

藝趣談

Art Uncovered

莎茲亞·西坎達個人展覽「意象演義」

日期：2016年3月16日至2016年7月9日

地點：香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館

費用：全免

相關活動：纖畫工作坊－蔬果顏料畫 2016年4月10日（網上登記）

亞洲協會香港中心將舉辦世界知名亞裔藝術家莎茲亞·西坎達（Shahzia Sikander）的個人畫展「意象演義」（Apparatus of Power）。

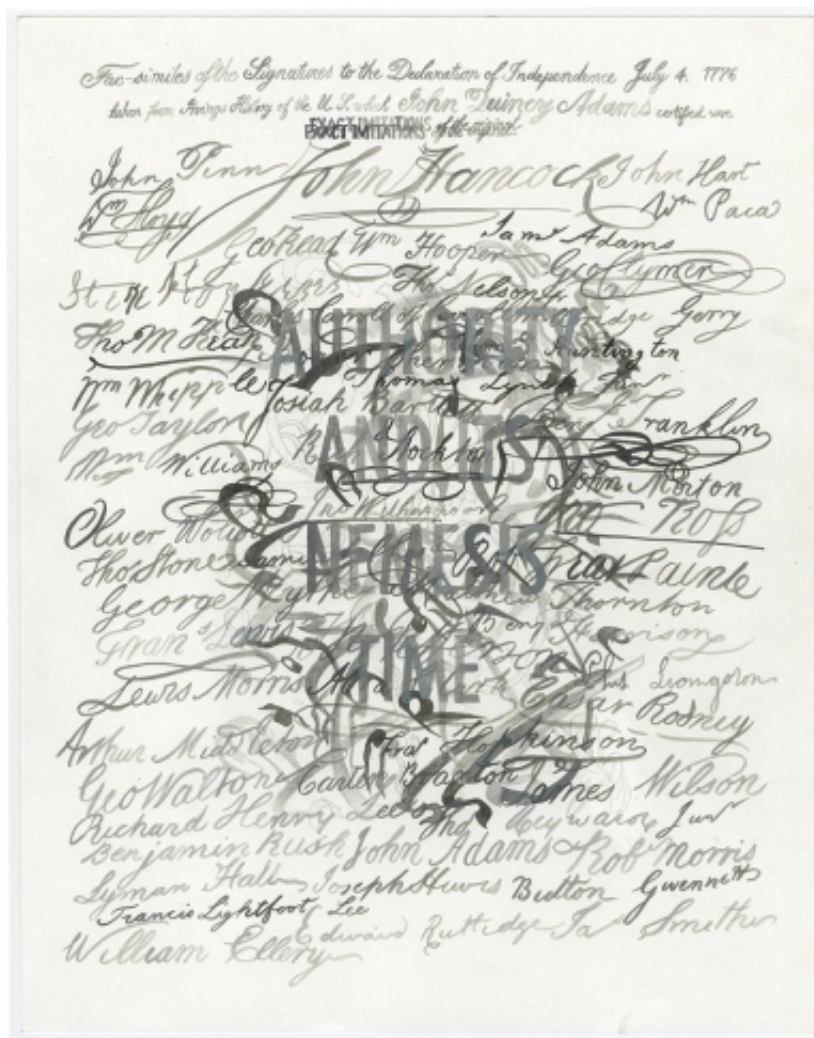
這次展覽是Shahzia在香港的首個個人展覽，共展出70件作品。整個展覽分佈在四個展室一個偏廳，讓我們每個角落逐一探索。

Shahzia Sikander, *The Scroll*, 1989-1990. Vegetable colour, dry pigment, watercolour and tea on wasli paper.

