

Oil Painting Series

TWO-WAY

油画 当代“西洋景”

CULTURE SHOCK

A humorous look at when Westerners encounter bizarre Chinese culture

中西文化面对面



九州传播出版社

CHINA INTERCONTINENTAL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

油画 当代“西洋景”：汉、英 / 易钢，(美) 易江南著；万惠卿绘。

— 北京：五洲传播出版社，2012.8

ISBN 978-7-5085-2323-1

I. ①油… II. ①易… ②易… ③万… III. ①随笔—作品集—中国—当代

②随笔—作品集—美国—现代—英文 ③油画—作品集—中国—现代

IV. ①I267.1 ②I712.65 ③J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第165351号

油画 当代“西洋景”

作 者：易 钢 (中文) 易江南 (英文)

绘 画：万惠卿

策 划：荆孝敏

美术编辑：蔡 程

英文编辑：马培武

责任编辑：王 莉

装帧设计：仁 泉

设计承制：北京紫航文化艺术有限公司

印 刷：北京盛天行健艺术印刷有限公司

出版发行：五洲传播出版社

地 址：北京市海淀区北三环中路31号生产力大楼 邮 编：100088

发行电话：010-82005927 82007837

开 本：210×210 1/20 印张：6.6

版 次：2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5085-2323-1

定 价：139.00 元

Oil Painting Series

TWO-WAY CULTURE SHOCK

油画 当代“西洋景”

A humorous look at when Westerners encounter
bizarre Chinese culture

中西文化面对面

Author: Yi Gang (Chinese) Yi Jiangnan (English)

Painter: Wan Huiqing

Director: Jing Xiaomin

作者 易 钢 (中文) 易江南 (英文)

