

楊子榮

族群離散，心靈

族群離散：飄零他鄉的人

心靈：人類的靈魂、思想或精神

本次展覽的繪畫與裝置藝術作品，主題涵蓋歷史上及當代的族群流動，以及族群跨越地理邊界沿襲的記憶、價值觀和精神意識，敦促我們將族群離散的記憶視為跨時空維繫文化的重要工具。

《族群離散，心靈》(*Diaspora, Psyche*)呼請我們重新想像這些歷史，以昔日的仁慈和道德之聲為鑒，思考當今瞬息萬變的世界，以及如何塑造出可見的未來。

《族群離散，心靈》展示澳洲華裔藝術家楊子榮於 2003 年至 2019 年間創作的作品，詳細探討移民的多方面經歷及其對人類精神的影響。族群離散是指特定族裔的人群遷離祖籍國，散居於世界各地。這種模式與澳洲尤為相關，因為除了原住民之外，我們都是外來移民的後裔。

身為祖籍香港的藝術家，楊子榮以倫理、文化薰陶與視覺文化的框架，致力研究文化交匯，至今已有四十年之久。本次展覽揭示楊子榮的視覺語言隨著時間的演變，融會成這位藝術家最突出的兩大系列作品，分別是創作於 2008-2018 年的「歷史項目」(*History Projects*)，以及創作於 1993-2019 年的「雙底畫」(*Double Ground Paintings*)。

歷史項目：
安全區

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

安全區

2010 年

60 件作品：沖印數位相片、棉質檔案紙上粉筆與黑板漆

藝術家收藏

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

殘樹 1

2010 年

比利時亞麻布上油畫

殘樹 2

2010 年

比利時亞麻布上油畫

藝術家收藏

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

花市（**1936** 年南京） **2**

2010 年

比利時亞麻布上數位版畫與油畫

花市（**1936** 年南京） **3**

2010 年

比利時亞麻布上數位版畫與油畫

花市（**1936** 年南京） **1**

2010 年

比利時亞麻布上數位版畫與油畫

藝術家收藏

《安全區》（*Safety Zone*，2010 年）是史詩級的裝置藝術作品，重現出一起鮮為人知而偉大的人道主義事件。《安全區》由一組五幅繪畫和一套跨牆繪畫及版畫組成，回溯 1937 年南京大屠殺之前的歲月。當時，日本皇軍逼近國民黨政府所在的江蘇南京，國民黨政府決定遷移。由德國商人約翰·拉貝（John Rabe）擔任主席的安全區國際委員會，在此時肩負起關乎這座城市命運的重任。這個由 15 位留守後方的美國人和歐洲人建立的「安全區」占地 3.85 平方公里，收容和拯救了 20 多萬中國平民，展現出國際友人的仁愛之心。

這件作品致敬的國際友人當中，有一位是名叫約翰·馬驥（John Magee）的傳教士，還有金陵大學鼓樓醫院外科醫生韋如柏（Robert Wilson）。韋如柏醫生是當年負責治療暴行受害者的主力。還有一位是來自美國的明妮·魏特琳（Minnie Vautrin），她創辦了金陵女子文理學院，將數以百計的人士從厄運中解救出來。他們的事蹟引起了楊子榮的關注。楊子榮遠赴南京、柏林和海德堡，經過對約翰·拉貝後人的第一手訪談和研究之後，創作出一系列作品。這些作品體現出藝術震撼人心的力量。

對面牆上的三聯畫《花市（1936 年南京）》（*Flower Market (Nanjing 1936)*）1、2、3 以歷史照片為基礎，精心描繪春季花卉，並疊加漂白的珊瑚。這些珍貴的老照片拍攝的是大屠殺前一年的南京花市。伴隨在一起的還有《殘樹》（*The Crippled Tree*）1 和 2。畫中精細描摹的殘木，對這樁歷史事件的記憶表達出更加個人化的情緒。根據楊子榮的表述，畫成負片效果的殘樹裂木是一種隱喻，與大屠殺受害者的悲慘遭遇產生共鳴並引發追憶。

