

出國報告（出國類別：考察）

推動「亞洲現代性—亞洲學術論壇」
執行計畫

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：薛保瑕教授、龔卓軍副教授、陳泓易助理教授

派赴國家：中國北京/武漢

出國期間：2015年12月6日-12月14日

報告日期：2016年1月31日

摘要

國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班薛保瑕所長、龔卓軍副教授與陳泓易助理教授帶領博士班學生陳維峰、袁慧莉、林青萱、蕭雅心、沈裕融、陳奕彰總共師生 9 人於 2015 年 12 月 6 日出發前往北京中央美術學院進行學術交流與展覽活動。本活動是延續自 2011 年以來本所與北京中央美院研究生處的第六次相互交流活動，本所第 3 次前往北京展覽與研討會；同樣的北京中央美院也在此期間曾到本校交流 3 次。本次前往北京交流的目的有三：一、延續本校博士班與北京中央美院已經持續進行的合作互動；二、在北京讓本所博士生與中央美院學生共同舉行一場聯合展覽；三、所有參與展覽的兩校師生共同舉行研討會，討論展覽作品同時也增進彼此的認識。此一活動包含在本所自 2011 年以來推動的「亞洲現代性」研究與展演計畫，藉由從臺灣出發考察、交流、深入來認識臺灣與日本、韓國以及中國大陸對亞洲現代性的想法與詮釋，以及對當代藝術的呈現形式。此外，基於北京中央美院去年剛更換院長，各個行政教學單位主管都有更動，特別是研究生處也更換處長。此行也可以認識新的對話窗口，了解其想法以及對我方的期待，以便作為接下來互動發展的行動基礎，並討論規劃未來發展的可能。並且此行的重要成效為，在雙方六次的交流後，央美提供了兩校合作之備忘錄協議書，讓兩校仍更進一步地進行交流活動。此外也帶領學生到中央美院美術館、七九八藝術園區參訪，以及北京地區有代表性的當代藝術展場參觀，以便更進一步了解中國當代藝術的發展趨勢，並與活躍於北京的藝評家討論交流，藉此掌握亞洲當代藝術發展之最新脈動及關注議題，以深化本所一直關注的「亞洲現代性」的主題與內容。

在北京行程結束之後，所上薛保瑕教授、陳泓易助理教授與學生陳維峰、陳奕彰又趕往湖北武漢去進行進一步的深入參訪，以擴充對於大陸地區藝術活動的深刻認識。

目次

參訪目的	1
交流與參訪過程	1
參與心得及建議	2
參訪照片	4
附件 1 中央美術學院劉禮賓老師「傳統重塑」策展論述	6
附件 2 參與展覽博士生之心得報告	7

參訪目的

此行的主要目的是國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班與中央美術學院進行學術交流、聯合展覽與當代藝術學術研討會，這一次前往北京是彼此合作模式的延續。今年由北京中央美院策畫，本所師生前往參與。此次對方邀請任教於中央美院的劉禮賓老師提出策展論述（請參見附件 1），劉禮賓老師提出的題目是「傳統重塑」，其策展論述企圖探問在當代藝術中沿襲傳統脈絡之可塑性及省思，藉由此議題讓央美學生與南藝學生共同發想創造出作品，並且於 12 月 11 日於中央美院教學大樓的一樓公開舉行展覽。在展覽開幕儀式之後，隨即舉行以展覽為主題的研討會與座談。由此展覽延伸而來的討論，除了肯定藝術家經年累月紮實深厚的功夫，另外也看到了南藝大與央美同學之間對藝術觀點的差異。南藝大同學聚焦在當代藝術的思維，著重提出對現象的思考及如何去解讀作品；央美同學則是擁有對筆墨、材料深厚養成的底子並且持續地專研在同一個領域。以此，在本次展覽的呈現，不論是對空間的安排或作品的詮釋上，皆有非常不同的思維，經過此次創作與學術的交流，本所同學也收穫豐盛。（博士生之心得請見附件 2）

