

东南亚 现代 美术

广西美术出版社

郭建超 周雁冰 著

现代 未来

2023.10.10-2023.10.15

图书在版编目(CIP)数据

东南亚现代美术/郭建超、周雁冰著. —南宁: 广西美术出版社, 2006.8

ISBN 7-80746-031-8

I. 东… II. 中… III. 美术史—东南亚—现代

IV. J133.095

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第099234号

Dong Nan Ya Xian Dai Mei Shu

东南亚现代美术

出版人: 伍先华

终审: 黄宗湖

图书策划: 姚震西

责任编辑: 马琳

责任校对: 陈宇虹 黄雪婷 尚永红

审读: 林柳源

出版: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

邮编: 530022

发行: 全国新华书店

制版印刷: 北京图文天地中青彩印制版有限公司

版次: 2006年8月第一版

印次: 2006年8月第一次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/32

印张: 6.5

书号: ISBN 7-80746-031-8/J-660

定价: 78.00元

郭建超及周雁冰分别是新加坡美术馆的馆长及项目策划经理。

郭建超毕业于加拿大新斯科舍艺术大学及英属哥伦比亚大学美术史研究院。他著有新加坡美术百年史《汇流》（1996）及多篇学术论文。郭建超于2002年获颁法国艺术与文学骑士勋章。他是多个国际视觉艺术大赛及年展，如福冈三年展及爱马仕韩国艺术大奖的评审，也是新加坡在圣保罗及威尼斯双年展的首个展览的总策划人。郭建超同时兼任多个公共、视觉艺术及美术教育机构、委员会的重要职务，对新加坡及区域文化艺术发展提出具影响力的概念和意见。

周雁冰，出生于70年代。毕业于新加坡国立大学，曾担任新加坡电视台时事节目编导、主持人。2000年开始旅居菲律宾马尼拉、中国北京，期间在菲律宾阿亚拉美术馆参与导览工作，并以本名或笔名“丹女”在新加坡联合早报及新加坡杂志上发表专栏。在新加坡美术馆参与策划的展览包括《留真——斯民摄影中国画名家像传展》、《时代之遇——新加坡美术馆典藏东南亚作品展》。

作者的话

我们要感谢新加坡美术馆同仁，尤其是阿默·马沙迪、刘思伟、范美英、王慧文及黄湘龄，感谢他们对东南亚美术研究所付出的努力，丰富了本书的内容及研讨范围。我们也要特别感谢新加坡美术馆资深设计师何振鸣，为本书的设计付出了很大的心血；当然我们没有忘记陈淑玲为我们搜集相关的资料和图像。

我们更要感谢范迪安馆长的序言，让本书增色不少；我们也感谢中国美术馆的朋友，尤其是陈履生和李万万所给予的协助。

感谢新加坡画家蔡逸溪，与我们分享了他对重游婆罗浮屠的深刻而动人的感受。我们也要感谢印尼维达雅美术馆、菲律宾国家博物院、菲律宾罗佩兹纪念美术馆、菲律宾文化中心、泰国修帕·毕拉斯里国家博物院、新加坡好藏之美术馆、新加坡国立大学图书馆、新加坡美术馆图书馆的支持，为本书提供了精彩的图片及资料。

最后，我们感谢家人的支持。谢谢郭建超的父母及夫人彭莱娣，及周雁冰的父母及先生洪绍维。

东南亚

现代 美术

除非另外注名, 本书所有图像均源自新加坡美术馆典藏。

版权所有。未经版权拥有者书面许可, 任何单位及个人不得以任何方式或理由, 对本书文字、图像、设计及相关内容, 进行使用、复制、抄录或传播。文字版权拥有者为本书作者; 图像版权拥有者为新加坡美术馆, 以及提供有关图像的机构和画家。