甫進入第一個展室，我們馬上看到作品《畫卷》（*The Scroll*）。《畫卷》是Shahzia九十年代在學時期的論文作品。Shahzia 當時正在巴基斯坦拉合爾國立藝術學院（National College of Arts, Lahore）修讀印度波斯纖畫（Indo-Persian miniature painting）。纖畫一直以來是作為書本上的插圖和封面，需要極度精細的畫工，卻不受當代藝壇重視。然而，Shahzia卻開創了數項革新，重新定義纖畫：首先，傳統纖畫規模十分細小，因其存在性質本來就是輔助敘事。Shahzia一反傳統，繪出了一幅巨型卷軸，以一個monumental size定位纖畫，令纖畫登上大雅之堂。此外，纖畫的內容一般局限於宮廷故事，Shahzia卻注入了兒女私情及個人生活，《畫卷》描繪的，正是畫家本人走進一個現代房子的見聞，具濃厚的生活氣息，更富畫家的個人經驗與狂想，為纖畫帶來一個全新面貌。最後，是突破邊框。傳統的纖畫總是墨守成規地局限於既定的邊框裡，Shahzia摒棄傳統的規限，畫中主角都把手腳、身體跨過邊框，企圖突破邊框的界限。

突破傳統的枷鎖，正正是Shahzia作品裡一重要元素。

Shahzia Sikander, *I am the Exact Imitation of the Original*, 2009. Graphite and gouache on paper.

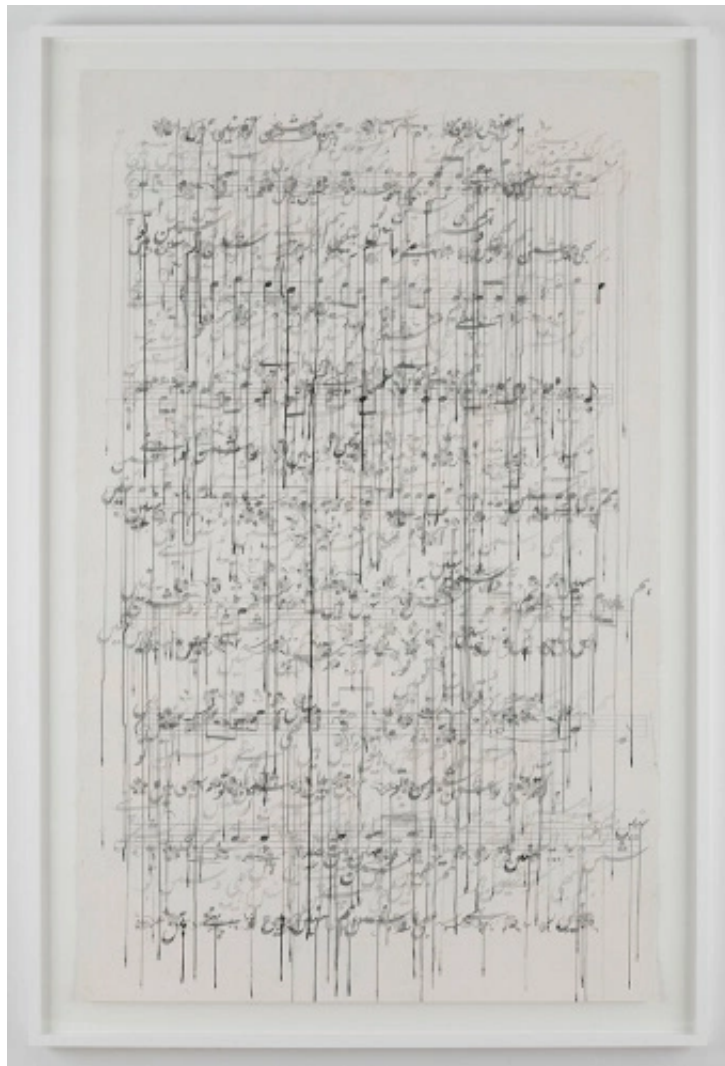
然而，織畫只是Shahzia作畫生涯的起點。第二個展室，我們會看到畫家另一精神面貌。於巴基斯坦成長的Shahzia經歷過齊亞·哈克的軍事叛變、軍事統治，使她從小對權力有深刻的反思。

