『藝術』的邊緣

0

一九九七年夏的一天，與呂勝中一起去北京郊外的通縣訪問年青藝術家們的工作室。

自我介紹時，年青藝術家們與我作一般的相互寒暄，聽到呂勝中的名字，對方往往『啊喲——』一聲，面露驚訝的表情：

『您就是——？久聞大名！久聞大名！』並投以崇拜的目光。

看到這種情景，更可知作為一個藝術家——呂勝中的地位在中國現代藝術中的不同凡響。

呂勝中是個深居簡出的人，最近，更是很少與這些年青的藝術家們來往。他對我說起，已經五年沒在國內發表作品，也或是與很多人互不相識的原因。

不管怎樣，他早就作為中國現代藝術的先鋒，自然與眾不同，可以說成是一個『傳聞式的人物現象』。我想：這也許是由於他實際所創立的成就之大。近年在國內卻沒有發表作品，其作品本身就顯出一種孤高的狀態吧。

1

不僅在中國，縱觀今日亞洲藝術界之全貌，呂勝中也是個獨具風采的人物現象，其獨特性無疑是由於運用了剪紙的技法。但他真正獨特的，卻不是在現代藝術中吸取傳統的技法，而是將民間藝術的思想、哲學或者說民間文化的實質內含，在現代藝術領域中展現開來。

當回顧亞洲現代藝術的歷史之時，『傳統』是極其重要的方面。在西方之外的世界，接受、學習和吸取歐美藝術，成為近代藝術生成的必然過程。在全盤接受技法材料、題材、樣式等歐美近代藝術的狀況下，何為不模仿歐美的獨立的藝術？——這個新的課題出現在我們面前。大多數亞洲藝術家不模仿歐美的近代藝術，力圖追求自身的藝術表現，以回歸他們的『傳統』。例如：使用油畫的工具、印象派的風格表現亞洲的風俗，的確描繪亞洲式的風景或建築物；除此之外，也有在傳統的水墨畫中吸取西洋近代藝術（如野獸派）的樣式。凡此種種，大都滯留在如何折衷東方與西方這樣的層面，因為往往付諸以『異國情調』的興味，便勢必導致陷入迎合外國人『獵奇趣味』的危險。

呂勝中是與這樣的『折衷』或『異國趣味』全然無緣的現象。他的作品不是把傳統的剪紙技法應用於『歐美式』現代藝術中的兩者之折衷，而是在技法、主題與觀念等所謂作品要素與歐美近代藝術毫不相干的基礎上成立。憑藉這一點，他的位置與其他藝術家劃開了一條界綫（當然，即使我們基於西洋近代文明的流入，而對所謂傳統『發現』和『再生產』的立場，去看呂勝中的作品，也是對『西方近代』的一種回應了。）

2

倘若呂勝中的作品，與歐美近代美術沒有甚麼關係，只是維持着中國傳統的本色，僅僅

重複傳統的話，是誰也不會注目的。作為一種表現，他的作品超越了不同的文化、不同的民族和宗教。因之在同一時代的人們中，具有強烈的感染力，成為現代藝術。他的『招魂』作為表現行為，以其對於現代人的貼切實際，而被整個世界藝術界所肯定。

當然，對於呂勝中本人來說，自己的作品被稱為『現代藝術』還是被歸類於民間藝術，似乎並不在乎。如果站在現代美術的角度，可以把他的作品形式謂之『裝置』，或者謂之『行為藝術』；如果站在民間藝術的角度，可以謂之『剪紙』，或者謂之『民間醫療』和『巫術』，但是他通過作品及行為，招還靈魂，以彌合時代、國家及人的這一願望及其表現卻是不會改變的。

3

我所說的呂勝中不參照歐美近代藝術，植根於中國藝術傳統；其最重要的一點是：對他來說『中國』的傳統，不是宮廷繪畫及文人水墨、或者佛教繪畫等正統的藝術，而是民俗藝術或民眾藝術（中國稱之謂『民間藝術』）。

