

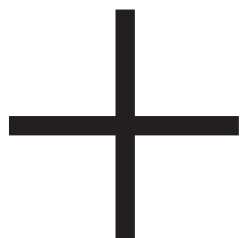
It Begins with Metamorphosis

XU BING

徐 冰 變 形 記

教師資源手冊

亞洲協會香港中心

主辦機構

Hong Kong Center

主要贊助

展覽圖錄贊助

運輸夥伴

航空贊助

亞洲協會香港中心已盡力申請不屬本中心所有之圖片版權，在此特別鳴謝當中提供協助的所有個人或團體。如有遺漏，實非刻意，請與本中心聯絡。

徐冰：變形記

藝術能激發創造力、培養批判性思維並加強語言及動作技能，對於全人發展發揮着至關重要的作用。研究說明，接觸藝術不僅能提高學生的課堂表現，在生活中亦能有所裨益。接觸藝術的學生更主動學習、積極參與課堂，及更有自信，對生活的滿意度也更高。¹ 尤其重要的是，藝術能讓學生領略不同的文化價值及思想形態，增強學生的文化意識，這在當今日益多元化的社會是不可缺少的。透過加深對整個世界的了解，我們就能夠深入地探索自己的文化遺產和認同，也更能清晰認識到我們的身份以及在世界的定位。

亞洲協會香港中心 (ASHK) 致力協助教師將藝術引入課堂，帶到學生的身邊。我們的藝術館定期展出亞洲著名藝術家的作品，而我們所舉辦的各項教育活動亦可幫助教師將視覺藝術融入教學過程，開展有關亞洲歷史、地理及文化的課堂討論。《徐冰：變形記》是知名藝術家徐冰在香港舉辦的首個大型個人展覽，展出藝術家部份近作。是次展覽涉及多個學科領域，主要探討「變形」如何透過藝術傳遞訊息以及在傳遞訊息的過程中，發揮其中心作用。此資源手冊亦可在亞洲協會香港中心的網站上下載：<http://asiasociety.org/hong-kong/exhibitions/current>

資源手冊使用說明

此手冊分為三章：

第一章：概述 旨在提供藝術欣賞的一般指南並及是次展覽的簡介。內容包括藝術館的參觀指南，和與學生開展討論的的要點，另有展覽的其他詳細資料，如導言、藝術家介紹及展品地圖。

第二章：欣賞與討論 詳列是次展覽其中四件重點藝術品的資料。內容包括展品的背景資料、創作方法、欣賞建議、藝術家語錄、討論題目及課堂活動；每件展品的額外補充資料亦包括在內，以便教師自我增值。

第三章：附錄 包括是次展覽的附加參考資料。

¹ Martin, A.J. Mansour, M., Anderson, M., Gibson, R., Liem, G.A.D., & Sudmalis, D. (2013). The role of arts participation in students' academic and non-academic outcomes: A longitudinal study of school, home, and community factors. *Journal of Educational Psychology*.

目錄

第一章：概述

- 1 學校展覽教育活動
教師參觀前的準備指南
- 2 學生注意事項
- 3 互動建議
- 4 展覽簡介
- 5 藝術家簡介
- 6 展品地圖

第二章：欣賞與討論

- 8 《英文方塊字書法》
- 12 《漢字的性格》
- 16 《地書》
- 20 《背後的故事》

第三章：附錄

- 24 附錄一 《英文方塊字書法》字母表
- 附錄二 《莊子·齊物論》節錄

第一章：概述

學校展覽教育活動

亞洲協會香港中心為學校而設的展覽教育活動致力於擴展學生興趣，增強學生的視覺素養，培養學生的創造力，並加強其觀察能力。我們力求提供有趣且具有啟發性的學習機會。學校展覽活動包括麥禮賢夫人藝術館導賞以及其他與展覽相關的活動，以加深學生對展覽的理解與體驗。

除此之外，學校亦可選擇參加亞洲協會香港中心歷史建築導賞團。學生將學習有關中心舊址的歷史，及其活化成教育機構的過程。同時，學生亦能探索中心特有的自然景觀及人文特色，學習如何保育中心的文化價值及其獨特的建築設計。

教師參觀前的準備指南

致參加導賞團的教師

- 請預約，詳情參見後文「預約學校團體參觀」。
- 帶領學生來到亞洲協會香港中心之前，請先參觀展覽，閱讀資料手冊，並決定您的學生對展覽的哪些方面最有興趣。
- 請查找其他相關活動，以增強參觀的體驗。
- 請瀏覽亞洲協會香港中心網站以查看相關列印資料、工作紙及活動。
- 請預先熟悉中心地圖，並在參觀前向學生簡要介紹亞洲協會香港中心。
- 導賞團每組人數限制 15 人，我們歡迎稍大的學校團隊前來參觀，他們將在到達後分成小組，到藝術館及中心參觀。
- 若您希望集中討論某些特定展品，請預先通知我們，以便我們聯絡導賞員，為您度身準備最合適的導賞。

我們同樣歡迎教師自行帶隊參觀展覽，詳情參見下文。

致自行參觀展覽的教師

- 請妥善管理時間。請安排足夠時間供學生仔細欣賞展品，勿計劃在一小時內討論超過五件展品，並在展開討論前先組織學生的意見。
- 請確定所選展品周圍有足夠空間以供欣賞與討論。
- 若另一團隊正在欣賞或討論您所選擇的展品，請先欣賞其他展品。
- 若您希望集中討論某些特定展品，請預先通知我們，以便我們為您準備相關材料（如圖片、筆記、鉛筆等）。
- 我們歡迎您自行參觀展覽，但亦須預約登記。我們的職員十分願意與您討論展覽參觀流程或提供到館後的相關資料。
- 我們歡迎與展覽相關的互動活動，但所有活動必須獲得亞洲協會香港中心的批准。藝術館一般只允許使用鉛筆，禁止攜帶或使用任何尖銳物品。
- 我們歡迎所有人前來參觀。若您有任何特殊需求，請與我們聯絡，我們將竭盡所能滿足您的要求。