交流與參訪過程

本所師生於 12 月 6 日抵達北京機場。由中央美院港澳臺辦主任于跃老師與曹仿橘老師前來接機，即刻驅車前往位於五環的中央美院花家地校區宿舍入住。

12 月 7 日，上午於中央美院舉行一場見面會，由研究生處處長陳琦與中央美術學院黨委副書記王少軍主持。會中包括中央美院國際合作與交流處徐佳處長、中央美院港澳臺辦主任于跃老師、策展人劉禮賓老師與研究生處葛玉君老師，以及這一次參加展覽的博士生一起參與。本所則是薛保瑕老師、龔卓軍老師、陳泓易老師與六名博士生全部出席。

下午則到北京城內考察，參訪恭王府、後海、以及[央]美術館參觀一個由劉禮賓老師策展的展覽，北京的央美術館和中央美院有密切的關係，不僅建立學術研究特色同時也引介年輕藝術家。

12 月 8 日，由中央美院博士生帶領參訪北京城內的幾處特別的展覽。包括紫禁城內的佛像雕塑展，下午則是前往天安門廣場上的中國美術館參觀。之後南藝的老師與學生則自行前往七九八藝術園區參訪。

12 月 9 日，同學各自前往參訪其創作相關的地點，並購買材料。此外則是南藝學生與央美學生之間的自主互動，老師們也與央美的老師們深入交流。當晚師生一同討論創作策略與形式一直到凌晨近兩點。

12月10日，老師與學生們一同到展覽場地開始佈展。

12月11日，上午展覽開幕，中央美術學院副院長蘇新平前來致詞，並有研究生處處長陳琦、中央美院國際合作與交流處徐佳處長、中央美院港澳臺辦主任于跃老師、策展人劉禮賓老師參與展覽開幕並參與座談。開幕儀式之後立刻轉進研討室進行學生發表與老師評論的研討座談會。直到約下午五點結束，央美博士生利用一點時間帶大家參觀美院美術館正在展出的展覽。

12月12日，由薛老師帶領，陳泓易老師、博士生陳維峰、陳奕彰一起前往武漢參訪湖北美術館。此時有非常重要的中國當代藝術家魏光慶的大型回顧展，湖北美術館副館長同時也是策展人冀少峰以及藝術家魏光慶本人陪同參觀，並在參觀後深入討論。

12月13日，繼續前往武漢美術館看其他的展覽，包括王蘭若個展與李樺個展。下午則是參訪武漢博物館。

12月14日，早上前往武漢[合]美術館與美術館園區，美術館策畫部主任仇海波親自導覽參訪。還參訪了文創園區，該文創園區與私人美術館結合成為藝術人文社區；且私人美術館也規劃藝術家進駐。下午搭機返回臺灣。

參訪心得與建議

此次參訪獲得一重要成效為，在雙方六次交流後，央美提供了兩校合作之備忘錄協議書由參訪老師帶回，該協議書主要為促進兩校之教學及學術交流，並提高兩校之教學品質、促進兩校學生和學者間的相互了解。

此次參訪北京重要的當代藝術學術重鎮與重要展覽，並且突破以往從北京延伸到武漢。讓我們不會將眼光侷限於首都的藝術菁英。在參訪、交流與座談研討會的過程中，特別是現地創作展覽的交流經驗非常難得。我們得以藉此更為了解中國大陸當代藝術的走向趨勢，參訪北京中央美院美術館、中國國家美術館、七九八藝術特區(特別是尤倫斯畫廊)等重要當代藝術重點場所。

這一次最特殊的是也參訪了北京[央]美術館以及武漢[合]美術館等私人美術館，北京的央美術館和中央美院有密切的關係，不僅建立學術研究特色同時引介年輕藝術家。這些私人美術館的規模、格局、展覽的重要性，甚至展覽的學術研究深度完全不亞於任何公立美術館，且私人美術館也規畫藝術家進駐。這是此行所感受到中國大陸的改變與新趨勢，非常精彩也令人佩服。

此外，最令人印象深刻的是與策展人劉禮賓老師的互動。發現大陸對於當代

藝術的認知與學術能力已經逐漸趨於第一線的水準。2011年時，這些能力臺灣是具有相對優勢的，然而今天大陸已經完全趕上，甚至有凌駕的可能，臺灣藝術圈必須自立自強，更進一步發展，才不會被淘汰，這是此行最深刻的認知與收穫。

