

杨子荣

族群离散，心灵

族群离散：*飘零他乡的人*

心灵：*人类的灵魂、思想或精神*

本次展览的绘画作品和装置艺术作品，以历史上及当代的族群流动及其跨越地理边界沿袭的记忆、价值观和精神意识为主题，敦促我们将族群离散的记忆视为跨时空维系文化的重要工具。《族群离散，心灵》(Diaspora, Psyche) 呼请我们重新想象这些历史，以昔日的仁慈和道德之声为鉴，思考当今瞬息万变的世界以及如何创造未来的可能性。

《族群离散，心灵》展示了澳大利亚华裔艺术家杨子荣于 2003 年至 2019 年间创作的作品，详细探讨了移民的多方面经历及其对人类精神的影响。族群离散是指特定族裔人群迁离祖籍国，散居于世界各地。这种模式与澳大利亚尤为相关，因为除了原住民之外，我们都是外来移民的后裔。

作为一名祖籍香港的艺术家的杨子荣通过伦理、文化熏陶和视觉文化的框架研究文化交汇，已有四十年之久。本次展览揭示了杨子荣的视觉语言随着时间的演变，涵盖这位艺术家最突出的两大系列作品，分别是创作于 2008-2018 年的“历史项目”和创作于 1993-2019 年的“双底画”。

历史项目：
安全区

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

安全区

2010 年

60 件作品：冲印数码相片，棉质档案纸上粉笔和黑板漆

艺术家收藏

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

残树 1

2010 年

比利时亚麻布上油画

残树 2

2010 年

比利时亚麻布上油画

艺术家收藏

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

花市（**1936** 年南京） **3**

2010 年

比利时亚麻布上数码版画和油画

花市（**1936** 年南京） **2**

2010 年

比利时亚麻布上数码版画和油画

花市（**1936** 年南京） **1**

2010 年

比利时亚麻布上数码版画和油画

艺术家收藏

《安全区》（2010年）是一件史诗级的装置艺术作品，重现了一个鲜为人知而伟大的人道主义事件。《安全区》由一组五幅绘画和一套跨墙绘画及版画组成，回溯了1937年南京大屠杀之前的岁月。当时，日军逼近国民党政府所在的江苏南京。由德国商人约翰·拉贝担任主席的安全区国际委员会，在此时肩负起了关乎这座城市命运的重任。这个由15位留守后方的美国人和欧洲人建立的“安全区”占地3.85平方公里，收容和拯救了20多万中国平民，展现了国际友人的仁爱之心。

这件作品致敬的国际友人当中，有一位是名叫约翰·马吉的传教士，还有金陵大学医院外科医生罗伯特·威尔逊。威尔逊医生是当年负责治疗暴行受害者的主力。还有一位是来自美国的明妮·魏特琳，她创办了金陵女子文理学院，将数百人从厄运中解救出来。他们的事迹引起了杨子荣的关注。杨子荣远赴南京、柏林和海德堡，经过对约翰·拉贝后人的第一手访谈和研究之后，创作出一系列作品。这些作品体现了艺术震撼人心的力量。

对面墙上的三联画《花市（1936年南京）》1、2、3以老照片为基础，精心描绘春季花卉，并叠加漂白的珊瑚。这些珍贵的老照片拍摄的是大屠杀前一年的南京花市。与它们摆在一起的还有《残树》1和2，画中精细描摹的残木对这桩历史事件的记忆表达了更加个人化的情绪。根据杨子荣的表述，画成负片效果的残树裂木是一种隐喻，对应的是大屠杀受害者的悲惨遭遇。

历史项目：

活着的人谁也不知道

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

开放王国

2017 年

12 件作品：相纸上数码印刷，棉质档案纸上黑板漆和粉笔绘制

艺术家收藏

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

活着的人谁也不知道 **1, 2, 4, 5, 6**

2017 年

布面油画

艺术家收藏

活着的人谁也不知道 **3, 7**

2017 年

布面油画

维多利亚大学艺术收藏

2013 年，杨子荣荣获澳大利亚艺术理事会视觉艺术奖学金，研究澳大利亚华人侨民的历史。该奖学金为一项为期两年的受资助研究计划提供资金支持，参与该计划的兼职研究人员团队分布在澳大利亚各大城市。这些研究人员利用各自所在地的本地档案、资源和社区开展研究。从通过初级研究和次级研究挖掘的 130 多个故事中，杨子荣设计出了若干视觉化、跨学科、协作式的项目及展览，将这些叙事融入其中。由此创作而成的“历史项目”融汇了历史意象、“调查性视觉化报告”和当代艺术合成品，证明了华人自 1940 年代以来在澳大利亚的悠久存在和丰富贡献。