學生注意事項

- 如需拍照，請關閉閃光燈。未經允許，不得擅自錄影。如有錄像需要，請先與工作人員聯繫。
- 請勿觸摸藝術品。
- 請勿在展覽廳內跑動、吵鬧或嬉戲，以免影響其他參觀者。
- 請勿飲食（包括口香糖及糖果）。
- 請將您的大型背包及外衣存放在藝術館接待處。
- 請與藝術品保持一定距離，以免妨礙他人欣賞。
- 請遵守藝術館的標誌、公告及指南，並聽從中心工作人員、導賞員及保安的指示。

預約學校團體參觀

如需預約學校團體參觀，請透過以下聯絡方式聯繫我們。先到先得，預約成功後，您將收到我們的確定。

聯絡方式

電話：+852 2103 9512

電郵：educationhk@asiasociety.org

互動建議

每件展品背後都有許多故事，有些故事是藝術家想與我們分享的，有些故事則與作品創作的時間與地點有關。一件藝術品往往有很多範疇，使我們無從入手，縱然每件作品也總有一些既定的欣賞內容。我們應從何開始？這部分將為教師提供一些幫助學生欣賞展品的建議，更重要的是引導學生思考展品所傳遞的故事以及他們從展品中獲得的啟發。這些互動與討論，正反映藝術的啟發性與參觀展覽的價值。

觀賞：鼓勵學生仔細觀察最基本的元素

- 你看到什麼？
- 藝術家運用了哪些物料？藝術家如何運用它們？
- 最能觸動你的是什麼？
- (若適用) 藝術品中的人物是誰？他們的穿著什麼？
- (若適用) 藝術品所表現的地點是哪裡？
- (若適用) 藝術品所表現的時間是何時？(季節/時間/特定事件)
- 藝術品是何種色彩？
- 描述你所看到的畫面，它是寫實、抽象還是其他？

思考：鼓勵學生解讀藝術品

討論藝術品的線條、形狀、顏色、質地、形式、主題及構造，鼓勵學生清楚地描述他們面前的藝術品。

- 你認為這件藝術品主要內容是什麼？它想表達什麼？什麼你會這麼想？
- 你曾見過類似的作品嗎？如有，你在哪裡見到的？
- 藝術品中的人物在做什麼？
- 這件藝術品如何反映出它所處的時間/國家/當代議題？
- 你欣賞這件藝術品時，腦海裡浮現出哪些詞彙？

發現：鼓勵學生學習並作出反思

與學生分享藝術家嘗試傳遞的訊息，引導學生討論，鼓勵學生從不同角度發現新問題並展開討論。

- 藝術家嘗試傳達的故事/訊息與你最初的想法有何不同？為什麼？
- 你認為藝術家表達方式的強度是否足夠？為什麼？
- 如果你要傳達同樣的訊息/故事，你會怎麼做？
- 這件藝術品與我們(或者我們所生活的城市/時代)有何關聯？
- 有沒有什麼你先前沒有注意到的元素？

展覽簡介

從古至今，無數哲學家、科學家、作家和藝術家都曾探索過變形（意指轉換過程）²的動力與結果。國際著名藝術家徐冰將向我們展示，變形如何在藝術所傳遞的訊息以及傳遞訊息的過程中，發揮其中心作用。是次展覽將強調變形一詞如何標誌着意念與手法處理過程的開端，也為觀賞者提供一個較集中的觀賞角度，以發掘徐冰如何透過其作品傳遞上述訊息。

無論在生活或工作上，徐冰經歷了多次轉變。他曾下鄉接受再教育，後在北京學習現代木刻，隨後成為專業藝術家與教育工作者，之後才回到中國發展。徐冰自身的人生轉變經歷以及對文化交匯的持續探索培養了他對文字、圖像和文化所含局限與可能的興趣，也讓他思考如何轉變及賦予它們新的含義與價值。徐冰透過採用出人意表的材料，如煙草、垃圾和蠶蟲，思考物質的轉化力量，挑戰當今社會的價值觀，並激勵我們探索記憶、歷史和自己的命運。

徐冰的作品將變形視為藝術的核心與重要過程，同時，每件作品都有一個共同的目標，即在文化與地域分界不斷流變的社會中，促使藝術變得更有意義，毛澤東的名句「藝術為人民」仿佛成為他對這個後工業時代的承諾。