《精確的模仿》（*I am the Exact Imitation of the Original*）含有畫家表達的多層意思。作品的正中央寫有"Authority and its enemy is time"，明確帶出了畫家對權力的看法。此外，此畫名為*I am the Exact Imitation of the Original*——畫家透過複製約翰·漢考克（John Hancock）的簽名，探討原本與複本之間的矛盾。（John Hancock為1776年簽署《獨立宣言》的美國人。）

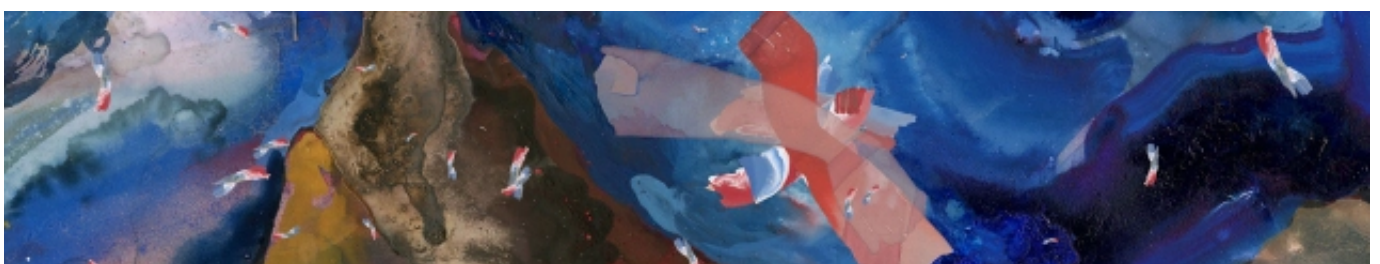
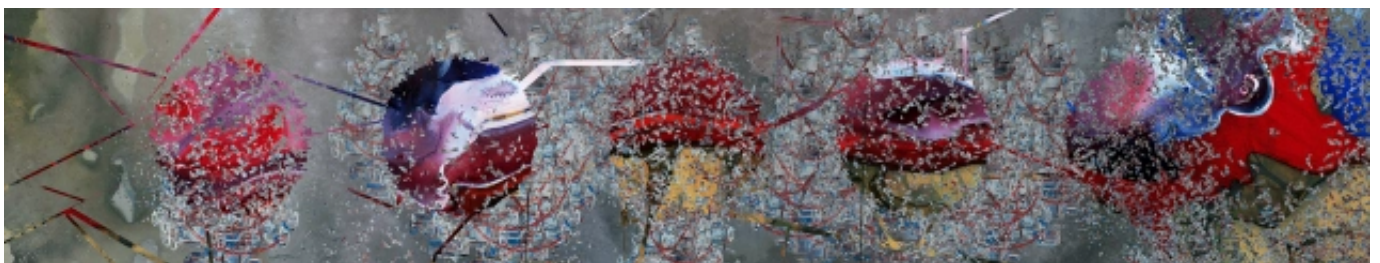
Shahzia Sikander, *Many ways of seeing a side*, 2011. Gouache and ink on hand-prepared paper.

另一幅作品《一面多觀》（*Many ways of seeing a side*），你會看到畫布上佈滿了足球，若細心留意，每一個足球都是七角形的。足球本來就是一個複製品，毫無獨立性，但若成為七角形，其變化與獨立性會變得相當高！又另一幅作品《僧侶與沙彌》（*Monks and Novices*），畫中的僧侶因每天穿著一樣的僧袍，做著相同的動作，耀眼醒目，竟因而吸引了大量遊客。然而遊客只會欣賞其集體行動，僧侶的獨立性，對他們來說，毫無意義。Shahzia偏要探討其當中每人獨特的一面，便用鉛筆把每個僧彌的頭像素描出來，探討團體、重複、個人化之間存在的矛盾。

Shahzia Sikander, *Practice Makes Perfect*, 2011. Gouache and ink on paper.

