

南大基金会丛书

The background of the cover is an abstract painting by Cai Tian Ding. It features a woman with long dark hair and a pale face, looking upwards with a red dot for a nose. She is wearing a blue garment and large red hoop earrings. To her right, there is a dark, rounded figure with a glowing yellow circle on its face. The background is a complex mix of blue, green, and purple tones with swirling, organic patterns. The title is written in large white characters over the right side of the painting.

论蔡天定 峇迪绘画艺术的 本土情怀

黄能世 ◎ 著

大教育与研究基金会资助

文化23

南大基金会丛书

论蔡天定峇迪绘画艺术的本土情怀

黄能世 著

大猷出版社

南大教育与研究基金会资助

文化
23

大将出版品第421种

论蔡天定峇迪绘画艺术的本土情怀

作者：黄能世
校对：张凯彬、王国刚
封面设计：龚万辉

社长：傅承得
发行人：周若鹏
法律顾问：伍小珊律师
总编辑：徐婉君
编辑：马保靖
出版：大将出版社（马来西亚）
发行：大将出版社（马来西亚）

MENTOR PUBLISHING SDN BHD (473710-T)

21-A, Jalan SG 8/7, Taman Sri Gombak,
68100 Batu Caves, Selangor D. E., Malaysia.

Tel: 03-61883266 Fax: 03-61885266

E-mail: mentorp@streamyx.com

Blog: blog.yam.com/dajiang

印刷：永联印务有限公司 VINLIN PRESS SDN. BHD. (25680-X)
No. 2, Jalan Meranti Permai 1,
Meranti Permai Industrial Park,
Batu 15, Jalan Puchong,
47100 Puchong, Selangor D. E., Malaysia

第1版第1刷：2013年11月11日

定价：RM 40.00

著作权所有·侵害必究

图书分类：

Perpustakaan Negara Malaysia Cataloguing-in-Publication Data

黄能世, 1972-

[Lun Cai Tianding ba di hui hua yi shu de ben tu qing huai]

论蔡天定峇迪绘画艺术的本土情怀 / 黄能世著

(南大基金会丛书)

ISBN 978-967-419-056-9

1. Cai, Tianding. 2. Batik. 3. Painting. I. Title. II. Series.

746.662

本书如有缺页、破坏、装订错误，请寄回本公司调换。

出版《南大基金会丛书》缘起

南大教育与研究基金会的前身是南大事业有限公司，经过公司同人全力策划与推动之下“南大教育与研究基金会”于1998年4月4日注册成立，作为更全面贯彻与发展南大同学纪念母校的延续形式。

顾名思义，本会是以教育与研究作为活动之本，沿着创会的宗旨，本会已拟定多项中、长期计划，在高级人才（特别是研究人才）的栽培、社会与经济课题的研究、知识的交流与传播、文化学术贡献的表扬等领域，有意作些开风气之先的尝试与努力。在推广教育与研究大业的同时，本会亦视情况的需要，资助出版一些高水平的著作，以鼓励文字创作，传播知识与思想。

南洋大学是东南亚华人文教史上光辉的表征，在风雨飘摇的年代茁壮成长，却最终因环境的压迫下陨落，留下巨大的民族文教遗恨与创伤，让千万学子悲恸不已，云南故园“独留青冢向黄昏”。然而，25年来的春风化雨所散播的种子，却栽培扶植了不少英才。如今南大校友遍布世界五洋七洲，超过15个校友会与7个网际网络，大则为人类人文科技作出贡献，小则为国家社会默默耕耘；南大的培育与南大生的回馈相互磨炼出南大独有的精神，延绵不绝，远播盛传。昨日我以南大为荣，今日南大以我为荣，置诸于许多南大校友身上实不为过。其

