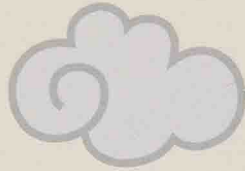

浮世山水

—台灣藝術心貌

LANDSCAPE TO MINDSCAPE OF FLOATING WORLD
CONTEMPORARY ART FROM TAIWAN

目録 目次 Contents

- 4 主委序 あいさつ Minister's Preface
行政院文化建設委員 主任委員 盛治仁
Emile C.J.Sheng, Minister, Council for Cultural Affairs, Taiwan
- 8 館長序 メッセージ Director's Preface
國立台灣美術館 館長 黃才郎
Tsai-Lang Huang, Director, National Taiwan Museum of Fine Arts
- 13 策展專文 展覧会によせて Curatorial Essay
浮世山水：歴史觀照與自我心象
浮世山水：歴史の回顧と自我の心
Landscape to Mindscape of Floating World: Historical Perspective and Self-Reflection
國立台灣美術館助理研究員 黃舒屏
Iris, Shu-Ping Huang, Curator, National Taiwan Museum of Fine Arts

- 33 藝術家介紹與作品圖版 アーティストの紹介と作品図版 Participating Artists and Plates
- 34 李明則 (リ・ミンズ) Lee Ming-Tse
- 46 潘信華 (パン・シンホア) Pan Xin-Hua
- 54 姚瑞中 (ヤオ・ジュイチュン) Yao Jui-Chung
- 66 華建強 (ホア・ジェンチャン) Hua Chien-Chiang
- 72 參展藝術家簡歷 アーティスト略歴 Artists' Biographies
- 87 展出作品清單 出展作品一覽 List of Exhibited Works
- 97 感謝誌 謝辞 Acknowledgements

浮世山水

—台灣藝術心貌

LANDSCAPE TO MINDSCAPE OF FLOATING WORLD
CONTEMPORARY ART FROM TAIWAN

目錄 目次 Contents

- 4 主委序 あいさつ Minister's Preface
行政院文化建設委員 主任委員 盛治仁
Emile C.J.Sheng, Minister, Council for Cultural Affairs, Taiwan
- 8 館長序 メッセージ Director's Preface
國立台灣美術館 館長 黃才郎
Tsai-Lang Huang, Director, National Taiwan Museum of Fine Arts
- 13 策展專文 展覧会によせて Curatorial Essay
浮世山水：歴史觀照與自我心象
浮世山水：歴史の回顧と自我の心
Landscape to Mindscape of Floating World: Historical Perspective and Self-Reflection
國立台灣美術館助理研究員 黃舒屏
Iris, Shu-Ping Huang, Curator, National Taiwan Museum of Fine Arts

- 33 藝術家介紹與作品圖版 アーティストの紹介と作品図版 Participating Artists and Plates
- 34 李明則 (リ・ミンズ) Lee Ming-Tse
- 46 潘信華 (パン・シンホア) Pan Xin-Hua
- 54 姚瑞中 (ヤオ・ジュイチュン) Yao Jui-Chung
- 66 華建強 (ホア・ジェンチャン) Hua Chien-Chiang
- 72 參展藝術家簡歷 アーティスト略歴 Artists' Biographies
- 87 展出作品清單 出展作品一覽 List of Exhibited Works
- 97 感謝誌 謝辞 Acknowledgements

主委序

あいさつ

Minister's Preface

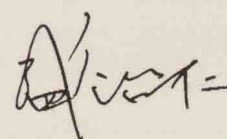
主委序

今年是台灣與日本文化交流意義深刻的一年，繼紐約和巴黎之後，今年四月台灣駐日經濟文化代表處台北文化中心正式於東京成立，啟動了更為活絡的台日關係，也意味著兩地之間文化互動將更為頻繁而深入，台北文化中心除了介紹優秀的藝文團體參加國際文化交流、鼓勵民間機構和人士參與台日藝文活動，也同步推動美術館進行展演合作，希望能讓台灣文化觀點更為深刻地傳達給日本觀眾，積極展現台灣文化的風貌，以文化的高度為兩地的關係建立長期合作的互動連結。