歷史項目：
活著的人，沒有一個人知道

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

開放王國

2017 年

12 件作品：相紙上數位印刷、棉質檔案紙上黑板漆與粉筆繪製

藝術家收藏

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

活著的人，沒有一個人知道 **1, 2, 4, 5, 6**

2017 年

布面油畫

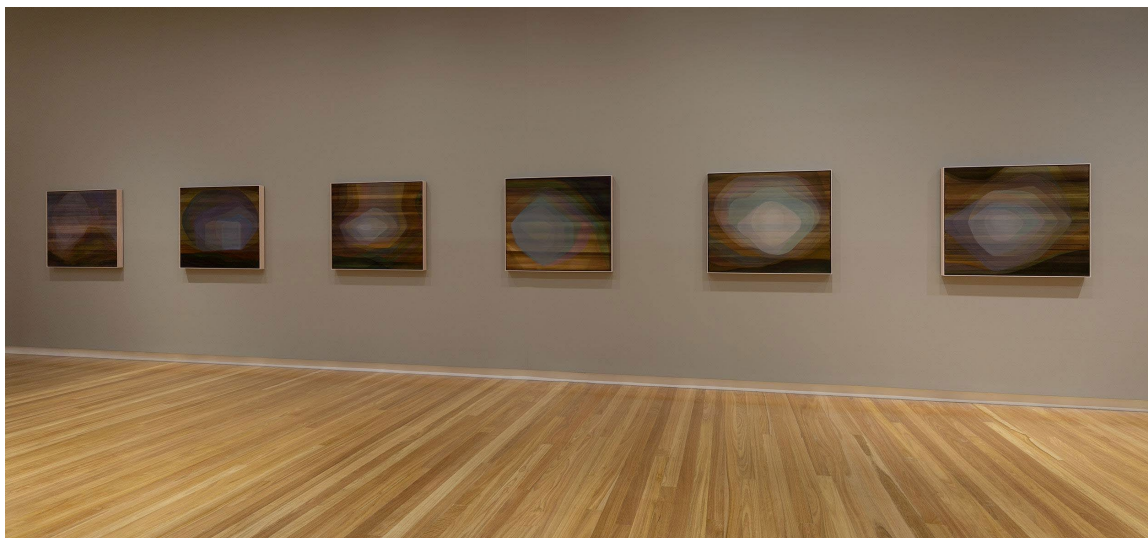
藝術家收藏

活著的人，沒有一個人知道 **3, 7**

2017 年

布面油畫

維多利亞大學 (Victoria University) 藝術收藏

2013 年，楊子榮榮獲澳洲藝術理事會視覺藝術基金獎，研究澳洲華人僑民的歷史。該基金獎為一項為期兩年的受資助研究計畫提供資金支持，參與該計畫的兼職研究人員團隊分佈在澳洲各大城市。這些研究人員利用各自所在地的本地檔案、資源和社區開展研究。楊子榮根據初級研究與次級研究中挖掘出來的 130 多個故事，設計出若干視覺化、跨學科、協作式的專案及展覽，將這些故事融入其中。由此創作而成的「歷史專案」(*History Projects*) 融會了歷史意象、「調查視覺報告」和當代藝術合成品，證明華人自 1840 年代以來在澳洲存在的悠久歷史與豐富貢獻。

「歷史專案」之《活著的人，沒有一個人知道》(2017 年) 結合了一系列抽象畫、繪畫和印刷品，以視覺形式講述 19 世紀晚期的一段歷史：為了規避在 1,800 年代中期推行、針對中國移民的限制法令，中國移民徒步遠行了近 2,000 公里。這條步行路線承載著這些跨越近半個大陸的歷史遷移，從達爾文經過北領地，走到昆士蘭邊境城鎮伯克敦、卡穆威爾和烏蘭丹吉，遠至凱恩斯，目的是淘金。「活著的人，沒有一個人知道」(*None Living Knows*) 取自葉慈 (W. B. Yeats) 的一首詩歌，表明這段往事一度被世人遺忘。

當年的那些步行者在路上走走停停，而且往往無人作伴，沿著地圖上找不到的危險路徑前行。他們沿途幾乎喝不上水，更沒有補給，同時還冒著被土著襲擊或被逮捕的風險。在如此頑強堅韌的長途跋涉中，斷送的生命不在少數。這些作品重新演繹出脫離原屬文化的人踏入陌生國土後的心理與精神歷程，反思背井離鄉的心理承受能力、希望之感，以及對精神超越的追求。

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

聖方濟各在老子府上 I

2012 年

布面油畫

聖方濟各在老子府上 II

2012 年

布面油畫

藝術家收藏

歷史項目：

澳門歲月

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

「海上女神」媽祖 II（林默娘溺水）

2012 年

亞麻布上油畫

藝術家收藏

在中國神話中，媽祖是護航女神，是海員、漁民與旅客共同的守護神。媽祖有阿媽、天后、靈惠夫人等多個尊稱。在傳說中，媽祖本來是名為林默娘的普通人，生活在 10 世紀末的中國福建，在颱風中拯救了一個或多個家人。林默娘死後升仙，成為民間信奉的媽祖。媽祖信仰主要流傳於中國沿海地區，以及臺灣、澳門和東南亞。