中，校友中不乏著作等身，自成一家之言且备受肯定的人士，他们立足本土，放眼世界，以早期南洋先贤开荒披荆的文化传统与不懈精神为国家社会缔造功勋。所谓“石在火不灭”，只有智慧与精神的承传才是超越百代的遗产——是以，我们设立《南大校友丛书》出版基金，以期将凝聚着永恒性的睿智光芒与人文关怀。透过文字出版，直接间接地回馈人群社会，在“立功”与“立德”之余，兼以“立言”树立新风范，潜移默化地移风易俗，砥砺新一代秉持优良的文化薪火与价值观。

因此，我们成立评审委员会，负责评选高素质的各类著作资助出版。2003年，本会已经出版第一辑《南大校友丛书》；2004年，我们再接再厉，继续推出出版基金；2005年始，本出版基金有容乃大，易名为《南大基金会丛书》出版基金，公开予校友与非校友共同申请。迄今，我们先后获得丹斯里颜清文、丹斯里拿督林源德、潘斯里拿汀斯里魏顺莲女士、拿督刘宗正教授、拿督张泰卿先生、拿督余国隆先生、林忠强博士、杨天德博士、黄宏荫先生、张灿泉先生、刘庆祺先生与黄明治先生的热忱资助，谨此鸣谢。他们的资助使丛书得以顺利出炉，也希望此举能收抛传引玉之效，鼓励各界人士慷慨资助，使《南大基金会丛书》的出版计划能连绵不断地推展下去。

丹斯里拿督林源德

南大教育与研究基金会主席

2010年

序一

如何把外来的文化与本土文化相融合，创造一种新的文化或艺术，这正是文化革新或艺术进步的标志所在。黄能世的著作《论蔡天定峇迪绘画艺术的本土情怀》选取了马来西亚绘画史上的杰出华人画家蔡天定作为个案，来探讨其成长的轨迹，进而探究其艺术特色与取得成功的秘密。我想本书的意义也就超出了蔡天定绘画专论本身，对于一切有志于进行自我突破的艺术家都具有普遍借鉴作用。

在我看来，本书的价值主要体现在两个方面：一是在梳理蔡天定艺术创造道路的基础上总结了他绘画的特色和优势，指出蔡天定的突破在于消解画家和画匠、纯艺术和手工艺的界限，为本土纯艺术与手工艺的结合创造了新的表现空间和可能性，也为本土艺术创作带来新的拓展和革新。把本土手工艺纯艺术化，从而创建出具有本土独特性的新的艺术形态。在当时奉东方中国绘画和西方现代绘画形式表现为圭臬的当地艺术当中，蔡天定的峇迪绘画艺术独树一帜；第二，本书还阐明了蔡天定在创制峇迪绘画艺术这一崭新的本土艺术形态的过程中，如何把本土手工艺纯艺术化进而融合东方与西方、传统与现代所做出的努力，对马来西亚绘画所具有的里程碑式的意义，即在推进本土手工艺纯艺术化的可能性的探索中，也实现了他的本土情怀。这样，本书通过对蔡天定从东方、西方到本土的艺

术风格的生成路径的研究中，发现了他作为华人之成为马来西亚具有国家和国际影响力的艺术家的奥秘。此外，本书掌握了大量第一手材料，在对蔡天定生平史实、作品流变的考辨上下了不少工夫，文风实证，也非常值得肯定。

我本人对蔡天定的峇迪绘画艺术并无研究，无资格发表看法。但是作为黄能世的研究生导师，看到他写出这样一部著作，很是高兴，遂写了一些感想性的看法，权为序。

汪正龙

2013年4月7日

序二

黄能世的硕士毕业论文《论蔡天定峇迪绘画艺术的本土情怀》马上就要出版了，首先在这里向他表示祝贺。作为边工作、边读书且读的是密集课程的马来西亚学生，能在短短的时间内写出7、8万字的高质量的硕士毕业论文，实在难能可贵。

我与黄能世并不相熟，仅仅在硕士毕业论文答辩会上见过他。这次承蒙他邀请，要我为他出版的书写序，我就答应了，一方面是因“文”认识了这位学生，在“奇文共欣赏，疑义相与析”过程中认识和了解了这位学生，另一方面，我们在身份认同上有天然的一致性：种族上都是炎黄子孙，文化上都是中国文化的“继承者”，信仰上都是天国子民。