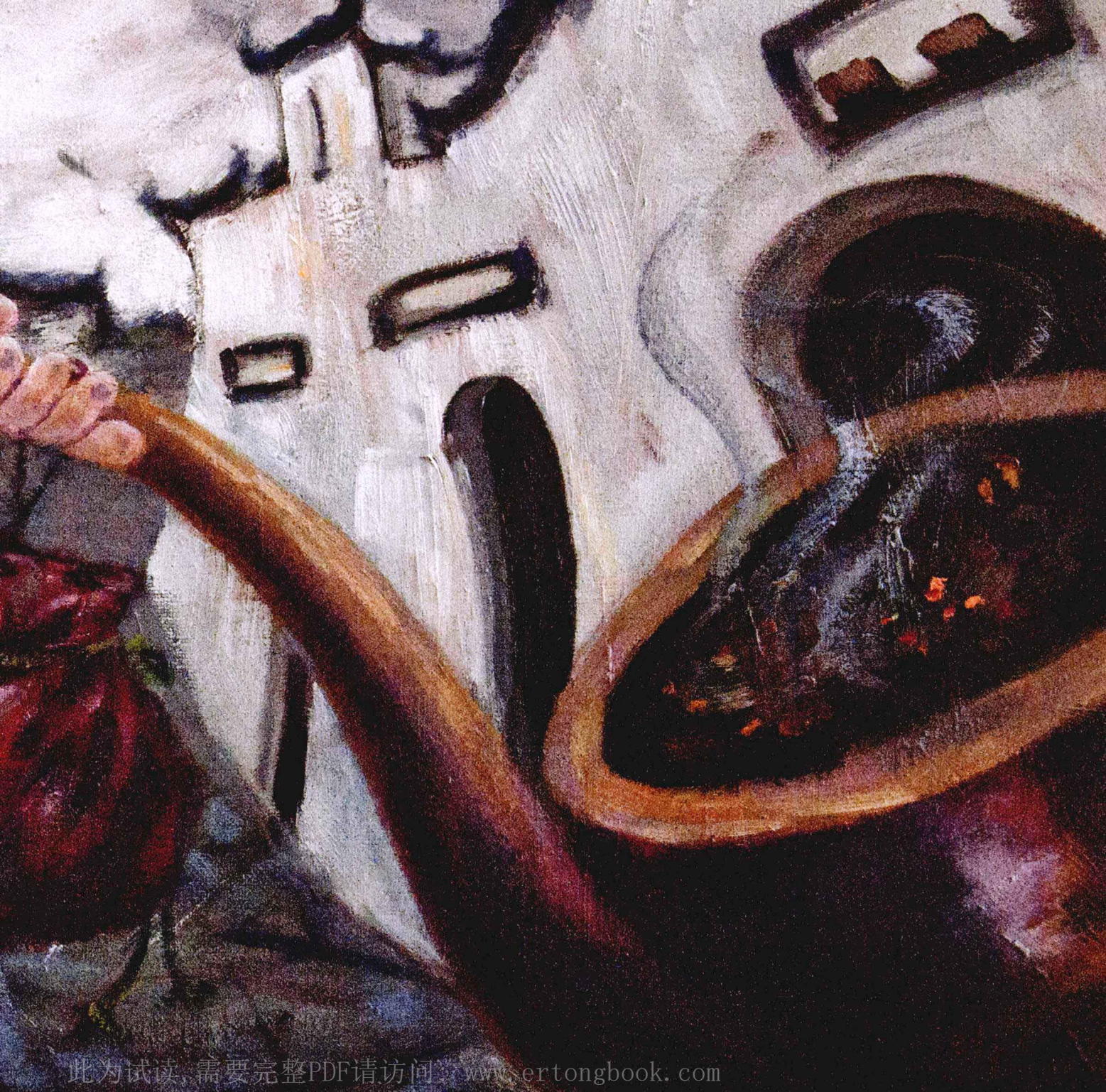
绘画 万惠卿

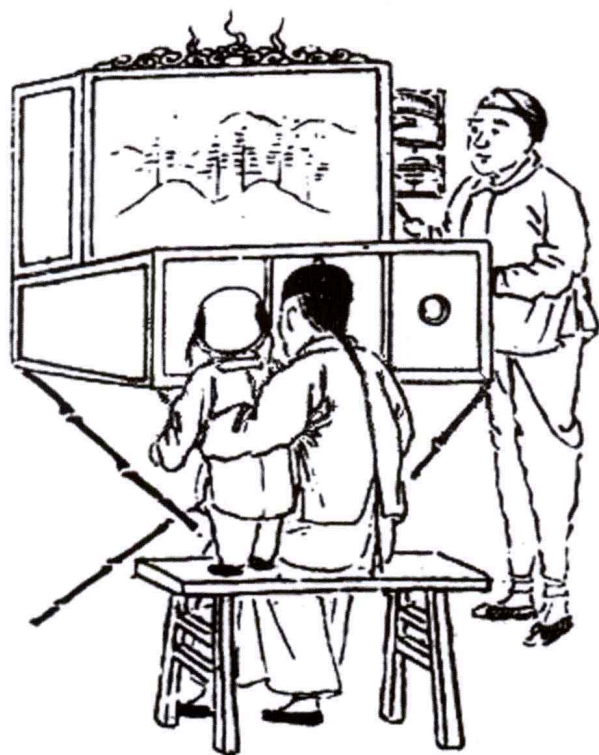
策划 荆孝敬



中国传播出版社
CHINA INTERCONTINENTAL PRESS







Two-Way Culture Shock:

A humorous look at when Westerners encounter bizarre Chinese culture

Foreword

The Two-Way Culture Shock art collection was inspired by the mutual fascination between foreign travelers in China and the Chinese. The creators of the Two-Way Culture Shock art collection had three purposes in mind. The first is simply to let the audiences have some fun, regardless of age or nationality. The second purpose is to spark conversations and cultural exchanges—to let art serve as an entry point for further exploration. And the third purpose is to preserve and promote some disappearing Chinese cultural traditions.

While *Two-Way Culture Shock* is a dual-language publication, the English version is not a direct translation of the Chinese content. Rather, the English portion is written with the international audience in mind—Chinese cultural elements are introduced with the assumption that the audience has no prior knowledge of them. One unique element of *Two-Way Culture Shock* is that the sources of fascination and enjoyment are different for Chinese and foreigners. Most native Chinese are already familiar with the cultural elements introduced in the paintings, and they are fascinated by the lighthearted participation of foreigners. The foreigners, on the other hand, tend to be fascinated by what they see as the bizarre Chinese culture

elements. This cultural phenomenon of mutual fascination started almost two thousand years ago with the Silk Road that connected China to India, the Middle East, and Europe.