從七十年代末到八十年代，中國大量涌進歐美的藝術信息，年青的藝術家們一窩蜂地學習二十世紀歐美藝術的成果，並竭力地追隨其後。只有呂勝中獨自面向農村，去研究民眾生活中活生生的民間藝術。在他看來，中國的傳統不應該是擺設在美術館、博物館的東西，而是在人們生活中生息著的『藝術』。豈止如此，他自從幼年所沉浸的氛圍中，就已經與之密不可分了。

始自西方的「近代」這一思想、這一價值體系來到亞洲的時候，「藝術」的概念也同時進入，「藝術」與「非藝術」在「藝術」的概念及「藝術」的制度成立的過程中被篩選，「藝術」的等級制度把民間藝術擱在最底層。繪畫和雕刻成了中心，諸如剪紙、年畫、老虎枕頭等，被極力推向了邊緣。

呂勝中正是從這個藝術的邊緣地帶而來。從邊緣地帶來，跨越「近代」這一價值（現代主義）標杆，突破「藝術」這一陝隘框架。特別是在今天的態勢中，只有他獨自站立。他來自邊緣，才能超越「近代」。

4

呂勝中帶我去北京的骨董市場，我驚異於那裏所賣物品的質量之高，然而，我更驚異於呂勝中。他非常識貨，甚至與有些賣主還成了朋友，討價還價中又是個很難對付的人，不愧為買骨董的行家裏手。他頻繁涉足於骨董市場，似乎這裏有他研究到家的「民衆藝術」。

我在這個骨董市場買了很多東西，擺在自己的房間，依憑一般的感覺，這不像是藝術品，甚至更像些日常所用的雜碎物。並非精制的高雅「藝術」，而是無名的庶民百姓所作並喜用的東西。通過這些，我卻感覺到呂勝中作品的背景——正是這種無名氏的民衆的文化，在支撐著他的藝術。

翻譯：

二宮麻美
姜全子

一九九七年十二月三十一日九時三十一分於福岡

再見藝術母親

呂勝中

生母姜永貞

娘沒過過什麼好日子。七歲就跟著家人逃荒從黃縣到平度。用她自己的話說：

『自打嫁到呂家門，更是受不完的苦。』且不說舊日禮教男尊女卑的深害，一個鄉下女人拉

扯七個孩子也足夠她精疲力盡了。真不知何以還有心思剗花摺雲子。也許美的東西在世間人都愛，不分男女老少不分貧富貴賤，不分善惡真假不分苦樂悲喜。美，總會給人帶來心靈深處的調節。不正是如此嗎？嚴厲的娘，沒有用她正直剛氣的性格去碰撞她看著到處「不順眼」的那個醜陋的時代，而是用「伎倆」的手創造出俊美的花，掩好地下不順眼的坑坑窪窪，遮住天上不順眼的千瘡百孔，把盡善盡美的衣衫，都交給了在天地之間生活著的子孫。

節選自《母親補醜》原文
載湘美版《覓魂記》

張林召

她的不幸，遠比得過魯迅筆下祥林嫂的悲劇。但這個三次喪夫十

幾次失去子女的孤獨女人，沒有面向蒼天哭泣，也沒有背負大地死去。她死而復生，又剪開了

那永遠也剪不完的花……在她的眼裏，在她的心中，也許剪紙已不是往日巧女子顯示給眾人稱道的技藝，也不再具有陪襯民俗風習的功能。那些花的絢爛，平息著她內心的酸楚；那些花的昂奮，反襯著她臉上的平靜。她心里有花，又沒有花——

那是些苦；她心里有苦，又沒有苦——那是些花。花和苦攪和在一起，甚麼都沒有了，只有我眼前的這張平靜的像清茶一樣的臉。

節選自《一碗清茶》原文載湘美版《覓魂記》

曹佯祥

的，石榴牡丹冒鉸的……」徹底摧毀了經典中給予我的關於『美術』二字的理解。在安塞，美的創造能力曾作為一個女人完美與否的重要標誌，而審美，正在人與精神的對話之中。平常剪紙綉花，並非要拿到『大雅之堂』展覽，重要的是自己已在創造的過程中，嘗到了心境投入的美感。正是這種盡善盡美的心