

从剧场到电影，在奥斯卡与金马绚丽舞台的背后，隐藏着怎样的美学思考？
透过大师的双眼，跨越东方与西方，穿梭繁华与空无，
窥见艺术家最深刻的陌路追寻——独一无二·叶锦添美学

叶锦添的新东方主义 | CONNECTIONS

神行陌路

叶锦添 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

叶锦添，
神行陌路。
CONNECTIONS

叶锦添 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

神行陌路 / 叶锦添著. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-80501-557-6

I. ①神… II. ①叶… III. ①艺术美学—研究 IV. ①J01

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第144956号

美术设计: 张治伦工作室

执行企划: 黄灵子

责任编辑: 钱颖

特约编辑: 范晓丽

责任印制: 彭军芳

封面制作: 张迪

神行陌路

SHEN XING MOLU

叶锦添 著

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京画中画印刷有限公司

版次 2013年8月第1版第1次印刷

开本 170毫米×230毫米 1/32

印张 9.5

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-80501-557-6

定价 59.80元

质量监督电话 010-58572393

目录

推荐序/010

经历风雨，又见彩虹/010

杨丽萍

活力洋溢的定静/012

阿喀朗·汗 (Akram Khan)

真正的艺术家/016

赖声川

游走，来于此、止于此/017

又一山人

前言/018

序/020

CHAPTER-I

回家/062

朦胧的爱/064

死亡的时态——一个静止的世界/068

佛寺的念诵/070

CHAPTER-II

新东方主义的启蒙/076

空中杂念/078

灵体交换/080

中国文化底蕴的探索/084

新东方主义序幕/094

CHAPTER-III

东西方文化的冲突/101

东西方文化的冲突/102

众神的和谐/106

美国崛起/111

风流荡妇，朋克圣母/117

时尚的情结/122

东学西渐/126

CHAPTER-IV

西魄东魂——日本/141

迷失的缪斯/143

鬼异人间/149

东京现代城市模型/157

新东方主义的迷思/162

CHAPTER-V

后记 /282

陌路的神秘剧/178

阿喀朗·汗的倒影/181

陌路的神秘剧/192

一个空间的吸引/198

神秘剧的运动/205

CHAPTER-VI

后巴别塔的图像世纪/215

无界域书国/216

平面世界的序幕/220

影像大历史/222

巴别塔的图像世界/228

潜在的影像/234

麦田怪圈的图案原型/238

CHAPTER-VII

迷色东方/245

庭院/246

神的脸/251

宗教平衡观/257

时间的内容/267

我是谁/270

潜入空净/276

“侍”的艺术/278

叶锦添，
神行陌路。
CONNECTIONS

叶锦添 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

叶锦添的新东方主义

叶锦添

叶锦添

游走于服装、舞台、电影美术、视觉艺术、当代艺术创作等多元领域，醉心于中国当代艺术的诠释。叶锦添，2001年以电影《卧虎藏龙》获奥斯卡“最佳美术设计”与英国电影学院“最佳服装设计”奖，为首位获得以上殊荣的华人艺术家。

叶锦添毕业于香港理工学院高级摄影专业，1986年参与了第一部电影《英雄本色》，20多年以来，担纲多部电影、戏剧的美术与服装创作。合作对象包括众多知名导演及著名艺术团体，如吴宇森、李安、张艺谋、冯小刚、蔡明亮、陈国富、关锦鹏、陈凯歌、田壮壮、李少红、赖声川、杨丽萍、Robert Wilson、Akram Khan、Franco Dragone、François Girard等，以及台湾表演团体云门舞集、当代传奇剧场、汉唐乐府、太古踏舞团、优剧场等。作品曾在北京故宫博物院、北京国家大剧院、台北故宫博物院、纽约乔伊丝剧院（Joyce Theatre）、伦敦沙德勒之井剧院（Sadler's Wells Theatre）、巴黎夏佑剧院（Palais de Chaillot）、巴黎喜歌剧院（Opéra-Comique, Paris）、奥地利格拉兹歌剧院（Opernhaus Graz）等地展演，并参与了包括英国爱丁堡艺术节（Edinburgh Fringe Festival）、法国亚维侬艺术节（Avignon Dramatic Art Festival）、里昂舞蹈双年展（Biennale de la danse Lyon）等多个具有国际影响力的艺术会展。创作足迹遍及中国、中国台湾、中国香港、奥地利、法国、美国、英国、西班牙、日本及以色列等地。他在大型史诗电影《赤壁》《夜宴》，舞台剧《楼兰女》《韩熙载夜宴图》《八月雪》《长生殿》以及电视剧《大明宫词》《橘子红了》等作品中的美术创意及充满文化气息与创新的服装美学，一直以来备受国际瞩目与肯定。近年来，叶锦添不断探索“新东方主义”美学理念，诠释古代文化对未来的启示，是让世界了解到东方文化艺术之美的最重要的艺术家之一。