China had traded silk, tea, and porcelain through the Silk Road since the Han Dynasty (206 BC–AD 220). Trade through the Silk Road flourished through the Tang and Yuan dynasties (618–1368). The famous Marco Polo travelled to China for seventeen years during the Yuan Dynasty (1279–1368) and took account of what he saw in his popular book *Oriente Poliano*. During the Ming Dynasty (1368–1644), travel by sea became more popular because land trade became increasingly dangerous.

The Qing Dynasty (1644–1911) established the Closed Door Policy in 1757, greatly restricting trade with other countries for almost a hundred years. During this time, the Chinese people saw very little of Western people and culture. Very few Chinese traveled to other countries. But those who did left behind journals revealing their fascination with the people they met and the cities they visited in Europe.

In the early 19th century, Chinese artisans even introduced a wooden machine with peepholes that showed a sequence of pictures, as if in a movie. These machines showed popular Chinese stories as well as drawings and pictures from Western civilizations. Through these machines, many Chinese had the first opportunity to see Westerners with blond hair, tall noses, and light-colored skin.

China, however, did not escape the expanding Western imperialism led by Great Britain. The first Opium War in 1840 marked the beginning of more than a century of unequal treaties, including imperial occupation. Great Britain, France, Germany, Japan and Russia all occupied spheres of influence in major port cities. Chinese

were not allowed to live in these occupied zones, and foreign criminals were not subject to Chinese laws. During this chaotic time, Chinese viewed outsiders with complex, mixed emotions of admiration and animosity. The imperial occupation ended with World War II and the birth of the People's Republic of China in 1949. The occupation in Hong Kong and Macao did not end until 1997 and 1999, respectively.

For the next twenty years, the People's Republic of China and Western countries did not have diplomatic relationships. Relationships didn't take a turn for the better until the restoration of the lawful seat of the PRC in the United Nations in 1971 and U.S. President Nixon's visit to China in 1972. By the late 1970s, the People's Republic of China opened her doors to the West once again, and Western companies flooded into this giant undeveloped market. Since then, travel and cultural exchanges have accelerated at a pace never seen before.

The paintings in the Two-Way Culture Shock art collection are organized into five categories in this book. Touring China introduces paintings that are often associated with a landmark or just travelling in general. Daily Living showcases paintings of activities found in everyday life such as popular sports and hobbies. The Chinese Medicine category includes paintings of different aspects of Chinese Medicine such as acupuncture and the meridians. The category of Happy Occasions focuses on Chinese holiday traditions. And finally, the Traditional Art and Craft category introduces different types of traditional art and craft. While the paintings are humorous, each excerpt introduces a piece of Chinese history or cultural tradition. We genuinely hope you enjoy reading the book.

“西洋景”与中西文化面对面



清末上海街头的“西洋镜”小贩在招揽生意

中国百姓喜欢“西洋景”

按照辞典的解释,“西洋景”(peep show)是一种民间娱乐装置,里面装有若干幅可以左右拉动的画片,观众通过透镜观看放大的画面。因画片多是西洋景物,也有人称之为“西洋镜”。

18世纪的中国清朝,封闭的中国对西方世界几乎没有了解,一切有关西方的事物对一般中国人来说都是陌生的,好奇的中国人只能从一些稀罕的图片中来了解西方。一些精明的中国小商人将其发展成一种生意。这是一些被设计成可以反复拉动图片装

置的大木箱,箱子外壁设若干小孔,孔中装有凸镜。这个箱子常常被放在热闹的街市,游人只要花上几个小钱就可以通过凸镜往箱内观看,有人称之为“拉洋片”。

到了19世纪,这种生意越发火爆,内置的图片越来越精美,内容越来越丰富,画片播放技术也在不断提高,甚至还有艺人根据画面配以唱词和锣鼓。清朝末期的北京街头,“拉洋片”已经是一种很受欢迎的娱乐方式,有人戏称之为中国独有的街头“土电影”。

在当时,这种街头播放的“土电影”几乎成为普通中国人接触西方事物的主要途径。与中国完全不同的风景、建筑、奇装异服以及金发碧眼高鼻子的西方人(不同于来自东洋的日本人)就这样逐渐深入到中国老百姓的观念意识中,“西洋景”的说法就这样逐步成形了。当然这种奇特的装置本身也是模仿西方舶来品的杰作,按现在的说法就是“山寨品”。