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

澳門歲月

2012 年

18 件作品：沖印數位相片、棉質檔案紙上粉筆和黑板漆

藝術家收藏

「歷史計畫」(*History Project*) 作品《澳門歲月》(*The Macau Days*) 最早於 2012 年在香港展出，紀念殖民時期在澳門生活的葡萄牙人、澳門人和華人的顛簸歲月。作為亞洲地區最古老的歐洲殖民地，澳門現已成為世界上最富裕的城市之一。

《澳門歲月》重新聚焦若干歷史與神話人物，正是這些人物塑造出該地區文化、音樂、文學和美食領域相容並蓄的超卓風格。

正如楊子榮所說：「這部作品向離鄉背井、改寫人生的人們致敬。比如慕拉士 (Wenceslau de Moraes) 離開祖國葡萄牙旅居澳門，爾後在德島度過餘生，但他是最早將俳句引入西方的人。義大利人郎世寧 (Giuseppe Castiglione) 將錯視畫法引入中國，還為有『中國凡爾賽宮』之稱的圓明園設計出園中的西洋樓。郎世寧遠赴重洋，途經印度果亞邦，在澳門逗留期間熟習漢語，後來又到了北京，從此再沒能重返故鄉米蘭。還有詩人吳歷，他在澳門聖保祿教堂常居期間致力於瞭解西方精神。五百多年來，在澳門度過的歲月，為那些遠離故土、飄洋過海、獻身迎來改革的人們帶來了 啟迪和滋養。這個展覽系列旨在向上述人士致敬，表揚他們在澳門度過的歲月。」

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

我與女海盜同航

2017 年

檔案紙上的 12 張沖印數位相片

藝術家收藏

以芬蘭裔美國記者兼攝影師阿列科·里利烏斯 (Aleko E. Lilius) 1930 年的遊記為靈感來源，《我與女海盜同航》 (*I Sailed with Women Pirates*, 2017 年) 描繪出 18 世紀末至 19 世紀稱霸南中國海域的女海盜們。

里利烏斯成功先後踏上幾艘遠征的海盜船，並隨行見證與記錄海盜們的海上生活。他們當中權力最大的，是名叫黎財山（Lai Choi San，音譯）的女海盜，統領著大約 12 艘帆船，船隊活躍於澳門一帶。里利烏斯記敘道，黎財山在出海時攜帶著媽祖雕像，媽祖是所有航海人士的守護神。據說，史上最成功的海盜其實是一位女性。在 19 世紀的頭十年，妓女出身的鄭一嫂（另稱「鄭石氏」）統領著一支龐大的海盜幫派，幫內船隻多達約 1,500-1,800 艘，部眾估計多達 80,000 人。

《我與女海盜同航》以及一併展出的媽祖 (*Mazu*) 繪畫，為塑造中國南方文化的強大女性致敬。

雙底畫： 難民圖案

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

紅色格子

2003 年

亞麻布上油畫與數位印刷

大慈大悲觀世音菩薩 **2**

2003 年

亞麻布上油畫與數位印刷

藝術家收藏

「雙底畫」(*Double Ground Paintings*) 系列中的《難民圖案》(*Refugee Patterns*) 創作於 2000 年代初期，取材自關於全球運動方面更廣泛的論述。其具體的表現方式，是重新演繹文化素材，以及把文化素材商品化。在《紅色格子》(*Red Grid*, 2003 年) 中，楊子榮借用了紅白藍尼龍袋這種常見元素提升意境，做為本作品的背景圖案。這種價廉輕巧的多用途袋，在全球各地都有很高的知名度，因其經久耐用且能容納多種物品，而跟隨人們輾轉多處。楊子榮在《紅色格子》中考慮到這些物與人之間的關聯，認為這種關聯見證著顛沛流離的移民人士之存在與特色。