黄能世研究的是马来西亚著名画家蔡天定峇迪绘画艺术。这本书涉及的或试图要回答的两大核心问题是：

一、作为马来族群重要的传统手工艺蜡染画峇迪（Batik）如何在这位画家身上创造性地转化为一种具有纯美术形式的绘画媒介？黄能世的这一提问是重要的，因为，若绘画语言仅仅停留在地方性上的，这样画出来的画作是无法达到国际性和普世性的。我们常说，民族的才是世界的，这话没错，但只说对了一半，在今天国际化的时代，要想让本民族的绘画走出国门，必须在本民族的绘画中加入国际通用的绘画语言，从局限于地方性的传统绘画走向普世的现代绘画，只有这样才

能让本民族的绘画被世人所了解，被世界所了解。所以，从这个意义上说，只有作品的传达本身具有了世界性的基础，作品才能进一步更好地展示民族性的东西。对蔡天定画家来说，他还要解决的一个问题是，如何把装饰性很强的属于手工艺范畴的蜡染画转变成一种纯绘画，让峇迪绘画走向纯粹绘画本身。

二、在多元、国际化的今天，作为承载“马来甘榜文化之美”的峇迪绘画艺术如何在文化承载上传递出更开放、更多元的文化情怀？在这方面，作为研究者黄能世和文化传播者蔡天定可以进一步作更深入地探讨。研究者和画家本人都似乎在赞美峇迪绘画中所传递出来的“马来甘榜文化之美”，就如画家蔡天定在一份他个人履历表创作录目标一栏中所说的：“当我作画时，我指望能够让人们意识到马来甘榜文化之美。我要记录他们的文化和风俗以让人们知道和记得。我一直都感兴趣于单纯的民众。在村民的身上有更多的美。我希望人们能够透过我的画看到这一点。相对于城市的民众，村民是更真诚和诚实。我喜欢把平凡的事物化为美丽。一位画家应该透过他的艺术有所影响，因此作为一位画家我有特别的使命。对于许多种族生活在一起的马来西亚，它存在着不和谐的暗涌。我希望透过艺术能够打破障碍。要了解马来西亚，任何人都必须了解马来族如同了解其他种族那样。为此，我常画马来族比其他种族更多。艺术家必须尝试了解他族以制造和谐。”蔡天定画家在他的绘画中确实揭示了“马来甘榜文化之美”，但这还不够，问题是“马来甘榜文化之美”仅仅揭示的是多元种族社会中不同源流意识的马来族群存在之美，关注的是国内族群文化的共

存共融问题，而在全球化时代，马来文化与西方文化或中国文化如何融通共存，并在绘画语言、构图、风格、主题中体现出来，更值得关注。

这就带出了画家绘画背后的文化诉求和影响画家进行文化诉求的文化结构问题。在文化诉求上，我们容易陷入民族诉求和国家诉求。以民族和国家为优先的文化诉求则辖制了我们自身的开放性和国际性，而这种诉求往往以集体的面貌出现，也影响了画家自身的个体独立和独创风格的形成。这也与现代绘画发展趋势相违背。现代绘画强调个体的视觉经验和现场感本身，正突出了视觉经验与我们生存真实世界的切实相关。世界是由一个个体“我”叙述组成的世界，而不是由同一个声音“我们”叙述的世界。强调个体的视觉经验，正是为了强调我们生存的真实世界的丰富性和多元性和无限开放的可能性。在当代文化是国际性和全局性的背景下，若一个画家固步于传统的文化结构，在图像立意上优先于民族和国家的诉求，这说明他的绘画在地域上是地方性的，在文化上是保守的。我们不是不需要强调本土性，但本土性并不意味着保守，现代绘画中的本土性在这里意味着画面传递出来的是一种国际视野下的马来西亚人的情怀，而不是使用了带有地域性、民族性的物像或绘画工具就可以抵达文化上的本土性。本土性也不排斥外来文化，反而把外来文化看作是绘画主体的一种自我检讨，它们之间不是对抗关系，而是相互发明和共生的关系。反之，若照搬西化的现代绘画如西方的抽象表现主义，这是重复或临摹，是简单的走他们的道路，对他们是一种文化趋同，对自身是一种