东南亚
现代
美术

郭建超 周雁冰 著

序

东南亚是一个文化丰富的区域。作为世界多种文化及宗教的熔炉，东南亚现代美术的发展在世界现代美术的范畴里具有普世的特性。正如本书作者所述，现代主义并非是单一的，它以多重的形式呈现在众人面前。从英文语意上来说，它不仅是“modernism”而是“modernisms”。很显然，东南亚现代主义有其多元性，因此多重、多元、多面的东南亚现代美术在世界美术历史沿革的过程当中，有它重要的贡献。本书关于东南亚现代主义的讨论，无疑丰富了国际间对多重现代主义的理解和认识。

从中国文化的角度来看，“南洋”这一词所引申的联想，同“西洋”或“东洋”是有区别的。20世纪初期，中国的艺术家远渡重洋，到巴黎（西洋）、东京（东洋）去留学，了解西方世界现代美术的发展，形成了一个美术上“西学东渐”的现象，并影响了中国美术的进程。“南洋”则代表了历史悠久、传统深厚的中华文化，与历史上曾出现过多个断层、多元而丰富多彩的东南亚文化的相遇。这种频繁且具活力的双边往来、交流及碰撞，最终启迪了源自中国的华人艺术家对现代美术的重新思考，为东南亚现代美术开创了独特的发展方向及风格。譬如新加坡20世纪30年代的现代美术艺术家，他们拥有中国美学的基础、西方美术的技巧，同时还有当地多元文化、族群的环境感受，这些元素的交融便构成了新加坡式的现代主义文化，体现在“南洋画派”的作品当中。

本书作者也对具民族意义和国家意义的民族主义加以分析，介绍了族群、文化及国家认同之间的复杂关系，以及艺术作品如何体现、影响甚至改变这样的认同。而东南亚多元、多重的文化及历史背景，可为关于“后

民族”区域主义认同的文化研究与讨论，提供全新的、具有国际意义的丰富条件。

新加坡美术馆馆长郭建超是我多年的老朋友，他领导新加坡美术馆十年有余，是新加坡及亚洲区域美术发展及教育的中坚人物，对区域及亚洲美术有独到的认识及见解。他所带领的新加坡美术馆团队是一支年轻、充满活力，具有多种语言及国籍的队伍，对东南亚美术的收藏、研究及展示、推广向来不遗余力。本书的另一名作者周雁冰是理科出身，曾经是新闻工作者，并有旅居马尼拉及北京的经历，她凭借对文化艺术的热情及追求，在加入新加坡美术馆一年的时间内，同郭馆长合著本书，显现了新加坡年轻艺术学者的智慧及勤奋。

《东南亚现代美术》填补了中国国内美术资料上的一页空白，丰富了关于现代美术、多重现代美术的讨论，对中国美术史论研究的同仁来说，别开了一方学术研究成果的新天地，也让广大中国美术爱好者有机会通过不同的视野，属于东南亚区域的视野，去看待现代美术的发展进程。本书配合新加坡美术馆与中国美术馆联合主办的“时代之遇——新加坡美术馆藏东南亚美术精品展”首发，本馆甚感荣幸。

是为序。

中国美术馆馆长

范迪安

2006年8月

《梭罗河》

印尼民歌

柜桑·马托哈托诺

美丽的梭罗河

你的光荣历史

旱季来临

雨季时 波涛滚滚

我为你歌唱

我永远记在心上

你轻轻流淌

你流向远方

你的源泉是来自梭罗 万重山送你一路前往
滚滚的波涛 流向远方 一直流入海洋

你的历史就像一只船

商人们乘船远航 在美丽的河面上

BENGAWAN SOLO

Gesang Martohartono

bengawan solo, riwayatmu ini
sedari dulu jadi perhatian insani
musim kemarau, tak seberapa airmu
di musim hujan air meluap sampai jauh ...

mata airmu dari solo
terkurung gunung seribu
air mengalir sampai jauh
akhirnya ke laut ...