雙底畫： 失聲的頤和園

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

失聲的頤和園（龍）

2019 年

亞麻布上油畫與數位印刷

失聲的頤和園（兔）

2019 年

亞麻布上油畫與數位印刷

藝術家收藏

《失聲的頤和園》(*Mute Palace*) 是楊子榮「雙底畫」(*Double Ground Paintings*) 系列中最近期的作品。這些作品是對文化轉型和傳播過程的沉思。我們可以從中看到具有濃厚歷史色彩的層疊背景，背景中有服飾華麗的韃靼公主，還有郎世寧 (Giuseppe Castiglione) 設計的十二生肖兔首銅像，兩者都在 1860 年被英國人從圓明園中奪走。兩者都是對過往的暗示和呼應，其表達方式說明出遺忘的本質。這種深度感與前景中重複的手繪單色區域形成對比。楊子榮形容，《失聲的頤和園》是以繪畫的形式對流散的記憶作出發自內心的回應，表達出資訊隨著時間流逝，而在不同文明之間呈現差異。

雙底畫： 波斯繪畫

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

三個世界

2004 年

亞麻布上油畫與數位印刷

私人收藏

楊子榮

1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

跨文化，多彩野獸

2003 年

亞麻布上油畫與數位印刷

塔拉瓦拉藝術博物館收藏。

購於 2004 年

楊子榮

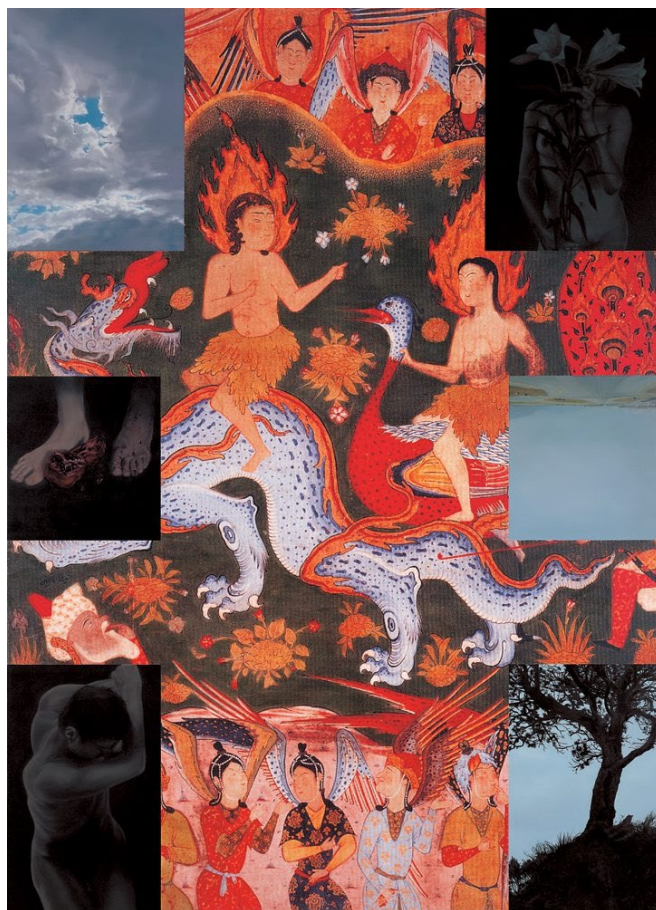
1956 年出生於香港，1967 年移居澳洲

阿丹（亞當）和哈娃（夏娃）與石榴

2004 年

亞麻布上油畫與數位印刷

藝術家收藏

「雙底畫」當中的《波斯繪畫》(*Persian Paintings*)，是楊子榮在美國 911 事件與入侵伊拉克之後創作的系列作品。隨著上述事件的發生，阿拉伯人遭廣泛妖魔化。有鑑於此，楊子榮覺得有必要從更複雜、更深入的角度刻畫波斯文化。這些作品的背景圖根據 13 和 14 世紀的波斯手稿繪製，主要描繪出伊斯蘭教中的「登霄」傳說。在這個傳說故事中，穆罕默德在一夜之間登上了七重天，見到真主之後又回到麥加。穆罕默德在登霄夜遇到了多位天使和先知，包括阿丹（亞當）、爾撒（耶穌）和葉哈雅（約翰）、優素福（約瑟）、伊德里斯（以諾）、哈倫（亞倫）、穆薩（摩西）和易卜拉欣（亞伯拉罕）。這個傳說激勵一代又一代的故事敘述者，至今已寫成多種語言版本，包括阿拉伯語、波斯語、土耳其語，以及史瓦希里語、拉丁語、法語、西班牙語和希臘語。

這些圖像中的人物與視覺語言，是波斯文明豐富文化遺產的證明。在歷史上，波斯文明曾借鑒中國文化、中亞佛教文化和猶太-基督教文化的元素。《波斯繪畫》結合故事、視覺語言和文化母題的多元化色彩，突出了思想跨越時間和地域的方式，而不考慮現代民族國家的邊界。