關於藝術家

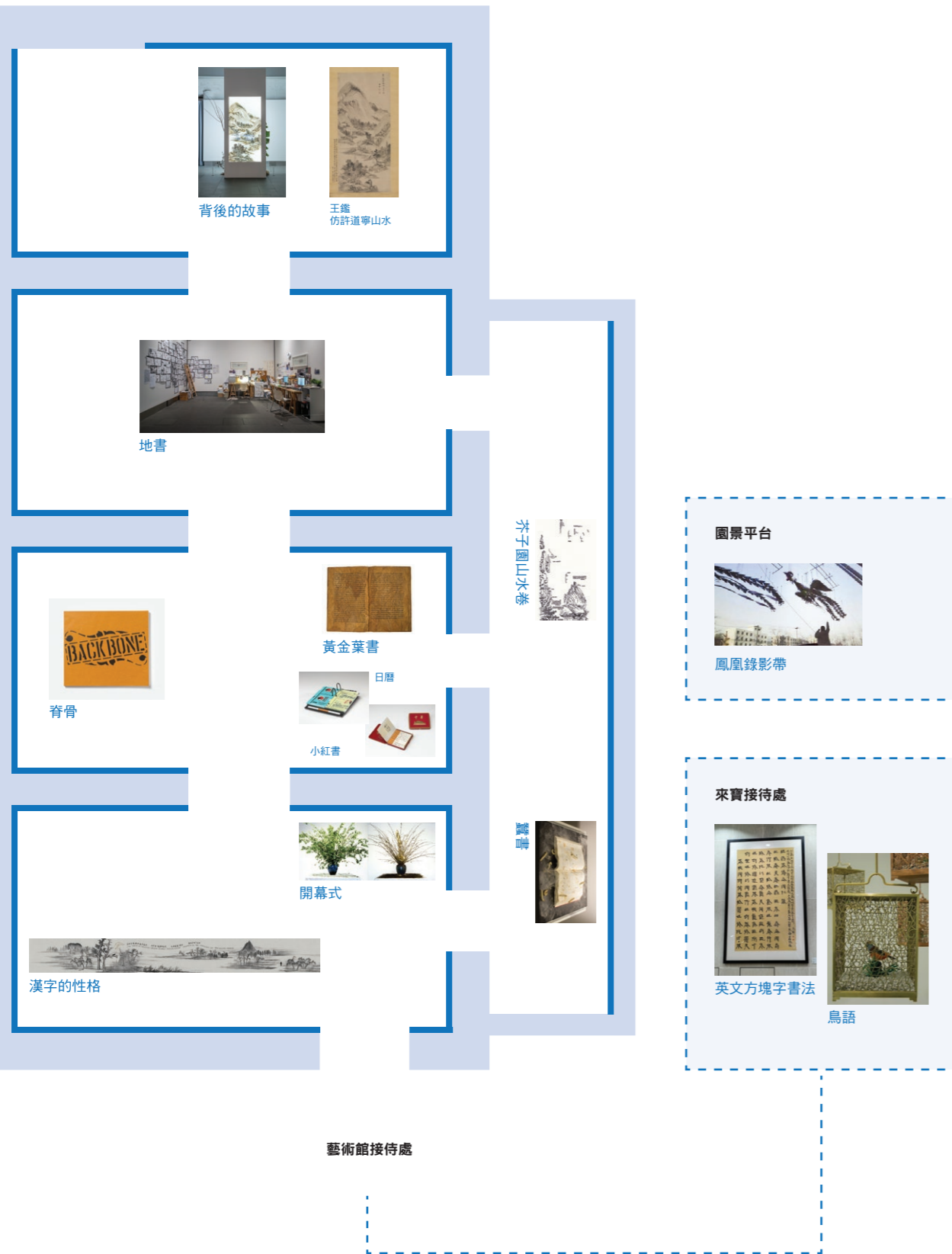
徐冰於 1955 年生於中國重慶，於北京長大。他曾於北京中央美術學院版畫系學習，於 1981 年取得學士文憑，此後留校執教，並於 1987 年取得美術碩士文憑。1990 年，徐冰移居美國，2007 年回國，現任中央美術學院副院長。

徐冰的作品曾在大都會藝術博物館（紐約）、大英博物館（倫敦）、維多利亞暨阿伯特博物館（倫敦）、現代藝術博物館（紐約）、麻薩諸塞州當代藝術博物館及若干國際雙年展上展出。作為一名藝術家和教育工作者，徐冰對藝術教育的奉獻，使他在國際獲得眾多榮譽與獎項，包括 1999 年的麥克阿瑟「天才獎」、2003 年的福岡亞洲文化獎、2004 首屆的威爾斯國際視覺藝術獎及 2010 年哥倫比亞大學人文學榮譽博士學位等。

如需更多資料，請瀏覽 <http://www.xubing.com>

² 根據牛津字典在線版，「變形」指未成熟形體經由不少於兩個明顯階段變形成為成熟形體的過程，詳見 <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/metamorphosis>