当今的上海,在著名的城隍庙豫园景区中,仍然保留有“西洋镜”的观赏点,如果你



上海城隍庙豫园景区中“西洋镜”的观赏点

有兴趣到上海旅游，不妨去感受一下百年前曾经风靡十里洋场的“土电影”。

“西洋景”在中国已经成为一种文化现象

“西洋景”在中国是一种文化现象。“拉洋片”也好，看“西洋镜”也罢，总之“西洋景”曾经是中国普通百姓最喜闻乐见的一种娱乐形式。那个年代到中国来的外国人毕竟比较少，

能够亲眼看到外国人本身就是一种乐趣，老百姓戏称是看外国人的“洋相”。不要说是久远的年代，在 20 世纪 70 年代末，中国刚刚打开国门，外国游客逐渐多起来，并且可以深入接触中国社会时，在一些城市的街头巷尾，黄头发、白皮肤、蓝眼睛、高鼻梁的外国人还曾经是国人特别是小孩子们的围观对象。这些西洋人衣着穿戴、举手投足都会令国人感到新鲜好奇，成为百姓眼里的“奇妙景观”。如果这些西方游客再有点搞怪，那看热闹的常常会人山人海，甚至闹出外交事端。这时候的“西洋景”几乎已经成为“活报剧”了。

中国普通人对于“西洋景”的热情是有其深层次的文化原因的。中国社会的单一性和长期的闭关锁国政策，是导致中国人对西方世界认知空白的重要原因。中国的社会结构太单一了，文化传承太久远了，社会太封闭了，西方对于中国太遥远了，西方世界的一切对于中国人来说太稀罕了。历史的原因使很多中国人对于西方人、西方文化以及西方事物在潜意识中存有某种偏爱情节，偏爱导致更多的关注。“西洋景”文化现象说明，中国文化对于包容和接纳西方文化是有广泛的民意基础的，这种国民性也许正是中国文化可以延展几千年的原因吧。

“西洋景”文化内涵的历史变迁

200 多年来，“西洋景”在不同的时代有不同的文化内涵。最早期的“拉洋片”时代，对于西方事物人们大多数是好奇，是娱乐，是对从没有见识过的西方世界的猎奇。清朝末期尽管清政府危机四伏连吃败仗，但是其帝国尊贵意识仍然没有丧尽，“西洋景”的概念本身就带有某种俯视的国民心态。到了民国时期，国人能够更多地亲自近距离地接触西方人和西方事物后，“西洋景”逐渐成为崇拜和模仿的“样板”，成为社会某些人热衷的时尚和潮流。那时国中的有识之士批评其为“崇洋媚外”。从民国初年军阀混战，到日本侵华举国抗战，国家的不安定必然导致国民信心的危机。“西方文化能够解决中国问题”的思想当时在中国有着很大的市场。这时，对于“西洋景”很多国民更多的是羡慕，是仰视。

自从中国 1978 年改革开放以来，伴随经济的提升，随着国人与西方世界交流的日益深入，国民心态也在发生着微妙的变化。中国人逐步摆脱了那种俯视和仰视的偏颇，开始用平和的心态来拥抱西方、拥抱世界。30 多年来随着中国经济的腾飞，中国文化也逐步引起

西方国家民众的关注，“西洋景”在中国又有了新的文化内涵。国门开放使更多的西方人来到中国，或是办厂经商，或是旅游观光，或是其他公干。中国百姓已经能以平常心对待了。但是密切的接触必然会产生文化碰撞，特别是当这些西方人深入中国社会，触摸到中国文化的各个方面后，两种文化面对面，文化差异的碰撞必将产生许多误会和矛盾，经常会演绎出许多令人捧腹的故事，国人对“西洋景”有了新的关注点。