“历史项目”之《活着的人谁也不知道》（2017 年）结合了一系列抽象画、素描和印刷品，生动直观地讲述了 19 世纪晚期的一段历史：为了规避在 19 世纪中期推行的针对华人移民的限制法令，华人移民徒步远行了 2,000 公里。这条步行路线承载了这些跨越近半个大陆的历史迁移，从达尔文，经过北领地，走到昆士兰边境城镇伯克敦、卡莫维尔和乌兰丹吉，远至凯恩斯，目的是淘金。“活着的人谁也不知道”(None Living Knows) 取自叶芝的一首诗歌，表明这段往事一度被世人遗忘。

当年的那些步行者在路上走走停停，而且常常无人作伴，沿着在地图上找不到的危险路径前行。他们沿途几乎喝不上水，更没有补给，同时还冒着被土著袭击或被逮捕的风险。在如此顽强坚韧的长途跋涉中，断送的生命不在少数。这些作品重新演绎了脱离原属文化的人们踏入陌生国土后的心理和精神历程，反思了背井离乡的移民的心理承受力、希望之感以及对精神超越的追求。

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

圣方济各在老子府上 I

2012 年

布面油画

艺术家收藏

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

“海上女神”妈祖 II（林默娘溺水）

2012 年

亚麻布上油画

艺术家收藏

在中国神话中，妈祖是护航女神，是海员、渔民和旅客共同的守护神。妈祖有阿妈、天后、灵惠夫人等多个尊称，传说是一个叫林默娘的普通人，生活在 10 世纪末的中国福建，在台风中救了她一个或一些家庭成员。林默娘死后升仙，成为民间信奉的妈祖。妈祖信仰主要流传于中国沿海地区以及台湾、澳门和东南亚。

历史项目：

澳门岁月

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

澳门岁月

2012 年

18 件作品：冲印数码相片，棉质档案纸上粉笔和黑板漆

艺术家收藏

“历史计划”项目《澳门岁月》最早于 2012 年在香港展出，纪念了在殖民时期澳门生活的葡萄牙人、澳门人和华人的峥嵘岁月。作为亚洲地区最古老的欧洲殖民地，澳门现已成为世界上最富裕的城市之一。《澳门岁月》重新聚焦若干历史人物和神话人物，正是这些人物塑造了该地区文化、音乐、文学和美食领域兼容并蓄的超卓风格。

正如杨子荣所说：“这部作品向离乡背井、改写人生的人们致敬。比如慕拉士 (Wenceslau de Moraes) 离开祖国葡萄牙，旅居澳门，后在德岛度过余生，但他是最早将俳句引入西方的人。意大利人郎世宁 (Giuseppe Castiglione) 将错视画法引入中国，还为有‘中国凡尔赛宫’之称的圆明园设计了园中的西洋楼。郎世宁远赴重洋，途经印度果阿，在澳门短暂停留期间熟练掌握了汉语，后来又到了北京，从此再没能重返故乡米兰。还有诗人吴历，他在澳门圣保禄教堂常居期间致力于了解西方精神。五百多年来，在澳门度过的岁月给那些远离故土、飘洋过海、改写命运的人们带来了启迪和滋养。这个展览系列向这些人致敬，向他们度过的澳门岁月致敬。”

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

我与女海盗同航

2017 年

档案纸上的 12 张冲印数码照片

艺术家收藏

以芬兰裔美国记者兼摄影师阿莱科·利留斯 (Aleko E. Lilius)

1930 年的游记为灵感来源，《我与女海盗同航》（2017 年）描绘了 18 世纪末至 19 世纪称霸南中国海域的女海盗们。

利留斯成功地先后踏上了几艘远征的海盗船，随行见证并记录了海盗们的海上生活。他们当中权力最大的是一位叫赖翠珊的女海盗，统领着大约 12 艘舢板船，船队活跃于澳门一带。利留斯记叙道，赖翠珊在出海时携带着妈祖雕像，妈祖是所有航海人的守护神。据说，史上最成功的海盗是一位女性。在 19 世纪的头十年，妓女出身的郑一嫂（另称“郑石氏”）统领着一支庞大的海盗帮派，帮内船只约 1,500-1,800 艘，部众约 80,000 人。

《我与女海盗同航》以及一并展出的妈祖绘画，致敬了塑造中国南方文化的强大女性。

双底画：
难民图案

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

红色格子

2003 年

亚麻布上油画和数码印刷

大慈大悲的观音菩萨 **2**

2003 年

亚麻布上油画和数码印刷

艺术家收藏

“双底画”系列中的《难民图案》创作于 2000 年代初期，借鉴了关于全球流动性的讨论。这些讨论是通过对文化素材的重新演绎和商品化揭示的。在《红色格子》（2003 年）中，杨子荣借用了红白蓝尼龙袋这个常见元素，提升了它的意境，充当本作品的背景图案。这种廉价轻便的多用途袋子在全世界都有很高的辨识度，因其经久耐用且能容纳多种物品而跟随人们辗转多处。杨子荣在《红色格子》中考虑了这些物与人之间的关联，认为这种关联见证了颠沛流离的移民现象的存在和特点。