展品地圖

第二章：欣賞與討論

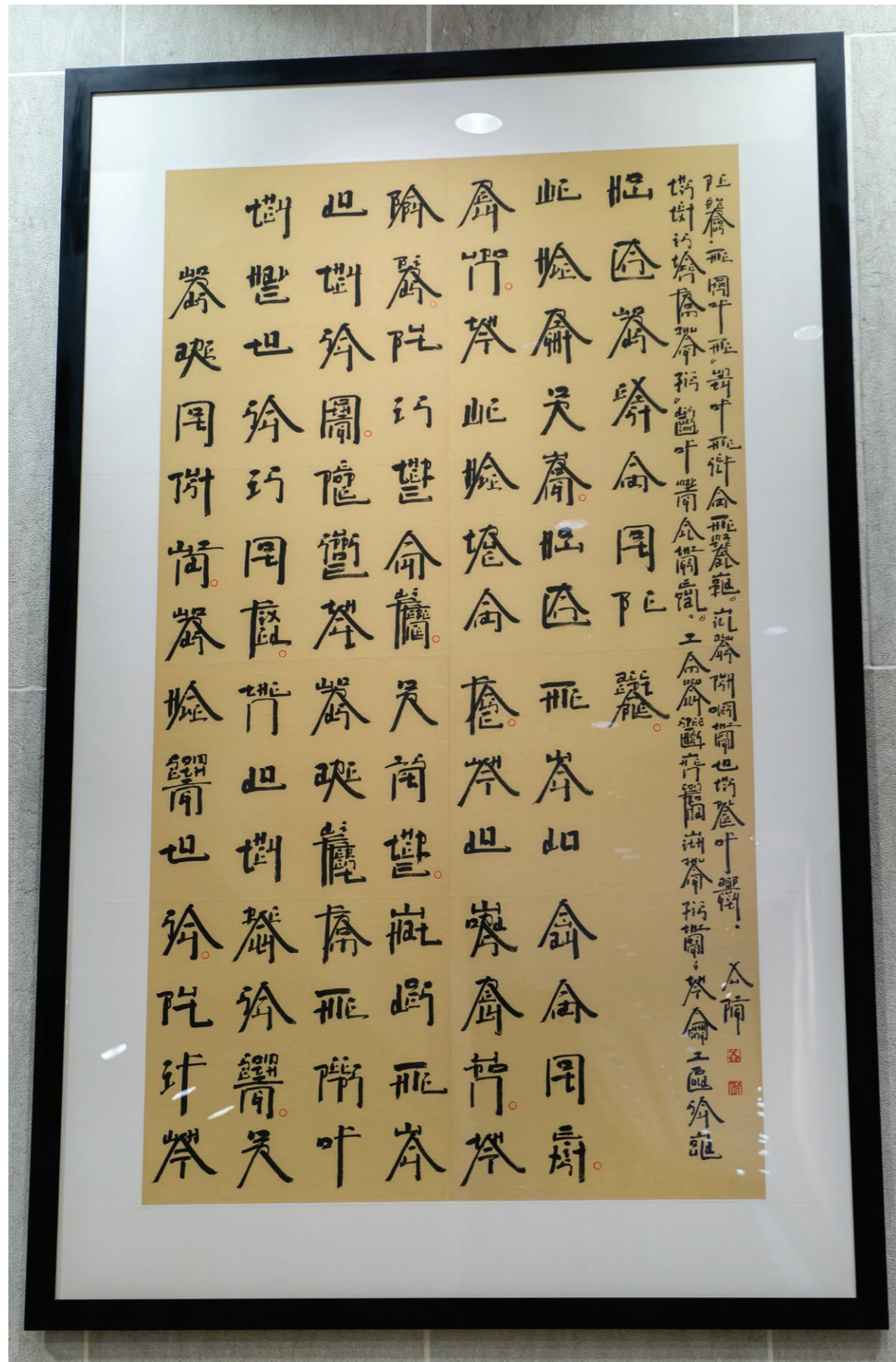
是次展覽的作品是徐冰受代表他人生不同階段的各種經歷與事件的啟發。許多作品借鑑了書法中以字為藝的原則，表現了他對交流與語言等議題的思考，同時探索了書寫文字的力量及其在人們生活中所扮演的角色。徐冰對語言的著迷來自於童年的經歷，他從小熱愛閱讀，喜歡剪下報刊雜誌貼在剪貼本上。文革期間，徐冰感受到政治宣傳的巨大影響，曾目睹父親與其他人一起帶著批鬥標語遊街示眾，切身感到文字的力量比他想像的更強大。文字可以帶來歡樂，也可帶來傷害；徐冰坦然接受了文字的好與壞，是不可靠的。他一方面將文字塑造為穿梭時空及傳遞文化的媒介；另一方面，他也表達了大眾對文本的信任：

「很多人很驚訝為什麼我對文字這麼敏感，或者說我的文字或書法結構確實很好，其實我說因為文革給了我很多的機會來對我自己進行訓練。但真正的影響是讓我體會到了文字的力量，和文字在我們的文化政治生活中的作用。」

這一章中，我們將深入了解能夠反映上述觀點的四件作品。透過融合英文字母與漢字書法法則，徐冰在《英文方塊字書法》中成功地創造出一個融匯了東西方語言的視覺混合體，也提供了一種看待語言的跨文化視角。在《漢字的性格》中，徐冰探討了書寫的起源，並以漢字書法、臨摹在藝術與社會生活中的角色，及其對人們生活各方面超乎想像的影響為焦點，探索三者之間的關聯。在《地書》中，徐冰記錄他在日常生活中尋找的大同語言，及出版一以現代符號和標誌寫成，標誌全新記錄方式的小說的過程。最後，《背後的故事》展示了徐冰對一幅中國傳統山水畫的解構，他運用廢棄材料重新演繹原作，去賦予其新生命。

每件展品都蘊藏了一個關於變形的奇妙故事，等待世人的發現。它們都傳達出一個強而有力的訊息：藝術可以且應該普及大眾。透過對中國文化的解密與解構，徐冰將中國文化的傳統之美帶入尋常百姓家，正如他自己所說：

「我很有興趣把我的藝術讓一般的人能夠接觸到，而且讓它稀釋到生活中很多的領域。」

英文方塊字書法

2014
水墨紙本
長 290 x 寬 178 厘米

背景

1993 年，也就是徐冰移居美國以後的三年，他開始進行《英文方塊字書法》計劃。徐冰剛到美國時，語言不通的挫敗感激使他嘗試用新的方法看待英語，他早期的作品《ABC》(1991) 和《My Book》(1992) 標誌着這個探索的開端。

英文方塊字書法是徐冰設計的一種特殊書寫方式。它乍看像漢字，其實是一種英文字母的排列系統。徐冰仿照漢字結構將英文 26 個字母重新組合，創造性地將漢字書法與英文字母相互結合。構造方塊字的規則相對簡單，因此普通人也能按照漢字書法的原則書寫英文，一篇看似漢字、實則為英文的書法作品就這樣產生了。這種書寫方式可以讓人更加深入地了解中國書法，包括研墨、握筆到勾劃的技巧等。英文方塊字書法掀開了漢字的面紗，讓更多人享受到書法的樂趣。更重要的是，它為兩種語言及文化提供了溝通的橋梁。