參訪照片

中央美術學院與藝術創作理論研究所博士班師長學生見面會

中央美術學院與藝術創作理論研究所博士班師長學生見面會

參觀劉禮賓老師於「央·美術館」所策劃的《隱秘的力量》展覽合影

由中央美術學院老師安然、李展帶領參觀雕塑工作室

由中央美術學院老師安然、李展帶領參觀雕塑工作室

《傳統重塑》展覽開幕合影

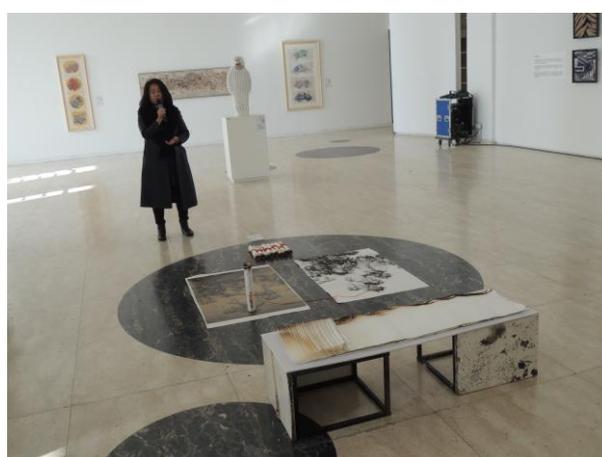
《傳統重塑》展覽開幕(研究生處陳琦處長致詞)

《傳統重塑》展覽研討會

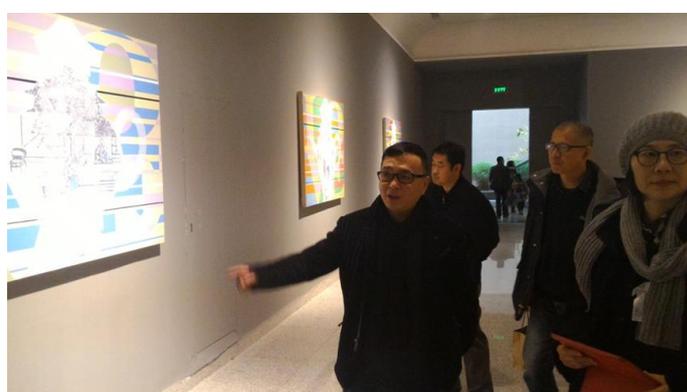
《傳統重塑》展覽開幕合影(中央美院蘇新平副院長致詞,左起分別為劉禮賓老師、蘇新平副院長、薛保瑕教授、陳泓易助理教授、國際合作與交流處徐佳處長、研究生處處長陳琦、研究生處楊小雪老師)

《傳統重塑》展覽，介紹作品中

武漢創意天地合美術館·「從現實到極端現實——張大力之路」展覽

湖北美術館·“魏光慶：正負零”展覽

策展論述

展覽題目：傳統重塑

策展人：中央美術學院 劉禮賓副教授

主題闡釋：

在百餘年中國現代轉型過程中，“傳統”在不同時空中，或受到衝擊、否定；或被簡單化、抽象化；或重新闡釋以合新景，或直溯經典以除遮蔽。但“傳統”基於經典文獻、學術研究、作品實物、日常生活等各種載體得以傳承，依然頑強地存在於人們的思考和感知之中。

藝術向來是文化的重要一支。但藝術領域的繼承傳統，往往或流於形式，或拘泥於樣式。前者實為隔靴搔癢，為各種政治目的、文化投機、市場利益而故意為之，也是無法潛入傳統深層而導致；後者實為泥古不化，以為見“筆墨”、“瓷器”、“絲綢”就為“傳統”，實則徒有其殼，未得其實。

“傳統重塑”強調的是“品質”。技法、材質、理念、方法無論如何變化，總歸為實現作品之途徑和工具。“品質”集中體現一位藝術家的思維感知能力、技法熟稔程度、材質轉化微妙性、切入現實的角度、支撐作品的架構、所提出問題的針對性。作品質量，實為人的質量。