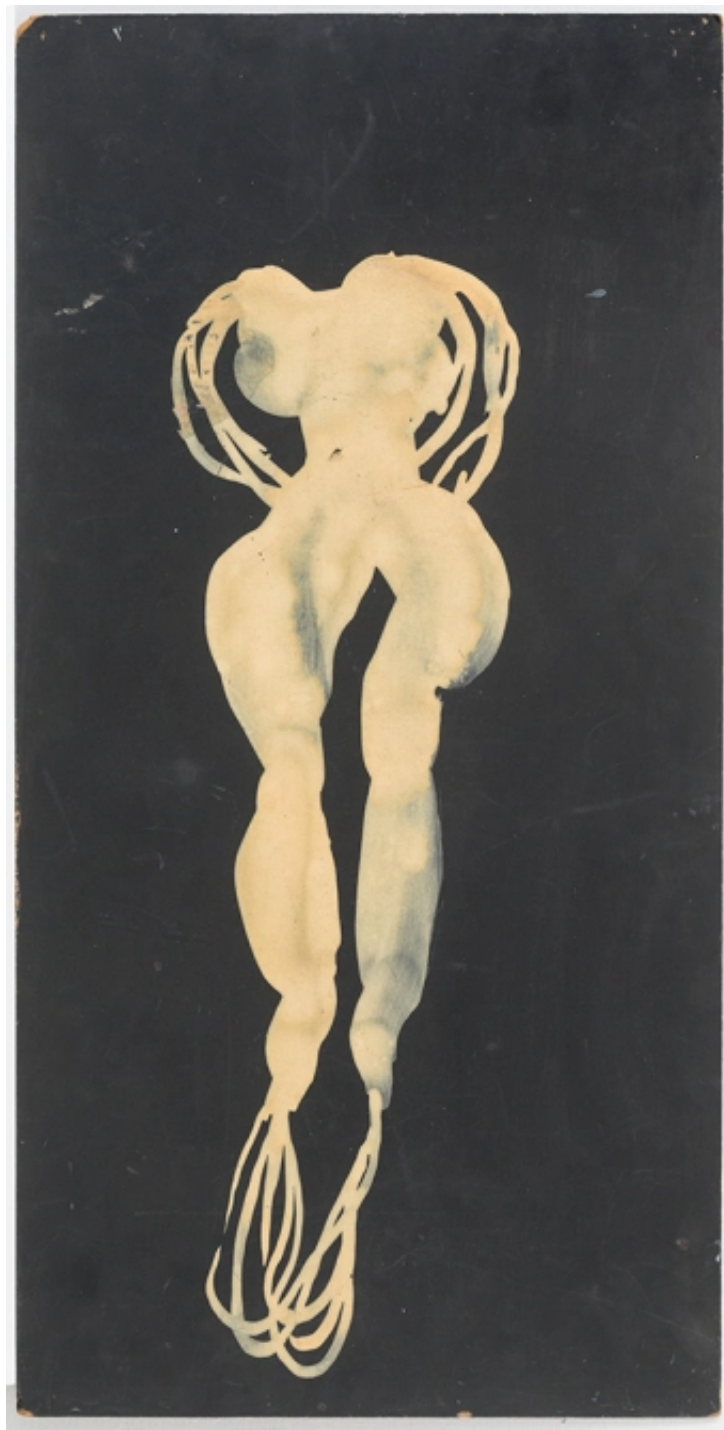
第三個展室，你會看到作品《熟能生巧》（*Practice Makes Perfect*）——音符和五線譜一層蓋著一層地呈現在你我眼前，當中滲透著可怖的氛圍。畫家想要展示的，是她當織畫學徒時死記硬背的學習歷程。世人一直認為"practice makes perfect"，但畫家對此不以為然——死記硬背、重複性的練習難免埋沒一個人的創意與獨立性，practice真的能make perfect嗎？

Shahzia Sikander, *Parallax*, 2013. 3-channel HD digital animation with 5.1 surround sound.