itu perahu, riwayatmu dulu
kaum pedagang s'lalu naik itu perahu

目录

导论——“区域”与现代主义	/ 10

东南亚区域	/ 15
大陆与海洋	/ 17
高山美学	/ 19
“东南亚”由来	/ 22
民族主义	/ 26

现代美术的开端	/ 30
殖民时代	/ 31
古罗马斗兽场里的现代性	/ 33
斗争的延续——亲王受难记	/ 43

现代美术的另一个开端	/ 47
现代主义与民族主义	/ 48
从外在的美丽走向高尚的灵魂	/ 50
民族主义与“西方实验室”	/ 68
伊斯兰与新宗教体验	/ 73
菲律宾的现代人	/ 79

新马华人画家——寻找自我	/ 94
李曼峰——跨国界的艺术家	/ 117
巴迪图案中的多元文化景观	/ 122
东南亚现代主义的多重面貌	/ 133
遥远的过去与东南亚大陆地区	/ 142
婆罗浮屠	/ 145
普兰巴南	/ 148
皇室与意大利美术教师	/ 152
佛教与新宗教体验	/ 159
法国人及越战之间的现代美术	/ 165
曾经辉煌——柬埔寨美术	/ 179
从蒲甘到现代	/ 188
后记——现代主义精神的延续	/ 196
注释	/ 201

导论——“区域”与现代主义

东南亚作为一个“宏观区域”，是一个拥有多民族及多元文化的区域。这个区域及它所呈现给世人的现代美术有它们共同的历史、政治及人文背景。《东南亚现代美术》将探讨东南亚美术的发展历程，现代美术与整个区域舞台的互动关系。本书列举了东南亚现代美术发展史上的标志性事件，不仅为了凸显各国现代美术发展的共性，更希望突出相互对比、对立或趋同的现象，以及这个区域所共同关注的文化议题，以丰富关于“现代主义”或“多重现代主义”的讨论。同时，东南亚现代美术发展也可以同亚洲其他地区的美术进程作比较，以充实我们对亚洲现代美术范围和定义的理解。

一般而言，“现代主义”是一个相当宽泛的概念，它标明了一种不同于以往任何时期的人文精神气质，经常被用来谈论19世纪后半叶到20世纪中叶整整一个时代的文学艺术。这是一个流派纷呈的时代，象征主义、未来主义、表现主义、达达主义、超现实主义，意识流此起彼伏，各展风采。

这个时期内任何具有前卫特色、与传统文化分道扬镳的学术流派和思潮都被冠以这个源自西方的名词。现代主义的追随者相信重新创造文化的必要性，以改变旧有而不合时宜的文化。它鼓励人们去检视既存事物的方方面面，清除任何阻碍进步的元素。

在思潮发展的意义上，现代主义讲求理性逻辑，实验探证，

并主张无神论的科学精神。现代主义者肯定了人的价值、对人的尊严的维护，以及对人类理性的颂扬，代表了人的个体自我意识的觉醒，并将人从神的束缚中解脱开来。现代主义艺术家则通过艺术的创作，体现出这一特点。他们放弃了19世纪末期的叙事风格，从个体出发，寻找更能反映出内在真实情感的方式，创作出能够表达个人感受及想法的作品。

从西方美术史的角度去看，一般认为，现代主义的源流可以追溯到法国的印象主义。1863年，经拿破仑三世批准，法国在巴黎为被官方沙龙评选委员会拒绝接受作品的艺术家，举办了落选者沙龙（Salon des Refusés），年轻画家马奈（Edouard Manet）在沙龙展中，展出著名的《草地上的午餐》（画中描绘一赤裸女子同两名西服笔挺的男士在郊外野餐的情景），毫不犹豫地保守势力挑战，展露现代主义绘画的精神。

在美术发展的进程中，印象派、新印象派、后印象派相继而生。立体主义和20世纪各种理性化抽象艺术接踵而来。艺术家们强调创造新时代的艺术形态，离开传统的情节化和戏剧性结构，排除叙事性的文学内容，转而注重画家对现实情境的自我感受和自觉表现。因此，法国后印象主义画家塞尚（Paul Cézanne），“透过现象看本质”，并在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感，被人们称作“现代绘画之父”。