“傳統重塑”如果能具體而微，必然要在時下的問題“縫隙”中左沖右突，以作品為載體，彰顯“品質”之實。語言到位，主體自然不俗，放眼當代藝術之西東，無它。

參與展覽博士生之心得報告

沈裕融

本次前往中央美院的交流展，其主題「傳統重塑」，確實有許多可以學習與反省之處。除了一同前往劉禮賓老師所策的展覽，以及故宮、國博、後海的共同行程外，私下與學生的交流，相對來說是更加深入、更具衝擊的直接接觸，並且更能從整個課程結構、訓練方式、藝術觀點等，來理解（並嘗試回應）這次交流主題命名的原因。我與蕭雅心、陳奕彰在張澆同學（畫花鳥山水的博士生）的帶領下，參觀了油畫教室、岩彩工作室、以及中國畫的工作室、圖書館、藝術史學院的課表大綱等等，並且一個個的有較長的時間與工作室內的創作者對話。整體來看，或許是因為這次交流單位的不同（和我哥聊天的心得感想顯然會因交流的系所單位而有非常大的差異），中國藝術培養的精神，顯然有一塊仍著重對於自己國家的傳統文化之繼承，而不完全對應于西方當代藝術發展近況，或者對應于現實外在世界轉變而給予立即地回應。相反地，對於外在的觀察方面上，他們更多是在面對自然環境之下，以及個人面對外部、面對創作的心裡感受。當然也有另一個面向（例如岩彩工作室的同學所說），他們十分強調不以個體的表現性風格為首，而更在乎整個中國傳統藝術技法、材料學、師承與流派如何被延續，成為一個完整的教學系統。因此若要在本份心得報告有所建議，或許下一次的交流能讓同學有更多的時間直接與他們彼此了解對話，或許用採訪的方式，或許有撰稿的方式等，都會更有助於文化觀察過後的資料保存。當然，本次所上對於理論的同學也能前赴交流並嘗試創作的經驗，實為寶貴，或許在下一屆的交流中，能斟酌考慮讓團隊中至少有一個理論者，並能發揮其所長，或許是嘗試創作，或許是文化考察，或許是田野工作等等，讓交流展更能有豐富的收穫。

蕭雅心

本次參與央美交流展「傳統重塑」，由央美劉禮賓老師提出之策展論述，探問在當代藝術中沿襲傳統脈絡之可塑性及省思，延伸而來的討論，除了肯定藝術家經年累月紮實深厚的功夫，另外也看到了南藝大與央美同學之間對藝術觀點的差異。南藝大同學聚焦在當代藝術的思維，著重提出對現象的思考及如何去解讀作品；央美同學則是擁有對筆墨、材料深厚養成的底子並且持續地專研在同一個領域。以此，在本次展覽的呈現，不論是對空間的安排或作品的詮釋上，皆有非常不同的思維。

整個交流展最大收穫，除了既定規劃的行程參訪故宮博物院及國立博物館之外，就屬參訪央美學生工作室的交流，期間，我們參訪了張澆同學的中國畫工作室，以及油畫工作室和兩年制的岩繪項目工作室等，也與建築背景的曹仿橘同學有較多的文化及生活的對談，言談之間，還是能發現央美同學著重媒材的探索及作品完整的呈現，以及在中國藝術市場上的競爭等等。另外，我們也參訪了劉禮賓老師同時於新成立的央美術館策劃的首展「隱密的力量」，劉老師將展覽在「物質」

的基礎上，以“流體”、“動體”、“平體”、“混體”、“疊體”五種項目來分類，在某個角度上來看，正好也說明了傳統重塑中，藝術家與媒材，人與物長期的角力的關係。

最後，在參與了兩次的交流展，分別是 2014 年南藝大策展的「東經傾斜：北迴與南歸的城影對話」及 2015 年央美策展的「傳統重塑」，分別都有所收穫，有以下兩點建議：一，將交流展加入本所博士班創作研習的學分。從每學期初即可確認參與展覽的成員，區分為策展組、創作組，並保持聯繫，充分準備。二，展覽空間不侷限在學校的展覽廳。如本次在北京的中央美院設計學院的展覽廳，是否能將展覽空間擴沿至北京的藝術據點或其它展覽空間，以及展期也能拉長，讓展覽不只是學校計畫的一個項目。