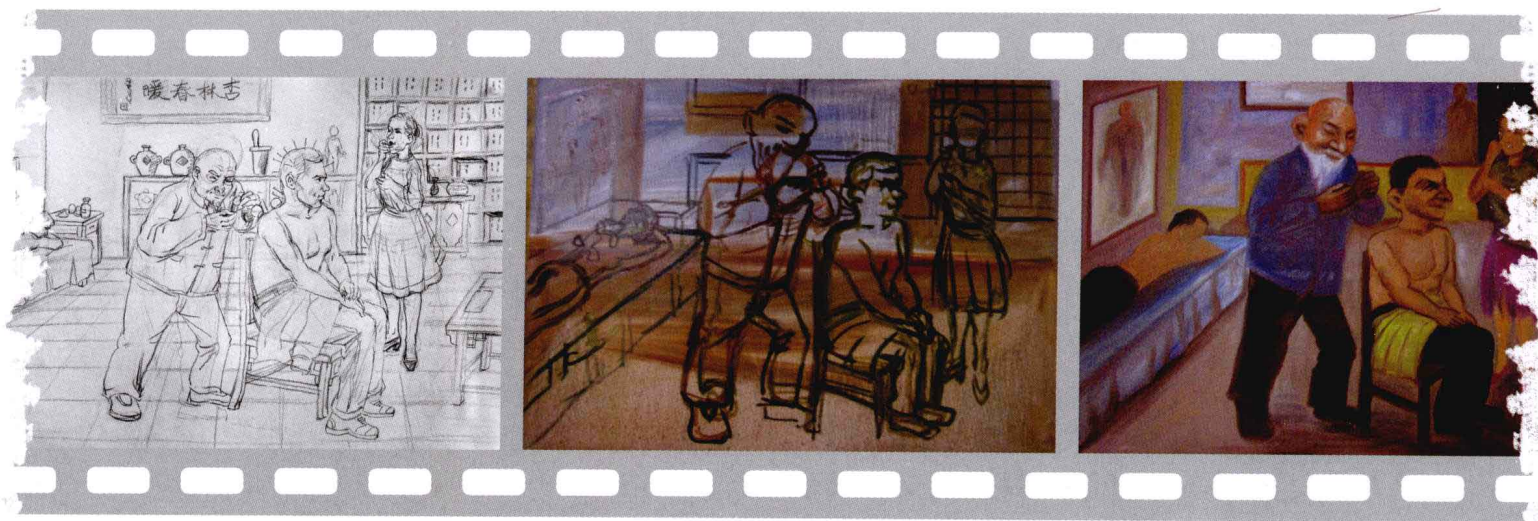
本书之所以冠以“当代‘西洋景’”之名，正是为了向人们展示这种中西文化面对面对在新时代的新面貌。“西洋景”的概念虽然源于中国民间，但本质上是普通中国人对西方人、西方文化、西方事物的独特的文化审视。这是一种特殊视角，首先是一种善意的视角，是体现中国人幽默情怀的视角，是以开放的心态面对不同文化的视角。200多年后的今天，中国已经发生了天翻地覆的变化，“西洋景”这种文化现象的内涵在中国也有了很大不同。但是五千年中华文化土壤培育出的独特的国民性没有变，无论什么样的外来文化在中国这片土地上都会被笑而纳之，然后取其精华。

当代“西洋景”油画系列

西方到访中国的客人逐渐多起来了，由于中西方文化的差异，一些初到中国的西方人在初次接触中华文化时，往往会被历史悠久的中国文化所感染。他们或震撼，或着迷，可能并不理解，甚至根本不懂，但此情此景下的新奇感，难免会使他们出现各种真情流露的即兴“表演”，两种文化面对面的场面有时候是富有戏剧性的。

这些年来，我们木兰艺术工作室一直从事中国古代传统故事插图配画和翻译出版工作，向西方读者介绍中华传统文化。工作中接触到不少外国朋友，他们很多人是初次来中国，我们在当“导游”的过程中，经常会遇到一些中西文化碰撞时发生的有趣故事。于是，初步有了将中西两种不同文化背景下的人们在民间交流中出现的各种趣事，用变形夸张的生动幽默的绘画语言表述出来的想法。

艺术创作源于生活理应回归于生活。经过多年准备和构思，我们开始了以油画手法创作当代“西洋景”的尝试，希望如同“拉洋片”一样将发生在中华文化多个层面中的“西洋景”展现给中外观众。要想创作有活力的作品，一定要立足于我们的实际生活，绘画的素材大多



当代“西洋景”油画创作过程示例

来源于民间和网络，或亲历或耳闻。经多年的创意构思，点点滴滴的积累，我们逐步完成了这套当代“西洋景”油画系列。在北京的几次试展，受到观众的热烈欢迎。不仅中国观众喜欢，老外也能感受、理解和认同。有人说这套当代“西洋景”油画系列，是对百年中国人幽默情怀的延续。这也正是我们的创作目的之一。