「浮世山水」是國立台灣美術館與台北駐日經濟文化代表處台北文化中心所策劃主辦的台日交流計畫。展覽邀請4位來自不同世代的台灣藝術家，參展作品展現藝術家們對於傳統文化的翻新詮釋，並以幽默的觀點描繪當代生活的人文特質，以及他們對台灣現貌的細微觀察。「浮世山水」反映出藝術家心裡的精神國度，同時也鏡照出台灣現實生活的百態樣貌。希望向日本藝術界、及當地民眾展現台灣藝術多樣性、新舊交融的文化價值。

在台北駐日經濟文化代表處台北文化中心未來的藝文推展計畫中，台日間文化的活動將會更加多元，除了藝術性的靜態展示活動，也將積極舉辦藝術家座談會、推廣青年藝術家作品、辦理音樂會等藝文展演活動。希望藉此一中心的成立，結合民間以及官方的各項資源，召集更多藝文及文化愛好人士對於台日交流活動積極參與，讓日本友人可以了解台灣更深入的人文面貌。

在此特別感謝日本暨在日僑界友人對於本展的熱心支持。駐日經濟文化代表處台北文化中心及國立台灣美術館的組織籌畫，促成了本展於本館及東京的展出。祝福「浮世山水—台灣藝術心貌」展出順利成功，並期待以此展為起點，開啓一個更為蓬勃的台日文化交流渠道。

行政院文化建設委員會 主任委員

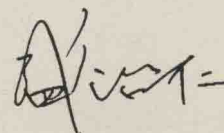
あいさつ

2010年は、台湾と日本の文化交流にとって意義深い一年です。4月に、行政院文化建設委員会の駐日経済文化代表処台北文化センターが、ニューヨークとパリに続いて、東京で開設されました。今後、台日関係の更なる活発化、双方文化交流の更なる拡大と深化が期待されます。台北文化センターは、優秀な芸術・文化団体を国際文化交流の場に紹介するだけでなく、民間機関および関係者の台日芸術・文化活動への参加を促し、同時に美術館の交流連携も進めてまいります。積極的に台湾文化のソフトパワーを発揮することで、台湾文化の価値を日本の方々により理解していただき、文化の力を借りて、双方の末永い協力関係の構築に寄与してまいります所存です。

此度の「浮世山水」展は、国立台湾美術館と台北駐日経済文化代表処台北文化センターが企画・主催した台日交流計画です。展覧会には、世代の違う4人の台湾アーティストを招き、出展作品には、伝統文化に対するアーティストたちの新味ある解釈が表され、現代の生活に見られる文化的特徴、および台湾の現状に対する彼らの丁寧な観察がユーモアに描き出されています。「浮世山水」は、アーティストの心のなかに存在する故郷を反映すると同時に、台湾で営まれる現実生活の様々な模様を映し出します。本展は、日本の芸術界ならびに一般の方々に、台湾芸術の多様性と新旧融和の文化価値をご覧いただくことを主旨にしています。

今後の芸術・文化交流では、静的な展示活動を行うほか、アーティスト座談会や若いアーティストの作品紹介、コンサートの開催など、より多様な台日間の文化交流活動を予定しています。台北文化センターの開設を通じて、民、官の力と資源を一つにし、より多くの芸術および文化愛好者が台日交流活動に積極的に参加するよう促します。そうして、日本の友人たちに台湾文化を一層ご理解いただき、台湾との距離を縮め、より好きになっていただければと思います。

最後に、日本側および日本華僑界の方々の熱心なご支持、ならびに駐日経済文化代表処台北文化センターおよび国立台湾美術館の企画・運営に感謝いたします。おかげさまで、国立台湾美術館ならびに日本東京での展示が実現されました。台日交流活動の今後の更なる発展と、「浮世山水」展の成功を心より祈念しております。

行政院文化建設委員会 主任委員

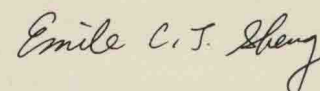
Minister's Preface

This year has been a very meaningful year for cultural exchanges between Taiwan and Japan. This April, following the establishment of The Cultural Centers in New York and Paris, The Cultural Center, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan was officially established in Tokyo, with the intent of initiating a more dynamic relationship between our two countries, and to ensure more frequent and meaningful bilateral exchanges. In addition to introducing Taiwan's premiere artist groups to international cultural events, The Cultural Center in Japan also encourages private organizations and individuals to take part in Taiwan-Japan art events and to work in close cooperation with the museums to come up with exhibitions and performances. We hope that these exchanges will help demonstrate to the Japanese audience the beauty and sophistication of Taiwan's distinct cultures as well as build a lasting relationship between the two countries through the medium of fine arts.