陳奕彰

很榮幸此次能和學校參與中央美術學院交流展的學生一員，參訪交流活動，拓展自身國際藝術視野，透過參訪活動與學生溝通，對中央美院學生學習和教師教學上有所認知與瞭解，藉此機會吸收國際經驗。

藉由參訪經驗，提升藝術教育內涵。而藝文機構及央美、湖北美術館之參訪，可瞭解其發展模式與經營視野已非保守，反思藝術環境之流變，並透過不同領域的對話與思辨，啟發自己在創作的過程中增添對照與擴大思維。

精進藝術創作透過交流活動，讓兩校表現優異、具有潛能的學生進行討論與接觸，經由座談會及參觀當地學生學習環境，強化自身在創作與學習上之成效，帶入更豐富的創作內容及思考方向，更能激發自己的學習潛力，並思考當代藝術創作的國際性，以期自身未來的藝術生涯能更有展望。

值得一提的，自身與老師們至湖北看展，湖北與北京藝術家展出作品非常不同，北京藝術家作品某些程度還有保留傳統的基本功夫在作品中，然而，湖北藝術家卻表現地相當現代，畫風較具大膽，或許在地區環境影響了藝術創作生態。

最後，非常感謝學校能支持學生們些許費用讓我們能參與交流展覽，藉由至北京參訪的機會，了解兩岸學生與老師們的創作型態，體驗不同的創作型態，運用現地的材料、融入當地的環境、體驗當地的溫度與空氣，因有這樣的刺激，讓這次交流展圓滿成功。

袁慧莉

這次交流最大的收穫就是制作了一件現地製作作品，使得在自己的創作上有了新的推進。

此次進入北京，恰好遇到霧霾的紅色警戒天候，且在入住公寓後窗戶正對著一個冒著煙的煙囪，讓我想起 2007 年在北京駐村時，所住之四環外區域處處可見燒煤炊食而四處飄散的炭灰景象。北京，這特有的乾燥而充滿火氣的地域氣候，讓我特別有感覺，於是，在和薛老師的討論下，〈火墨早春圖〉的現地創作計畫成形。

在央美博一同學寇疆暉老師熱情而盡心的協助下，到他位於環鐵的工作室，進行前置燒紙工作，看到寇老師從比利時運回來非常厲害而有歷史傳承意義的石版印刷機，也和他聊了很多，這是我覺得此行真正深入交流的部分，非常感謝這個配對的方式，使我不期然地得到很好的協助夥伴，也因為他，使我這個短短兩天構想且必須儘速完成的新創作計劃，能夠完美的實現。

由於我去年也參加了南藝與央美交流的現地創作展覽交流活動，此行到央美，等於執行了兩個不同地域的臨場創作經驗，一南一北，一熱一冷的兩個截然不同的城市，刺激我有新的表現。經過這兩次的現地創作經驗，我得以跳脫平常創作的慣性，進入一個全新的思維模式與表達方式，去年在臺南現地創作猶顯稚嫩的我，今年在北京在轉化感知元素的掌握呈現上則有長足進步，這都要感謝薛老師的提點與激勵，而離鄉到一個異地裡，老師與學生之間的相處模式得以更為貼近，這是在臺南的環境無法獲得的機會，我深深感激這個短短相處的日子。

林青萱

本次國際學術交流活動為中國中央美術學院所策劃的《傳統重塑》展覽，此次為藝術創作理論研究所博士班第六回與中央美術學院交流。本交流活動為期八日，於相互見面討論會後，第二日及第三日皆由中央美術學院老師亦為本次展覽策展人的劉禮賓帶領至恭王府、故宮、國家博物館等地參觀與討論。第四日白天由學生各自採現地製作的方式準備展覽、製作展品。晚上本所三位老師特與六位參與學生討論作品給予建議。第五日佈置展覽場地及展品，並參觀雕塑工作室。第六日早上展覽開幕，下午則舉辦展覽研討會。本次交流活動與央美師生討論作品、意見交換，收獲甚多。