文化断裂，对文化的多元性和差异性本身就是一种伤害，同时给我们自身的身份认同也带来危机。

相信马来西亚的画家以后在这方面会思考得更深入，在绘画实践中也会做得更好，也相信黄能世的研究将有助于推动这方面的探讨。

是为序。

包兆会

南京大学文学院

2013年5月8日

序三

能世邀我为他的新着写序，收到他的电邮邀请，我马上答应。按下寄出的键时，惊觉时光荏苒，上一次见面联系，原来竟是至少15年前的事了，那时我们都是爱做梦的少年人！

当年认识能世，因为我们都在吉隆坡的中央艺术学院念书，我念新闻，他念纯美，他也是我的室友。现在想起，原来那是一段美好的岁月，我们都在追求自己的理想，都在追梦。

后来，我到美国念书，15年如飞而去，隔了半个地球，再次在面子书联系时，后来见面，发现大家都变了，但却是那么地熟悉，甚至比15年前更熟悉。原来人事已非，熟悉的是梦想与对理想的执着。我年岁比他大一些，当年看他就如疼惜自己的弟弟。他当年来中央艺术学院念书，只有一股傻劲与理想，就像我自己。我看着他进步与成长，后来隔了半个地球，没再联系，但看他今日成就，我可以想象他为了理想，肯定吃了不少苦头。

他的新着亦是他的硕士论文，捧着文稿，感觉份量格外的重，一路走来不易，他的成就是突破万难，岂止一纸文凭？

这本新着反映能世的努力与用心，他评述我国艺术家蔡天定的艺术成就与对大马艺术界的贡献。艺术来自平凡生活，但却反映灵魂至深处对真善美的渴望与追求，使人因此超越平凡，甚至时空的局限，使生命不再俗不可耐。艺术令人惊觉生

命原来是可以不是这样的！

无论是一名作家，或艺术工作者，我们的生命原来才是我们最重要的作品。如今能为他的新著作序，是我的荣誉，做为他的朋友，我感到骄傲。

欧阳文风

写于2013年2月20日纽约午后

绪论

马来西亚华人艺术的发展与形成，可以说是奠基于侨民意识与本土意识这两种源始性的基础意识上¹。由于政治与文化发展的特殊情境，侨民意识与本土意识的双重性一直都延续于马华艺术创作的精神脉络里。回顾马华艺术发展的历史，可发现两种意识形式的纠葛痕迹，也正是在这种纠葛蜕变过程中马华艺术的独特性与特殊性才获得其意义。直到今天，由侨民意识与本土意识所衍生的中华性与本土性问题，依然是马华艺术最切近的问题。随着全球化趋势的加快，“本土性”这一概念成为了一股推动区域文化对抗全球化的堡垒思潮。对本土性文化的研究也成为近年来国内和海外研究所关注的课题。在这样的契机上，马华艺术成为了东南亚区域文化研究的一个主要和不可忽略的部分。

由于对本土性区域文化的关注，马华艺术成为了我收入眼帘的主要研究课题。研究这一课题的动机有两点。一、关注自身区域内文化发展的需要本身，以其对马来西亚华人艺术的发展作出关注和梳理；第二、透过探讨和认识马华艺术中有关侨

1 参见方修：《马华新文学史稿》，新加坡：世界书局，1975年；杨松年：《战前新马文学本地意识的形成与发展》，新加坡国立大学中文系，八方文化企业公司联合出版，2001年；钟瑜：《马来西亚华人美术史1900—1965》，正山国际设计艺术集团，马来西亚艺术学院东方艺术研究中心，1999年。