The exhibition "Landscape to Mindscape of Floating World: Contemporary Art from Taiwan" is a cooperative project between the National Taiwan Museum of Fine Arts and The Cultural Center, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan. The exhibition invites four Taiwanese artists of different generations to exhibit their works. The selected works demonstrate new perspectives on the traditional cultures and illustrate the importance played by the humanities within modern society as well as express the artist's detailed observations of Taiwan's contemporary image. This exhibition reflects the philosophy of each artist and the dimensions encompassed by the various aspects of Taiwan's society, in hopes of demonstrating Taiwan's cultural value, which combines different genres as well as the mixture of traditional and contemporary ideas, to the artistic professionals and general audience in Japan.

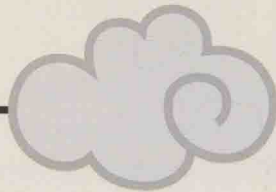
The Cultural Center, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan will be planning more cultural projects which seeks to encompass more genres, including a variety of events such as art exhibitions, artist discussions, promotion young artists, music concerts, and so on. With the opening of The Cultural Center in Japan, we hope to combine public and private resources to reach out to those who are interested in the arts and cultural activities in hope that they will participate actively in the Taiwan-Japan cultural exchange projects with the ultimate goal of facilitating a better Japanese appreciation of the more advanced aspects of Taiwan's arts and humanities.

At this point I would like to express my deepest gratitude to our Japanese friends and the Taiwanese community in Japan for their enthusiastic support to this exhibition. I would also like to thank the National Taiwan Museum of Fine Arts and The Cultural Center, Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan for their effort in the planning that made it possible for this exhibition to be shown in Japan. I wish the exhibition "Landscape to Mindscape of Floating World: Contemporary Art from Taiwan" a great success, and I hope this exhibition will serve as a starting point in creating a more dynamic medium for promoting cross-cultural exchange between Taiwan and Japan.

Minister, Council for Cultural Affairs, Executive Yuan

館長序

メッセージ

Director's Preface

館長序

台灣與日本在歷史發展上淵源深厚，促成了今日兩地在文化、經濟、觀光、娛樂、甚至是大眾次文化上密不可分的交流與互動關係。在此緊密的往來互動下，我們希望能藉由美術館以及藝術創意的文化影響力，介紹並推薦優秀台灣藝術家給日本的觀眾，並逐步搭建台日展覽交流與經驗分享的美學平台。

推動台灣藝術與國際藝術的交流、介紹台灣藝術家的創作特色是國立台灣美術館的重要任務之一。本次策劃展覽「浮世山水」，希望透過4位台灣藝術家對於傳統繪畫美學的變法突破，讓日本觀眾深入認識新舊精神交融、且不斷活力變異的台灣藝術。在美學概念上，這些藝術家們結合歷史性意義深厚的山水畫傳統，從個體的生態反映台灣獨特的文化屬性，重新探索藝術中的人性與自然、生命狀態與社會環境、內在及外在的古典議題，從當代的視點和敘事時態，細緻觀照出台灣當下現實環境裡的種種情態。這個展覽從多元交錯的視覺觀點體現出台灣從歷史經驗所提煉的深厚涵養，以及美學的豐富內涵。

藝術展覽之目的不僅在於藉由美感經驗達到理念上的溝通，同時也是文化詮釋及觀點的分享。國立台灣美術館很榮幸與今年甫成立的台北駐日經濟文化代表處台北文化中心合作，共同在日本東京推介蘊含台灣觀點的藝術作品，期許能與日本觀眾分享充滿創造活力的台灣文化。

文化宛如一面學習之鏡，使我們得以從他我之間的觀照中，建立交流、聯繫、經驗分享的積極互動關係。台灣藝術家以其豐沛的創意，逐步為台灣打造一個形象深刻且鮮明的文化識別，國立台灣美術館也期以展覽為平台，持續推動台、日間的藝術交流，在文化之鏡的彼此映射中，激盪出更深刻的對話。