學生於本次展覽中以雙頻道輸出的方式，同時將身處在二個不同城市實拍影像並置，《旅行症》作品中一件是於行進間的火車上透過玻璃錄製臺灣臺南市的景象與車廂內環境音，並以似機械式的推軌鏡頭橫移。另一件則是於中國北京故宮博物院透過玻璃翻攝《萬壽圖，1799》，此康熙帝萬壽慶典圖描繪康熙六十大壽的場面，出由宋駿業、王原祁等宮廷畫師共同繪製，並刻為版畫。嘉慶四年在摹繪為萬壽圖，畫面起於西郊暢春園向皇宮的方向繪製而成，止於紫禁城陳武門，分為上下二卷，上卷所繪自暢春園至西直門，下卷則自西直門至神武門，全長近 40 公尺。以手持的方式呈現身體行進的運動，將圖面中歷史、傳統的建築、街景與人物置於動畫背景中，並實地錄製圖面中描繪的胡同在現實／時中呈現的實際環境音，以不同疊層混融傳統與當代。

動畫中反覆循環的運動，揭示了某種城市移動的內部狀態。現代都市時而給予我們陌生的異域感，讓我們仿若身處異處而感到焦慮惶恐，時而讓我們在異地卻又出現似曾相似（Déjà vu）的熟悉感。我們在移動中與城市刮擦劃下一道道的軌跡，在家與非家（uncanny）的反覆矛盾中，為現實生存處境尋求歸屬。

陳維峰

2015年12月11日，由中央美術學院港澳臺辦、研究生處與臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班聯合籌辦的“地域文化發展與生活創造”博士研究生交流與創作項目主題展覽在中央美院7號樓教學展廳開幕，本屆交流活動及展覽主題為“傳統重塑”，展覽共展出兩院12名博士的主題創作，呈現了兩岸藝術創作對於“傳統”的關注與當代重塑。中央美術學院副院長蘇新平、研究生處處長陳琦、國際合作與交流處處長徐佳、港澳臺辦公室主任于跃以及臺南藝術大學視覺藝術學院院長薛保瑕等出席了展覽開幕式。

“地域文化發展與生活創造”是中央美院根據中國大陸對臺灣地區“向下沉，向南移”工作方針充分利用有利條件開展的藝術交流項目，該項目層次高、延續時間長，參與人員較多，同時著眼於藝術、文化、未來生活方式創造等問題，具有較強的學術性與建設性。同時通過對參加活動的博士生交流，進一步加深與臺灣未來藝術界領軍人物的交往，進一步拓展對臺藝術交流打下基礎。該項目自2010年開始已成功舉辦六次，積極推動兩院校之間的高層學術交流，加強兩岸地區對於彼此文化現狀的認識和了解。正如蘇新平副院長所言，中央美院和臺南藝大教學的體製和背景不同，各有優勢，比如中央美院在傳承傳統方面是優勢，但對主題的現場語言表達就是缺陷，通過博士生的高層次學術交流，互相了解，取長補短，完善學院的教學模式，這是十分必要的。陳琦處長也注意到兩院學生對同一主題的闡釋、觀察點、表達方式都各有千秋，舉辦項目的目的就是發現這種不同，彼此碰撞啟發，在這過程中增強對社會敏銳的藝術感知。

本屆活動的主題定位“傳統重塑”，這是一個老話題，也是一個有著持久熱度的話題，在百餘年中國現代轉型的過程中，“去傳統化”、“西方化”一直占有者絕對話語權，“虛無主義”甚至一度蔓延整個文藝界。但“傳統”基於經典文獻、學術研究、作品實物、日常生活等載體得以傳承，深存於人們的思考和感知之中，在新的文化語境下，“傳統文化的當代轉型”也成為當下討論的熱點，“傳統重塑”在某種意義上講也是對這一熱點的回應。這就像臺南藝術大學視覺藝術學院院長薛保瑕在展覽開幕式所講，因為習俗、習慣、文化認知，傳統與現代價值有著無法分割的銜接點，博士生在理論思考之餘以創作的方式關注傳統重塑，這也是一種文化自覺。