藝術家語錄

「對不同語言文字內核的了解，幫助你了解文化的不同，這種不同變為我幻想把他們『嫁接』的能力。」

「如果我一直生活在大陸，一定不會有這件作品的出現，因為文化的衝突不會那麼直接，對我也不構成『要命』的問題。」

「把中文、英文這兩種截然不同的書寫體系硬是給弄在一塊兒，就像包辦婚姻，不合適也得合適。」

「我通過這種英文書法，讓西方有了一種東方形式的書法文化……這種字是介於兩個概念之間的，哪邊屬於又不屬於；人們在書寫時，真不知道是在寫中文還是英文。」

「這個作品真正讓我感興趣的東西在於對人的思維局限性的改造，這個東西帶有一種解放性，這種解放性是對於人的思維而言的。」

欣賞建議

是次展覽，藝術家引用到道教經典《莊子》的第二章〈齊物論第二〉。引文探討了文字本身如何抹殺事物身份的多重可能，及局限了讀者的理解。詳情請參閱附錄二。文章對從聲到字的轉變與意義，與文字在說話表達中的角色提出質疑：人說話的聲音跟風聲和鳥鳴有什麼分別？為什麼人類所造的文字就有權衡對與錯的能力？我們如今又在見證何種變形呢？

展品中的文字由上至下垂直書寫，應從左至右閱讀。³ 古代漢語沒有標點符號，但為表達句子間斷，古人加上稱作「句讀」的紅色圓圈。與標點符號不同，句讀不包含任何意思。

創作過程

作品根據徐冰的《英文方塊字書法》系列創作。紙張依照中國書法傳統，分成網格狀，徐冰以墨水書寫。

《新英文方塊字教室》，1994-1996，混合媒材，尺寸不定。
2004年德國柏林 Museum für Asiatische Kunst
(現為 Museum für Asiatische Kunst)
「徐冰在柏林」展覽圖片。圖片由徐冰工作室提供。

討論

- 展品與中西語言交匯有關。你能想到什麼具備同樣中西交匯元素的事件或日常事物嗎？如詞彙、節日、食物等等。
- 在嘗試解讀展品的過程中，觀者需要瓦解語言，甚至是文化分歧。你同意嗎？
- 展品摘錄自傳統經典，你認為這種創作方式也同樣適用於現代文學作品嗎？與傳統書法相比，還可如何再現經典？你認為會產生同樣的效果嗎？

課堂活動

- 按照徐冰的《新英文書法入門》(請參閱附錄一)，你能寫或設計出自己的英文名字嗎？
- 選取一首詩或一段稍短的文章，請學生按照徐冰的英文方塊字書法重新演繹。
- 將學生分成 5 至 6 人一組，每組構思一種融合中英文的書寫系統。他們可仿照徐冰用漢字的元素表現英文字母，反之亦然，也可選擇其他方法。保持彈性，並鼓勵學生發揮創意。完成後，請各組：
 - 向全班報告並解釋他們的方法。
 - 運用各自的系統創作一件藝術品，藝術品應：
 - 講述各組設計或轉化文字 / 字母的故事，或
 - 運用這種全新的表達系統轉化一篇現有的文本。

補充資料

有關於漢字書寫

http://en.wikipedia.org/wiki/Written_Chinese

關於中國書法

<http://education.asianart.org/explore-resources/background-information/introduction-chinese-calligraphy>

關於英文方塊字書法

http://www.xubing.com/index.php/site/texts/xu_bings_square_work_calligraphy/

<http://metmuseum.org/exhibitions/past-exhibitions>

選擇 2013 > Ink Art: Past as Present in Contemporary China > Exhibition objects >

Square Word Calligraphy

³ 漢字是方塊字，在方塊中通常可以向任何方向書寫。按照傳統，漢字由上至下豎排書寫，首列位於頁面最右端，書寫時無需標點。

漢字的性格

2012

動畫裝置，16分45秒。

此藝術品由三藩市亞洲藝術博物館委約，並獲何鴻毅家族基金支持，為2012年展覽《濃迹：觀遠山莊珍藏與徐冰新作展》創作

背景

《漢字的性格》是徐冰首件動畫作品，表現了藝術家對語言不同範疇的分析及語言對生活影響。作品以格調高雅的數碼圖卷呈現，回顧漢字歷史以及符號對中國人的重要性，更以一種有趣而互動的方式，超越時空的局限，反思當代中國的社會現狀及文化議題。作品詮釋了中國書寫與書法如何進化成為多層架構的系統，及兩者如何影響中國人共同的潛意識、認知習慣甚至行為模式。

動畫的核心是十三世紀藝術家趙孟頫，動畫開篇的第一筆就是出自他的書法。徐冰生動的重現趙孟頫有名的《鵲華秋色圖》；⁴他化這件元朝作品為一個充滿活力的空間，結合傳統畫作與現代圖案，把理想與當下接軌。同時，作品可與書法重複與嚴謹的特質相比，強調了中國文化的不同層面，例如書寫的起源，中國書與畫的係，臨摹在藝術與社會生活中所扮演的角色，以及中國人對符號（還有後來的標誌）的信賴等。

藝術家語錄

「創作動畫的目的是想通過分析、審視和想像趙孟頫所創作的圖卷，來表達我對中國人起源及特質的一些看法，這些特質包括我們對傳統和儀式的尊重，毫無怨言承受苦難的精神，柔中帶剛的品質以及隨勢而變的能力。」

「中國人對世界，對自由，對集體主義、『面子』文化和整體效果的看法…可以說，所有這些特質都與中國獨特的書寫系統、漢字和書法密不可分。每一種思想意識或概念…都溶解在這種獨特的文化圈中，而這種文化圈正是起源於中國的漢字和書法。」