第四個展室是Shahzia 2013年的作品。這是一個綜合了多個媒體的作品，片長15:30分鐘，配上上海作曲家杜韻所作的音樂。Shahzia曾花了長時間遊走霍爾木茲海峽，沿途的沙漠風光及其鄰近波斯灣的地理位置令 Shahzia深深著迷。這套影片講述了多個層面的故事，包括單戀、思念，以及殖民下的血腥。霍爾木茲海峽曾經是英國東印度公司海上貿易的中轉港。東印度公司的殖民勢力遍布世界多個地方，包括香港。這套影片正正表達了畫家對殖民統治下的血腥與暴力的反對，並透過共同創作展現這一普世價值。

最後是偏廳。偏廳繼續探討畫家對殖民主義的反思。《熾天使》（*Seraph*）描繪一位英國將軍背上長了一雙翅膀。這位將軍象徵英國東印度公司。縱然畫家痛恨殖民主義帶來的血腥與鬥爭，另一方面，英國東印度公司亦展現了其非凡的智慧和野心——由最初買賣棉花、茶葉、絲、鴉片等商品，至後來運用其軍事及政治手段，幾近操控了多國的命脈，更有其專屬的優良軍隊，當中的矛盾，值得深思。

Shahzia Sikander, *A Slight and Pleasing Dislocation*, 1993. Gouache and gesso on board.

離開偏廳，我們返回第一個展室，早期作品《微妙的重置》（*A Slight and Pleasing Dislocation*）映入眼簾。這幅作品看似一個漂浮的裸體。畫家親自解釋了如何演繹這幅作品——這是根。然而這根沒有雙腳，因此它從不用固定於某個位置，從不受制於任何形態。它是自由的，可以不停地轉化，有無限的可能性和驚喜。

這不正正是Shahzia的寫照嗎？生於長於巴基斯坦的Shahzia後來移居美國，於美國羅德島設計學院修讀藝術碩士學位。Shahzia漂流到美國，作品卻融入了她故鄉巴基斯坦的元素，但又從不受制於任何形式的規限。

在五個展廳裡，我們可以看到Shahzia轉化——由最初個人性較強的纖畫，慢慢轉化為反思殖民主義等等的價值。第一個展室展示畫家早期的纖畫，至展室四展示畫家後期的多媒體動畫，當中畫家精神脈絡的轉化，觀眾盡可遊走在展室之間時，慢慢領會。

最後，畫展名為「意象演義」，什麼是「意象」？「意象」一般是指讀者讀到客觀的「象」，注入主觀感情思想，即「意」，因而腦海裡產生了「意象」。簡單來說，「意象」就是我們透過文字藝術，在腦海產生的形象和意念。Shahzia筆下一個重要的作畫元素，就是意象。在畫展裡，大家可以看到不同的物件貫穿不同時期的作品，如：足球、紅色欄杆、斷開的手臂、Gobi（牧牛姑娘）等。這些客觀事物，在不同的作品裡發揮不同的作用，輔助畫家表達不同的意思。Shahzia的表達手法不會拘泥於任何形式，也許這正正是畫家的生命與藝術裡帶出的精神——她是自由的，可以不停地轉化，有無限的可能和驚喜。

關於藝術家：莎茲亞·西坎達

莎茲亞·西坎達生於巴基斯坦，她早年努力學習印度波斯纖畫，並以纖畫作其創作和實驗起點，不斷測試不同規模和媒體，包括動畫、影像和壁畫。她曾獲得的獎項包括美國U.S. Medal of Art（2012）、麥克阿瑟獎（2006），以及亞洲協會亞洲藝術大獎當代藝術傑出貢獻得主（2015）。西坎達的作品令巴基斯坦國立藝術學院的纖畫學系在九十年代得以復蘇。西坎達現居於紐約。

關於這些廣告

到巴黎戴高樂
從香港國際

HK\$3,726起

到馬賽
從香港國際

HK\$5,052起

到沖繩那霸
從香港國際

HK\$1,168起

免責聲明

Vanessa Wong

Author archive Author website

□ 2016 年 03 月 19 日

大千世界

在 [WORDPRESS.COM](#) 建立免費網站或網誌。 | [THE BASKERVILLE THEME](#).

向上 ↑