黃才郎

國立台灣美術館 館長

メッセージ

台湾と日本の間を流れる長く深い歴史のつながりは、今日の双方の文化、経済、観光、エンターテインメント、ひいてはサブカルチャー等における、切っても切れないほどの密接な交流関係と相互作用をもたらしています。このような緊密な往来のなか、美術館と芸術創造が持つ文化影響力を通して、優秀な台湾アーティストを日本の皆さまにご紹介することにより、台日の展覧会を通じた交流、ならびに経験の共有を実現する美学の場を、一步一步築きあげていくことを期待しております。

国立台湾美術館は、台湾と世界の芸術の交流を促し、台湾アーティストの創作を紹介することを重要な任務の一つとしております。本展「浮世山水」では、伝統的な絵画美学の枠を破った四人の台湾アーティストの作品を通して、新旧精神の融和、エネルギーに変化し続ける台湾アートを感じていただければと思います。ご紹介するアーティストたちは、美学の概念において、悠久な歴史を持つ山水画という伝統を取り入れ、各々の生存状態から台湾文化の独特な本質を反映し、芸術のなかの人と自然、命の様態と社会の環境、および内面・外面という古くからあるテーマを改めて探求し、現代という視点と時制から、様々な様相を呈する台湾の「いま」を実に緻密に映しだしています。本展は、歴史経験から精練された台湾の素養・風土、ならびに豊かな美学を、錯綜する多様な視覚観点から表しています。

展覧会とは、美の体感を通して理念の疎通をはかると同時に、文化の解釈と視点を共有するために開かれるものです。国立台湾美術館は誠に光栄にも、今年設立されたばかりの台北駐日経済文化代表処台北文化センターと力を合わせて、日本東京にて、台湾の視点を有する芸術作品をご紹介することができました。本展の開催により、創造力と活力に満ちた台湾文化を、日本の皆さまと分かち合えればと思います。

文化はまるで学びの鏡のようです。他者と自身をこの鏡に照らし出すことによって、私たちは、交流、連なり、経験共有といった積極的な関係を結ぶことができます。台湾のアーティストたちはその豊かな創造性をもって、独特かつ鮮明な台湾の文化的アイデンティティを着々とつくりあげています。国立台湾美術館もまた、展覧会という場を借りて、ひきつづき台日間の芸術交流を推し進めてまいりたいと思います。文化という鏡が映し出すなかから、こころに響く対話が生み出されることを願いながら。

黄才郎

国立台湾美術館 館長

Director's Preface

Taiwan and Japan shared close ties historically, which contribute to our frequent exchanges and interaction in culture, economy, tourism, entertainment and popular sub-culture today. Against this background, we are delighted to introduce the outstanding artists in Taiwan to the audience in Japan through collaboration between the museums with their cultural influence on art and creativity. This is part of our efforts in building an aesthetic platform for further exchanges between Taiwan and Japan through art exhibitions.

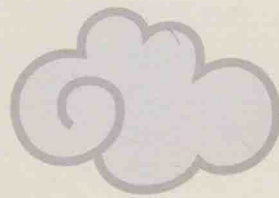
It is one of the important missions for National Taiwan Museum of Fine Arts to introduce the creative works of Taiwanese artists through the promotion of exchanges between the art communities in Taiwan and abroad. The exhibition "Landscape to Mindscape of Floating World" showcases four Taiwanese artists' breakthrough in their aesthetic presentation of traditional paintings and introduces the combination of old and new art forms of the vibrant Taiwanese art to the Japanese audiences. The art works of the four artists reflect the beauty of traditional landscape paintings with historic significance and the unique cultural characteristics of Taiwan in their individuality. They re-explore classical themes such as humanity and nature, life and society, as well as internal and external reflections. Through contemporary viewpoints and delicate narration, these art works vividly interpret the various aspects of Taiwan society. This exhibition is embodiment of Taiwan's rich aesthetic contents drawn from its history and interlaced viewpoints.

The purpose of an art exhibition is not only about communication of ideas through aesthetic experience, but also sharing of cultural interpretation and viewpoints. National Taiwan Museum of Fine Arts is honored to work with The Cultural Center in Tokyo, which was established earlier this year under the Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan, to introduce these art works with Taiwanese ideas. We hope to share the energetic and creative Taiwanese culture with the Japanese audience through this exhibition.

Culture is like a learning mirror. It enables us to establish a relationship for two-way exchange, connection, sharing and active interaction through looking at ourselves and others. Taiwanese artists have developed a formidable cultural identity for Taiwan with their ample creativity. National Taiwan Museum of Fine Arts will continue to promote art exchanges between Taiwan and Japan in the hope that we will come to deeper dialogue as we look into our reflections in the cultural mirror.