「這個動畫嘗試表達中國文化的內在核心與力量，及其建構未來人類文明的角色。」

欣賞建議

這部動畫中的一切全是徐冰手繪而成，它們充滿想像力，仍在不斷進化。它融合了不同風格，運用了戲劇電影、書法教學、紀錄片和攝影的各種技巧，交織成情節豐富、幽默詼諧及卡通式的動畫片段。作品以黑白色為主，配合少量紅色，及舊宣紙背景。

敘述以時間順序分為三部份：

- 漢字的起源以及漢字「一」（或筆畫中的一橫）如何成為萬事開端；
- 中國書法與中國人生活原則之間的關聯；
- 中國畫中臨摹的概念及其對現代中國的影響。

由於動畫作品嘗試把中國書法與文化的各範疇作出對比，您將發現涵蓋古今的歷史引用，例如長城的建造、中國工廠的大規模生產、北京奧運和軍事儀式上整齊排列的人群，甚至還有當代中國人對奢侈品牌的狂熱。

⁴ 《鵲華秋色圖》是趙孟頫在山東當官時所畫，表現了畫家既要為元朝新政權效力，又渴望回到前朝宋人統治的複雜情緒。

創作過程

原作以水平圖卷的動畫形式呈現，讓人聯想起傳統的水墨藝術。是次展覽中，作品由三台投影儀放映，共長 16 分 45 秒。徐冰的六幅手繪草圖亦在旁同時展出。

討論

- 在動畫中，你認出什麼中國文化或重大歷史事件嗎？
- 你能想到最近其他以現代手法重新演繹傳統作品的例子嗎？
- 動畫作品最開始，徐冰使用了 13 世紀藝術家趙孟頫的作品作為動畫起始，如果你要為香港社會創作一件類似的動畫作品，哪件原始作品會激發你的靈感？為什麼？

課堂活動

- 《漢字的性格》旨在探討中國書法的起源及其對中國文化與思想的影響，其中運用了許多中國的圖像。如果你要為香港創作一件類似作品，你也會運用中國書法嗎？如果不用書法，你會用什麼？你會運用哪些香港的圖像或事件？將學生分成小組，每組以是次討論為基礎創作一件作品。每組可以：
 - 創作以不同模板（如三至六個，視乎每組人數而定）的平面漫畫（或漫畫書），或；
 - 創作一幅多層次的圖畫，必須包含表現時代變遷的元素（如以 1990 年代、2000 年代及 2010 年代的事件，或特色食物、或重大事件分層）。學生亦可參照圖像設計師及漫畫家阿塗的漫畫作品《大粵港諺語》。詳情請參見：<http://writecantonese8.wordpress.com/2014/02/25/cantonese-proverbs-in-one-picture/>

徐冰將這幅 13 世紀畫作帶到現代，為其中眾多元素賦予新生。由張擇端（1085-1145）所畫的《清明上河圖》最近亦經歷了重新演繹；在課堂上與學生一起欣賞，將此作品與《漢字的性格》對比，討論其中運用的技術和方法。有何相同及相異之處？你比較喜歡哪一件作品？為什麼？在網絡上搜尋《清明上河圖》的片段，如 <https://www.youtube.com/watch?v=FeK0DYHLWgE>。

補充資料

關於趙孟頫

<http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-zhao-mengfu.php>

關於漢字歷史

http://yalepress.yale.edu/yupbooks/languages/pdf/Yin_chapter1.pdf

關於《漢字的性格》

Xu Bing 徐冰, *The Character of Characters: An animation by Xu Bing* (漢字的性格: 徐冰的動畫作品)。San Francisco: Asian Art Museum, 2012。亞洲藝術博物館, 《漢字的性格》片段, 2012, 徐冰, <https://www.youtube.com/watch?v=mQ1mpKlIhxQ>

《大粵港諺語》

1559 年，丹麥藝術家 Pieter Bruegel 創作出油畫《尼德蘭諺語》，描繪大量丹麥諺語以歌頌丹麥文化。2014 年，阿塗仿效該做法，創作了《大粵港諺語》，圖載 81 條廣東話諺語，以弘揚廣東文化，捍衛廣東話。

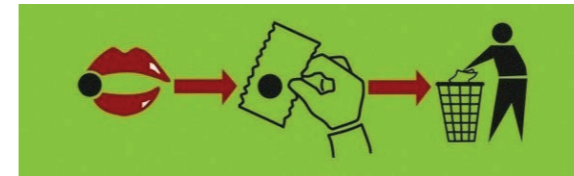

地書

2014
混合媒材
尺寸不定

背景

《地書》是從徐冰的另一件確立了他在國際藝壇上的地位的作品——《天書》(1987)演變而來的。在《天書》中，他創造了四千個看似漢字，卻又毫無意義無從辨認的字。在接下來的二十年中，徐冰時常四處奔走參加展覽，他發現飛機的安全手冊能夠基於人們對圖像的認知，運用各種圖標，以最少的文字解釋相對複雜的問題，不禁對此深深著迷。

2003年，他看到口香糖的包裝紙上印有三個符號，傳達了一條重要訊息：請用包裝紙包好口香糖，並將它丟到垃圾桶。此後，徐冰便開始探討如何把符號聯繫起來講述一個完整故事，而不僅僅是傳達訊息。他開始在世界各地收集及整理各種標誌、圖形和符號，連化學、數學等專業領域內的符號也不放過。

這正是《地書》創作的開端，經過九年的研究與發展，《地書》終於在2012年以一本擁有國際標準書號的正式書籍發行。《地書》代表了徐冰對語言發展的看法，也代表了他為尋找一種超越文化、易於理解和普及的大同語言所付出的努力，這使命正是毛澤東的名言「藝術為人民」在全球化背景下的體現。