2002年，叶锦添在台北故宫博物院推出《时代的容颜》服装特展，并在法国波席文化中心、荷兰皇家剧院及西班牙马德里文化中心举办特展，正式向西方世界传达他诠释的东方艺术之美；2004年，参与了《雅典奥运会闭幕典礼》与北京奥运会交旗仪式的美术与服装设计工作，并在纽约、北京、上海多次举办个展；2005年，受美国甘迺迪中心邀请举办了《中国红》个人装置艺术展，并为知名化妆品牌MAC设计人体彩绘作品；2007年，在北京今日美术馆举办个人艺术展《寂静·幻象》；2008年，携作品“水竹园”参加“迪奥六〇周年纪念展”，并参与“芝华士二十五周年”活动的服装设计，同年为“周大福珠宝展”设计的珠宝以及现代婚纱被香港文化博物馆收藏并展览；2009年，他以“Art on Location”为主题在北京银泰中心举办“无忧”大型主题装置展览。

2010年6月，叶锦添在台北当代美术馆举办“仲夏狂欢”（Summer Holiday）大型个人装置艺术展，同时受到“上海静安雕塑展”的邀请，在上海久光商场展出个人艺术作品《Lili》。同年9月9日，受到意大利政府经济部与米兰家具展联合邀请以“无时序列”山水意象为主题创作了以“9”为意象的大型装置，展览于上海世博会。2010年12月，受时尚集团及北京电视台邀请，创作主题为“无时之时，无服之服”的时尚大典服装装置展；同年，与美国剧场大师罗伯特·威尔逊（Robert Wilson），合作大型舞剧《郑和1433》。

2011年，与现代舞大师阿喀朗·汗（Akram Khan）及其国际团队合作，担任舞剧《DESH》视觉艺术总监，获英国劳伦斯·奥利维亚奖（The Laurence Olivier Awards）“最佳新舞剧奖”（Best New Dance Production）。2012年，在电影《太

极三部曲》中担任美术总监及服装造型设计，并在冯小刚导演的史诗式战争电影《一九四二》中担任服装造型设计。

2012年，叶锦添涉入了更广阔的艺术领域，涵盖服装场景设计、舞台戏剧、装置艺术、珠宝设计、空间设计、学术演讲等，更进一步携手国际顶级艺术家打造东方艺术。2013年，刚完成与著名舞蹈艺术家杨丽萍的合作，在其大型舞剧《孔雀》中担任舞美视觉艺术及造型艺术设计总监；在著名戏剧导演赖声川的史诗话剧《如梦之梦》中担任服装造型总监。

在艺术创作之外，叶锦添多年以来一直致力于文字的创作，出版了《不确定时间》《大火》《繁花》《流白》《中容》《ROUGE—L'ART DE TIM YIP》、《GIJÓN》《寂静·幻象》《神思陌路》《赤壁：叶锦添的美术笔记》等10多部作品。作品集更以中、英、法等多国语言，出版发行于世界各地。

目录

推荐序/010

经历风雨，又见彩虹/010

杨丽萍

活力洋溢的定静/012

阿喀朗·汗 (Akram Khan)

真正的艺术家/016

赖声川

游走，来于此、止于此/017

又一山人

前言/018

序/020

CHAPTER-I

回家/062

朦胧的爱/064

死亡的时态——一个静止的世界/068

佛寺的念诵/070

CHAPTER-II

新东方主义的启蒙/076

空中杂念/078

灵体交换/080

中国文化底蕴的探索/084

新东方主义序幕/094

CHAPTER-III

东西方文化的冲突/101

东西方文化的冲突/102

众神的和谐/106

美国崛起/111

风流荡妇，朋克圣母/117

时尚的情结/122

东学西渐/126

CHAPTER-IV

西魄东魂——日本/141

迷失的缪斯/143

鬼异人间/149

东京现代城市模型/157

新东方主义的迷思/162

CHAPTER-V

后记 /282

陌路的神秘剧/178

阿喀朗·汗的倒影/181

陌路的神秘剧/192

一个空间的吸引/198

神秘剧的运动/205

CHAPTER-VI

后巴别塔的图像世纪/215

无界域书国/216

平面世界的序幕/220

影像大历史/222

巴别塔的图像世界/228

潜在的影像/234

麦田怪圈的图案原型/238

CHAPTER-VII

迷色东方/245

庭院/246

神的脸/251

宗教平衡观/257

时间的内容/267

我是谁/270

潜入空净/276

“侍”的艺术/278

推荐序

经历风雨，又见彩虹

得知叶锦添的新作《神行陌路》将要出版，第一个念头就是：又有好书可以读了。读书是从小的爱好，小时候在农村，书籍是珍贵的宝物，煮饭的时候手里都捧着一本书，饭烧糊了也不知道，猪圈里的猪和牛圈里的牛，饿得直叫唤也没发现……阅读打开了广阔的世界，成了我人生中的一大乐趣。