Tsai-lang Huang

Director, National Taiwan Museum of Fine Arts

策展專文

展覽會によせて

Curatorial Essay

浮世山水：一個流動的它方

「浮世」在佛教裡意指變幻不定的飄渺塵世，感懷人事無常變易、實幻交錯；歷來有許多以「浮世」為敘事題材的文學詩歌、影像作品或藝術創作，內容關注個體在現象空間裡的生存狀態，討論人的內在細微感知及外在社會的瞬息萬變，從圍繞於個人生活圖像和細節的記述，採用一種影像片段擷取的敘事手法，以主觀式的拼貼，組合來自事件經歷的記憶碎片，呈現出「浮世」裡無數流動性的片刻。

這次「浮世山水」展覽的提出，媒合了「浮世」、「山水」兩者深具時間與空間美學意象的表現特質，以此嘗試闡釋四位台灣藝術家仿古典山水畫的新趣味，創作者回到歷史典範／私人記憶的時空，如劇場般交錯並列古典場景及當代生活圖像，呈現台灣複雜而實幻交疊的文化風景。

本次展出的四位藝術家李明則（1957-）、潘信華（1966-）、姚瑞中（1969-）、華建強（1975-），不約而同地在創作的靈感上向歷史借鏡，挪用「山水畫」的概念或形式：李明則以在地風貌的地誌描繪改變山水畫刻版的中國化意象；潘信華的仿古畫風則塑造了今昔何夕的謎樣時空；姚瑞中以現在針筆畫山水、寫時代情慾與矛盾的歷史情結；華建強速寫無法於現實找到位置的青年世代。儘管在議題上表現各異，但美學概念上，他們都一致反映出拼貼式的影像特質，一個彷彿只存在於影像轉瞬裡的液態空間——一個碎形的、斷裂的，卻又充滿自由的「新天地」。藝術家們的表現手法結合古今，穿梭於此處及彼端，轉化寫實與超現實，藉此展現了在傳統與現在間仍必須持續移動及探索的中介地帶。「浮世」所形容的變幻不定，刻劃出當下人文景觀的現象，在時代與時間飛速的變化下，使得真實的瞬間如此短暫，短暫到消失後瞬即成為虛幻，似真且夢的描述方式成為藝術家一種面對內在真實的超現實表達。

「山水畫」在古典繪畫傳統裡是一個重要的類型，從唐宋到明清時期的一路成熟發展，「山水畫」成為了一種獨特的審美品味以及美學概念，它與書法以及文學的思維結合，建構了山水美學深厚的文人特質。從人類和宇宙自然界的關係，到人物如何思考與社會景觀間的複雜關係，山水畫因此開始和巨大的時代現象、及人類的精神思想史產生連結。到了現代，山水畫不僅僅是單純的創作或繪畫形式，它變成了藝術家用以詮釋和表達文化身份的文本。山水畫的形式、山水意象的美學，到了現代創作者的手裡，成為一種向歷史傳統借用的論述手段，以過去歷史的框架再現當下歷史的風貌，又或者藉此呈現：歷史空間如何被無數個瞬間片刻的主觀觀點所建構的過程。

本次展出的作品裡，藝術家們藉由山水畫的諧仿（Parody），進行形式的挪用、文人身份的諧擬，創作本身所呈現的樣貌已經轉變為個人對歷史提出的問題辯證，關於台灣這個場域的歷史認同，似乎永遠沒有明確的最終解答，我們只在四位藝術家所建構於真實如夢的「浮世山水」裡找到屬於個人記憶的註解。

諧仿的山水與在地風情

從《中國風》到《台灣風》，李明則開始思考並探索自我風格，到了《人間男女》、「李公子系列」和「起心動念系列」裡，藝術家彷彿藉由傳統山水畫及肖像畫的風格實驗，進行了一種自我的檢視，同時開始他個人身份與文化語言的課題。化身為漫遊於凡俗人間的公子形象，李明則藉由「畫像」一自我形象的描繪，表達出幽微隱晦的內在面貌、自身慾望的多重性。藝術家塑造凡夫俗子的形象，回到原始樸素的慾念，返歸生活在地的日常情懷與故事，以素人姿態重新面對山水畫裡的人文傳統，以此對台灣所承襲於中國歷史的道統，提出在地性的書寫。