藝術家語錄

「圖形符號作為文字，到底能表達到什麼程度？這正是我在《地書》中最關心的問題。我不希望它已經具備的能力，沒有被我沒有找到而被浪費了。」

「對它的識讀能力不在於讀者的教育程度和書本知識的多少，也不必通過傳統的教育渠道獲得，而是取決於讀者介入當代生活的程度。」

「不管是哪種文化背景，講何種語言，只要有當代生活的經驗，就可以讀懂這本書。文盲可以和知識人一樣，享受閱讀的快感。」

「對《地書》的閱讀不取決於你教育程度的高低，而只取決於你深入今天當代生活的廣度。」

「我作品靈感的核心來源，源自於我們的文化傳統；遠古先人的智慧。我對圖形符號的敏感，是由於我有象形文字的傳統和讀圖的文化背景。」

「那時候我就開始寫這本《地書》，因為我的理想就是要寫一本書是世界上最所有人都能讀懂的。」

欣賞建議

展覽重塑了徐冰在紐約的工作室，也為大眾提供了一瞥藝術家生活的機會。參觀者可仔細審視各種原材料與草圖，明白徐冰在組織各種圖標與將其轉化成故事的過程。《地書》小說則講述了一個人從醒來到一天結束的整個故事。

《地書》作品附近設有兩台電腦。徐冰請軟件工程師設計出一個名為 Icon Chat Software 的字體程式，它們也是作品的一部份。參觀者可用鍵盤任意輸入中文或英文，屏幕上即會顯示軟件自動轉換的符號語言。這一設計的初衷在於讓不同語言的使用者能透過符號語言直接進行簡單的實時交流。請鼓勵您的學生試一試這個互動的交流軟件。

創作過程

原作為水墨紙本，是徐冰工作室的一部份。由徐冰及其軟件工程師研發的編輯軟件能將中英文文本轉換成為易於辨認的圖形、標誌和符號。使用者可通過電腦發送訊息給其他使用者。

討論

- 作品中有你不明白的符號嗎？是否因為有符號具有多重含義？它們是什麼？有哪些不同的詮釋方法？
- 你認為這種符號語言真的是世界性的嗎？你能想到什麼符號或標誌專屬於某個特定地方或文化（故外人難以理解）嗎？
- 這種交流上的轉變對我們的生活產生了什麼影響？
- 符號語言有哪些限制？哪些方面不如書寫語言有效？哪些方面又比書寫語言更加有效？

課堂活動

- 徐冰透過《地書》試圖創造一種用於日常生活的世界性語言。他成功了嗎？將學生分組，選取書中黑先生一天中的一段（如一個小時的片段）。請每組嘗試解讀黑先生在那段時間裏做了什麼，並與全班其他同學分享。每組的解讀相同嗎？如果相同，是什麼因素促成了相同的理解？如果不同，是什麼因素導致了理解上的差異？
- 像徐冰一樣使用符號來記錄你一天的生活（若時間有限，可選取一個上午或下午），週末亦可。請學生分享給其他班的同學或尚未參觀展覽的同學。記錄下他們的發現和交流過程，其他同學能夠理解他們想要傳達的訊息嗎？之後，全班同學可以互相交流各自的發現，並將大家的作品裝訂成冊，在學校圖書館展出。

補充資料

關於《天書》

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Book_from_the_Sky

<http://etcweb.princeton.edu/asianart/assets/archivedmaterials/Xu%20Bing%20handout.pdf>

關於漢字構造

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_character_classification

關於《地書》

Borysevicz, Mathieu (ed.), *The Book About Xu Bing's Book From The Ground* (一本關於徐冰《地書》的書). Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2014.

<http://www.thisisart.eu/Xu-Bing>

背後的故事

2014

廢棄物、玻璃、燈箱

高 395 x 寬 150 x 深 60 厘米

背景

《背後的故事》是一個關於今生和後世的作品，也是與我們的過去與傳統的對話。2004年，計劃剛開始的時候，徐冰參照舊照片，以折斷了的樹枝、枯葉和撕破的紙張，透過光和影，重現了三件被納粹黨於第二次世界大戰時盜取的藝術品，這正是《背後的故事》系列的開端。從2004年起，徐冰不斷發展《背後的故事》系列，反映不同作品在該地的空間與精神。

在最近的《背後的故事》作品中，徐冰用光影解構了經典中國畫。他用立體材料演繹平面材料作品，摹仿傳統的中國畫。作品正面看似傳統中國山水畫中的山川樹木，但從背面看，作品其實是廢棄物堆疊後經由光影的投射創作而成。在遠處欣賞，看似畫筆筆觸，實際未着一筆。徐冰對人們先入為主的偏見提出質疑，並提醒世人，眼見不一定為實。

藝術家語錄

「由生活中的廢棄物或自然的物件所轉換成的一件非常漂亮的優美的安靜的典雅的作品。」

「由於我使用了身邊的、最常見的、或者說是最廉價的材料，所以很難長期保存。這件作品本身最後呈現給人們看到的不是一个實體的繪畫，實際它是一個影子的繪畫。」

「可以說與中國古代傳統、經典對話的過程。事實上人類文化很主要的一個部分是與過去的文化經典的一個對話。」

「其實我還在想為什麼用這種方法可以複製出中國的山水畫，而不能複製寫實的油畫，雖然我們使用的都是實際的樹枝。通過這樣的創作，我越來越意識到其實中國的繪畫雖然是意象的，可是它和自然又有另一個線索的關係。」

欣賞建議

在欣賞徐冰《背後的故事》之前，請先指導學生欣賞王鑑所畫的《仿許道寧山水》(1672)。王鑑是一個17世紀堅持追隨北宋山水畫傳統的畫家。《仿許道寧山水》現為香港藝術館藏品。