民意识与本土意识创作的美学问题,探讨马华艺术在马来西亚艺术建构的过程中,马华艺术本土性意义的形成和路径。

在马华艺术的领域里,我选择了以绘画艺术为研究课题。研究的对象以马来西亚著名蜡染画家蔡天定为主。这是因为蔡天定不只是在国内是一名具有名气的华人画家,更重要的是他的艺术具有深厚的跨文化特色,渗透了本土多元文化性的精神和元素。因此研究课题的设定期望透过“峇迪”这一对蔡天定来说具有异族性和本土性意义的艺术技术的转化,如何从侨民意识的抱负中产生本土意念的情怀,从而在艺术上如何创作了具有本土性的艺术也同时创造了具有本土性的精神,以对这种本土意识进行理论总结,从而达到一种对本土性美学意义的探究。

对本土性的研究自后殖民主义的兴起就成为亚洲许多前殖民地国家所探讨的主体性理论架构。对本土艺术所包含的本土性研究的开展主要从马华文学开始。这一方面有来自于早期本土学者杨松年、王润华的努力。而后有留学海外和新马的佼佼者如黄锦树、张锦忠、林建国及许文荣等人,大陆方面则有黄万华、朱崇科等人。1994年初,在新加坡曾经举办了“东南亚华人文化、经济与社会国际学术研讨会”,汇集了全世界研究东南亚华侨史的学者,讨论政经文教的各个领域问题。就马华美术来说,由于对区域性文化的日渐重视,其研究也同样逐渐受到海外学者的关注和探讨。

在马华美术的研究方面,钟瑜博士出版了具有文献价值的《马来西亚华人美术史1900—1965》的著作。还有本土的学

者如钟正山、钟金钩等人对本土美术的研究。然而我们不能否认的一个事实就是，相对于马华文学的研究来说，马华美术是处于相对贫乏的研究境况中。国内马华美术的研究还多处于历史事件的叙述整理阶段，少有具有深度学术研究性质的论著。这也是本书何以会选择以马华美术为研究对象的缘由。更重要的是，在伴随着全球化而来的西方文化大举进入的后殖民语境中，本书试图把像蔡天定这样对马华美术的历史和发展具有重要贡献和作用的画家给予一个重新审视，不仅试图为一位在马来西亚美术和马华美术的历史流变中占一席之地的重要画家留下坚实的文献资料，也为本土画家如何立足马华和马来西亚走向世界，提供借鉴。

本书采用的方法主要是文献法和分析法。1. 文献法。主要通过查阅相关资料，进行分析和整理，考辨生平史实，考察现有研究所取得的成就和存在的不足，全面把握蔡天定研究的基本状况和相关信息，还原蔡天定美术创作的完整历程；2. 分析法。研读有关蔡天定的理论和画作并对这些资料进行分析。在此基础上，总结出蔡天定本土意识演变的构成、他的本土情怀及其对马华绘画艺术和马来西亚绘画艺术的启迪及作用，力求对我国美术研究作出推进及贡献。

目录

出版缘起 / iii

序一 / 汪正龙 / xi

序二 / 包兆会 / xiii

序三 / 欧阳文风 / xvii

绪论 / xix

第一章 蔡天定的艺术人生：从侨民画家到“马来西亚峇迪画之父”的国家画家 / 1

第一节：移居马来亚 / 1

一、东南亚的游历经验 / 1

二、本土手工艺纯艺术化的契机 / 5

三、多元共存的本土关怀 / 9

第二节：迈向成功之路 / 13

一、第一次个展的成功 / 13

二、马来西亚建国的国际形象大师 / 17

三、推动国家经济建设的艺术家 / 22

第三节：“马来西亚峇迪画之父”的国家画家 / 24

一、建国第一位国家画家 / 25

二、“马来西亚峇迪画之父”美誉 / 27

三、泪和欢乐的成果 / 29

小结：命运的共同体 / 30