双底画：

失声的颐和园

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

失声的颐和园（龙）

2019 年

亚麻布上油画和数码印刷

失声的颐和园（兔）

2019 年

亚麻布上油画和数码印刷

艺术家收藏

《失声的颐和园》是杨子荣“双底画”系列中最近期的作品。这些作品是对文化转型和传播过程的沉思。我们可以从中看到具有浓郁历史色彩的层叠背景，背景中有服饰华丽的鞞鞞公主，还有郎世宁设计的生肖兔首铜像，两者都在 1860 年被英国人从圆明园中夺走。两者都是对过往的隐喻和呼应，以某种方式说明了遗忘的本质。这种深度感与前景中重复的手绘单色区域形成了对比。杨子荣形容《失声的颐和园》是以绘画的形式针对流散的记忆发自内心的回应，寓意随着时间的流逝和信息的流失，在不同文明之间出现了差异。

双底画：
波斯绘画

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

三个世界

2004 年

亚麻布上油画和数码印刷

私人收藏

杨子荣

1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

跨文化，多彩野兽

2003 年

亚麻布上油画和数码印刷

塔拉瓦拉艺术博物馆收藏。

2004 年购入

杨子荣

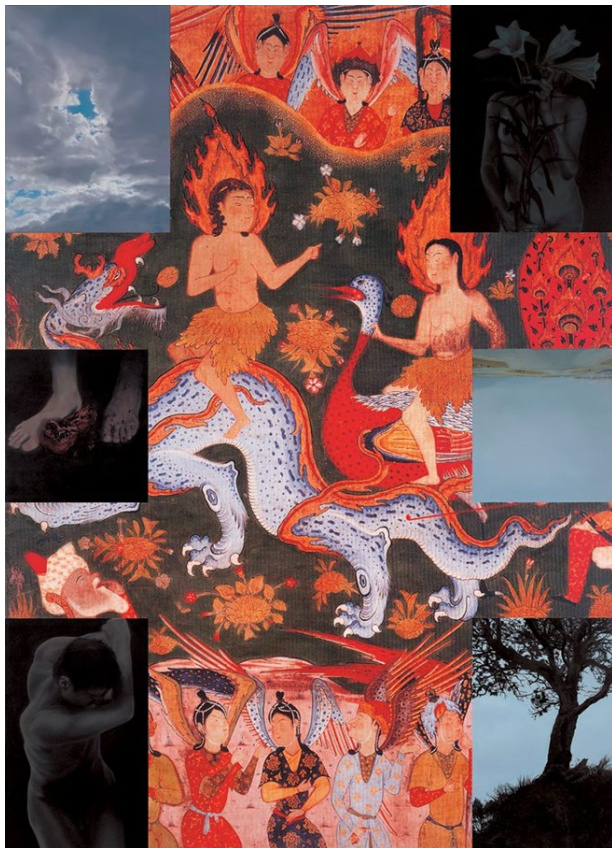
1956 年出生于香港，1967 年移居澳大利亚

阿丹（亚当）和哈娃（夏娃）与石榴

2004 年

亚麻布上油画和数码印刷

艺术家收藏

“双底画”当中的《波斯绘画》是杨子荣在美国 911 事件和入侵伊拉克之后创作的系列作品。随着上述事件的发生，阿拉伯人被广泛妖魔化。有鉴于此，杨子荣觉得有必要从更复杂、更深入的角度刻画波斯文化。这些作品的背景图是根据 13 世纪和 14 世纪的波斯手稿绘制的，主要描绘了伊斯兰教中的“登霄”传说。在这个传说故事中，穆罕默德在一夜之间登上七重天，见到真主之后又回到了麦加。穆罕默德在登霄夜遇到了多位天使和先知，包括阿丹（亚当）、尔撒（耶稣）和叶哈雅（约翰）、优素福（约瑟）夫、伊德里斯（以诺）、哈伦（亚伦）、穆萨（摩西）和易卜拉欣（亚伯拉罕）。这个传说激励了一代又一代的故事叙述者，至今已被写成多种语言版本，包括阿拉伯语、波斯语、土耳其语，以及斯瓦希里语、拉丁语、法语、卡斯蒂利亚语和希腊语。

这些图像中的人物和视觉语言是波斯文明丰富文化遗产的证明。在历史上，波斯文明在不同程度上借鉴了中国文化、中亚佛教文化和犹太-基督教文化的元素。《波斯绘画》结合了故事、视觉语言和文化母题的多样性，突出了思想跨越时间和地域的方式，而不考虑现代民族国家的边界。