当初，拜读叶锦添的《神思陌路》，也同样感受到被文字开启的另一方天地，我深深地被他那种完全不同的语境和对美学的思考及主张所触动。“新东方主义美学”——我特别喜欢“东方”这两个字。当世界面临大同的时候，什么是我们母体的“本源”？叶锦添最不能忍受的是“本质”的丧失。文化不能溃败，内心必须找到着落。一种新的美学态度支持着他，他对于“东方主义”的终极关怀和叩问，令我深为感动。

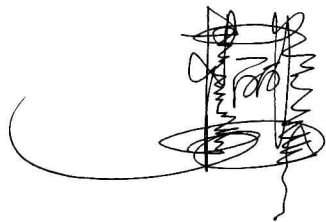
叶锦添是那种能把自己的思想、学说及感受，投入实践并转化为艺术语言的人。我欣赏他的艺术，关注他的所有作品。他成功地建立了一种视觉语言及美学形态来连接古今中外，他所创造的美感不仅满足了视觉的享受，更让人借此感知到他思想的厚重质地。他那么用心地去寻找陌生世界的归属点，并在那条陌路上完成了心灵的跋涉……是怎样的智慧，让他能敏锐地观察和理解事物，却又保持着异常的清醒；或者只能说是，觉知如同生命的诞生，是自然的秘密。

终于有一天我认识了叶锦添，缘于我创作的一部舞剧《孔雀》，当时我想请他为舞剧的美术、服装造型做设计。看到他的第一眼，给我印象最深的是他的眼神，那是一种经历过风雨，也见过彩虹的平和。接下来我们为怎样寻找到舞剧《孔雀》的艺术表现形式讨论了很长时间。按他的说法：“以孔雀推想凤凰的极相，可感孔

雀为天下之灵物，当灵性互通，从想象的角度切入，在我心中产生了一种灵幻之境界，一种源于人间又不属于人间的飞闪的诗界，此原不属地上之物界，需以超乎物界以示之。”在后来的过程中，我亲眼目睹了他将概念化为现实的过程。他真的为舞剧的魂体，披上了神奇的华服。我和观者都为他的设计深感震惊！感谢他为我们找到了艺术超越地域特征的自由表达！在那一刻，我们似乎寻找到了什么是东方心灵的符号。

叶锦添的新书《神行陌路》中，我最有感触的是他那段对于舞蹈本源概括——“舞蹈对人而言，最重要、最珍贵的一点就是对一切诚实。诚实地面对自我，面对空洞的舞台，一个在前面不远的黑暗中埋藏着无数灵（魂）的空间，他们都集中精力，眼睛专注在你身上，这时候你是属于他们的，因你有任何的遐想都会被看见，你只能全神贯注地呈现你自己，但如何才能（将）自己的内在诚实地呈现在观众面前，而打动他们的内心？”

是的，诚实召唤着我们去寻找最接近内心的客观自然，只要我们还有生机，我们就不会停止“神行”，思想和观念将会继续在“陌路”上不断地述说——“活着的人与曾经活过的精神世界共融，留下的只是一种态度”。

著名舞蹈艺术家

活力洋溢的定静

“如今，影像环绕充斥着我们的生活周遭，一如语言。我想，影像应该是我们现今第二大最直接的沟通工具，也许，我这么说还嫌小觑了它。”

——阿喀朗·汗（Akram Khan）

我和叶锦添首次见面，是在2009年于北京举行的一场宴会上。我刚结束一整年密集的巡回演出，因此，那晚，我渐渐放松身心，尝试回归定静。当然啦，在举行庆功宴的当下，要回归定静，谈何容易，我精疲力尽，迫切需要好好睡上一觉。但是，在嘈杂喧闹之中，跟我隔桌正对面坐着一位非常定静的男士，沉默但认真地观察着周遭。我记得他头戴蓝色棒球帽，身形结实，穿着一件宽松的白衬衫，微笑盈盈。宴会进行中，他突然倾身向前，隔着桌子问下一个合作对象是谁？没有“嗨，你好”或“谢谢你的这场表演”之类的寒暄，就直截了当地询问这个问题，我当下有点不知所措，他就这么直接地询问我关于“未来”：我接下来想和谁合作？

我向来觉得，我们在思考我们的“未来”时，总是跟“过去”脱离不了关系。在整个人类文明史中，每一种文化对于“过去”都有其想法。这位微笑盈盈的男士所提出的“未来”问题，也跟“过去”有渊源，而这个“过去”跟我的制作人法鲁克·乔杜里（Farooq Chaudhry）有关。法鲁克一直尝试撮合叶锦添和我进行某种形式的合作，他非常欣赏叶锦添的创作，大概是他的热情感染了我，因为没过多久，我也开始喜欢上叶锦添的许多电影艺术创作、服装造型和舞台设计。

此时此刻，我们同坐一桌，我们有一个“共同的过去”，他问了我一个关于“未来”的问题。对面这位我不认识的男士那么直截了当地问，我也想干脆脆地回答。于是，在周遭喧哗声中，我隔着桌子，扯着嗓门回话，大致内容是：“你可