隨後，學生應從正面欣賞《背後的故事》。當燈箱亮著時，浮現眼前的是仿王鑑《仿許道寧山水》的山水。乍看像一幅美麗的中國畫，但當觀賞者移步至藝術品的背後，就會看到這幅山水畫其實只是由簡陋的材料拼湊組合而成，從而明白徐冰是如何巧妙地演繹原作，並化一幅傳統的平面山水為立體的裝置。

創作過程

整個作品由一個燈箱、玻璃與廢棄物構成。藝術家將破損物或廢棄物(如枯葉與枯樹枝等)巧妙佈置以形成所需構圖，組成山水畫部份。螢光燈照射廢棄物及富質感的表面，產生複雜的視覺對比，重現王鑑的《仿許道寧山水》。

王鑑《仿許道寧山水》，1672年款
水墨紙本直幅
長127.5 x 寬55厘米
康樂及文化事務署香港藝術館藏品

後視圖，《背後的故事》，2014

討論

- 你認為這件作品能否重新演繹原作？為什麼？
- 你之前見過類似的作品嗎？你曾被其他藝術品或物品的外表所欺騙嗎？
- 在中國書畫中，臨摹與複製非常重要，它不僅能讓人學習大師的作品，技巧與功藝，還有助於掌握專業的手法與技巧。書法中更有臨帖練字的傳統。你如何看待這種臨摹與複製的觀念？這種傳統對我們的創造過程有何影響？複製品或仿品還算是原創作品嗎？這過程中，創意是否已經不復存在？或是被賦予新的詮釋？
- 你在其他展覽中見過類似利用廢棄物進行創作的藝術品嗎？它們處理材料的方式相同嗎？

課堂活動

- 《背後的故事》是徐冰一系列使用類似物料的作品，透過利用三維畫作和當地的原材料，徐冰經常為這一系列增添新的作品，反映世界各地不同的空間與精神。他在全球許多地方都有創作，例如柏林、臺北、倫敦等等。請學生調查《背後的故事》系列的其他作品，挑選一個地方深入研究，向全班展示他們的發現並討論：
 - 這些作品有何相似和(或)相異之處？
 - 所用原材料有變化嗎？
 - 所用技巧有沒有任何改進？或者所有作品的技巧都一樣？
- 鼓勵學生嘗試並學習像徐冰一樣解構一件藝術品。挑選一幅繪畫(傳統或現代均可)，嘗試運用燈光和廢棄物作新演繹，個人或小組創作均可。學生可用舊紙箱或鞋盒作為框架，以牛油紙和檯燈代替玻璃和燈管。鼓勵學生作不同的詮釋和發揮創意，最終成品不一定要像徐冰的作品一樣完全複製原作。請學生與全班分享他們的創造過程。像徐冰一樣解構作品的感覺如何？哪一部份比較困難？哪一部份比較容易？最後作品與原作有幾分相似？創作的目的是要儘量接近原作嗎？這一活動的重點在於激發學生的創意。
- * 對於年紀較小的學生，簡單的現代圖畫或藝術品會相對容易演繹。

補充資料

關於《背後的故事》(大英博物館)：

<http://www.youtube.com/watch?v=ID7BHI5W86Q>

《背後的故事》系列作品列表：

<http://www.xubing.com/index.php/site/projects>

第三章：附錄

附錄一：《英文方塊字書法》字母表

<p>咬斷叶匪欄愈。 登嶽飛險叶叶嶺險嶺嶺琴匪峯叶匪嶺 峯嶽飛險叶叶嶺險嶺嶺琴匪峯叶匪嶺 匪嶽飛險叶叶嶺險嶺嶺琴匪峯叶匪嶺 匪嶽飛險叶叶嶺險嶺嶺琴匪峯叶匪嶺 匪嶽飛險叶叶嶺險嶺嶺琴匪峯叶匪嶺 匪嶽飛險叶叶嶺險嶺嶺琴匪峯叶匪嶺</p>	<p>峯 F</p>	<p>門 M</p>	<p>丁 T</p>
	<p>身 G</p>	<p>口 N</p>	<p>山 U</p>
	<p>人 A</p>	<p>工 H</p>	<p>山 V</p>
	<p>β B</p>	<p>工 I</p>	<p>山 W</p>
	<p>口 C</p>	<p>丁 J</p>	<p>山 X</p>
	<p>山 D</p>	<p>工 K</p>	<p>山 Y</p>
<p>E</p>	<p>L</p>	<p>S</p>	<p>Z</p>

				<p>匪嶽飛險 匪嶽飛險 匪嶽飛險 匪嶽飛險</p>
--	--	--	--	--

《新英文書法入門》文頁，1994-1996，手工板畫印刷拓本及木蓋，水墨紙本，39 x 23 x 2.7 厘米。圖片由徐冰工作室提供。

附錄二：《莊子·齊物論》節錄

夫言非吹也。言者有言，其所言者特未定也。果有言邪？其未嘗有言邪？其以為異於穀音，亦有辯乎，其無辯乎？道惡乎隱而有真偽？言惡乎隱而有是非？道惡乎往而不存？言惡乎存而不可？

藝術家附註：
此段摘自莊子《齊物論》，面對莊子思想我常是無言以對；似乎說甚麼都是多餘。「物我一體」之境界，就會把思想逼到這個問地。

意思：
說話辯論並不像吹風。善辯的人辯論紛紜，但他們所說的話也不曾有過定論。他們果真說了些什麼嗎？還是不曾說過些什麼呢？他們都認為自己的言談異於雞鳥的鳴叫，其實是真有區別，還是沒有呢？