1840 年第一次鸦片战争后，被西方列强强迫开放的中国处在不平等地位，在国人眼里，“西洋景”虽然有羡慕和好奇的成分，但也不无轻蔑与调侃。而如今，开放的中国主动拥抱世界，中西方文化交流友好互动，此时国人面对“西洋景”的心态更多的是对中华历史文化的自信与自豪。百年沧桑，同样的“西洋景”，不同的感受。

当代“西洋景”的艺术表现既夸张但又不失真实，现实中西方游客在初次面对中国文化时所常有的那种震惊、好奇……发自内心的赞美，那种渴望交流、渴望尝试、渴望参与的热情时常感染着我们。我们力图通过幽默的形式，捕捉外国游客面对中华文化时所表现出来的令国人捧腹的瞬间和轻松开心的一刻。对艺术的理解是不需要翻译的，很多外国朋友看到了这些画面后都会会心地一笑。

当代“西洋景”油画系列，正是基于这种创作理念下的艺术倾述。粗犷的绘画语言表达出中西方民间文化交流中的幽默“碰撞”，不仅给中国观众带来笑声，同时也让那些不懂中文的外国观众同样感悟中国艺术家的幽默。艺术语言是没有国界的，我们希望这套作品能为促进中西文化交流起到一点点抛砖引玉的作用。

历时近 10 年，当代“西洋景”目前已经完成近百张（基本尺寸 75cm×100cm），画面内容涉及几十个文化层面，并仍在丰富和完善中，我们欢迎广大读者给我们提出宝贵的意见。

在这里我们向所有曾经支持帮助过当代“西洋景”创作的同仁和朋友表示深深的谢意。

木兰艺术工作室

mulan_cy@126.com

2012 年 8 月于深圳布吉大芬村

CONTENTS

目 录

Touring China

Travelling Back in Time	20
Beijing's Hu-Tongs	21
The Good Guide	23
The Terracotta Army	24
Burial Customs	27
Master Bargain Shopper	28
Caves of the Thousand Buddhas	30
Buddhist Guardians	31
Buddha, Buddha, Give Me Luck	32
Fortune Telling	33
The Disappearing Manchu	34
Like a True Manchu Brat	35
Shao Lin Kung Fu	37
Remnants of the Occupation Era	39
Treasure Hunting in China	40

游遍中国

在中国旅行——追寻历史的迷踪
漫步京城——北京胡同故事多
人力车夫——游街穿巷好向导
秦始皇兵马俑——2000 多年前的地下奇迹
真假兵马俑——兵马俑之迷
寻宝高手——琉璃厂的古董多
佛堂对话——神秘的古石窟
哼哈二将——寺庙门前的守护神
笑佛觅缘——慈悲为怀的力量
指点迷津——算命先生
吃冰糖葫芦的女人——正在消失的贵族
赶集——没落的贵族情调
少林拳脚——中国功夫威震四方
历史的见证——曾经的“租界地”
地摊淘宝——旧货市场的机遇

Virgin Territory	41	上山下乡——到中国去探险
Bamboo Raft	42	竹排小卖——江南水乡风景秀
Old Town Romance	45	古城浪漫——古城旧镇很温馨

Daily Living

Top Chef	49
Morning Tai Chi	50
Night Market Adventure	53
Chinese Yo-Yo	54
Chinese Yo-Yo: Team Practice	55
Shuttlecock, Kick Start	56
Portable Pet: Katydid	57
Cricket Warrior	58
Cricket Fighting Tournament	59
Stove Mattress	61
Chinese Tobacco	62
Club Scene	63
New Teacher in Town	64
Drinking Games	67
Mahjong Tournament	68

快乐生活

大厨——厨师也是艺术家
太极晨练——太极健身有益处
夜市小卖——街头小吃有特色
抖空竹——抖空竹显技巧
双人空竹——双人空竹是表演
踢毽子——踢好花毽不容易
玩蝈蝈——蝈蝈声音很动听
斗蛐蛐——蛐蛐虽小诱惑大
捉蛐蛐——蛐蛐迷人难伺候
火炕头上唠家常——东北火炕暖如春
活神仙——饭后一口烟，胜过活神仙
酒吧“艳遇”——酒吧里面“艳遇”多
学堂来了洋老师——中国老师很神圣
酒坊醉八仙——不醉不是男子汉
小店麻将——几圈麻将成朋友