

学校编码: 10384

密级_____

学号: 18620071151640

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

实践中的身份追问

Pumping Identity In Artistic Practice

陈莉彬

指导教师姓名: 秦俭 教授

专 业 名 称: 综合材料与多媒体

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 6 月

2010 年 5 月

实践中的身份追问

陈莉彬

指导教师

秦俭
教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

本文以我近三年的创作经历为依据，阐述了本人对自己身份的认识从困惑到日益清晰的艺术实践过程。内容大致如下：

在创作的最初阶段，我困惑于自己的女性本质，从而展开自我对身份的追问。尝试和实践让我发现我的创作驱动来自于体内一种不知名的冲动，这也许正是我的女性特质带来的创作契机。之后出国学习的经历让我逐渐认识到了身份在当前社会中的多重和复杂。随着进一步的实践，我尝试对自我意识和日常空间的关系进行个人化的探索，希望以此建立我的个人化身份。最后我认为在实践中应该致力于让一个个作品依次连贯成一个有着联系发展变化的整体的过程，“我”的身份才会得到有力的呈现。

全文共分为四个部分。第一部分：对女性身份的疑问；第二部分：从对外部世界的关注转向对自我的内视，进而对自己的身份达到认同；第三部分：寻找自我的身份个性；第四部分：重新提出疑问。最后认为我对身份的追问和确认的意义在于：在获得创作的某种自信的同时，使自己对事物的认识有所突破。

关键词：身份； 实践； 疑问

Abstract

Based on my artistic practices in the past three years, this thesis expounds the artistic research which started from confusion to clearer of my identity. Here is the main idea:

In the earlier stage of my artistic practice, I confused on my female identity, then I started to pump my real identity. I think that it is the incidental impulse of my inner world impels my artistic practice. In the wake of study abroad, I learned how multiple and complex of the identity in today's society. With further practice, I try to find my personal identity through exploring the relations between self-conscious and routine space. At last, I believe my creations should be linked into a coherent development and changes in the overall context of thinking, then my identity will be presentation powerfully.

This paper is divided into four parts. Part One: questioning my female identity; Part Two: turning observation to self-introspection, then identify my own identity; Part Three: focusing on my personal identity; Part Four: new doubt. The reason I pumped identity is that I want to get a kind of confidence and breakthrough in the understanding of objects.

Keywords: Identity; Practice; Questioning

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
第一章 女性身份的疑问	1
第一节 性别疑问	1
第二节 女性象征性符号质疑	2
第二章 自我内视与认同	4
第一节 “二手”现实中的身份迷失	4
第二节 不经意的冲动	5
第三节 我与“我”	6
第三章 自我呈现与超越	8
第一节 自我意识与日常空间	8
第二节 我与“你”	10
第四章 又见疑问	13
第一节 自我迷宫	13
第二节 丽贝卡·合恩给我的启示	14
结束语.....	16
参 考 文 献	17
致 谢.....	18

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Chapter One Questioning female identity	1
Section One questioning my gender.....	1
SectionTwo questioning female symbolic notation.....	2
Chapter Two Self-introspection and self-identification	4
Section One The lost identity in second-hand reality.....	4
Section Two The incidental impulse.....	5
Section Three I & Ego.....	6
ChapterThree Self-presentation and self-surpass	8
Section One Self-conscious and routine space.....	8
Section Two I & You.....	10
ChapterFour New doubt	13
Section One The maze of ego.....	13
Section Two getting inspiration from Rebecca •Horn.....	14
Conclusion	16
Reference	17
Acknowledgement	18

第一章 女性身份的疑问

第一节 性别疑问

“有一天下午，这个城市的台风来袭。我顶着巨大的风力，艰难地穿越海边的公路，我的身体被风强力地击打，举步维艰……”

这只是我经历过的千万个生活场景中毫不起眼的一幕，平凡无奇，很多人可能都曾经经历过，却不会再想起。可是在我表层皮肤下的那个神秘的内心世界被毫无预示的叩响，我开始用录像机来记录这一瞬间。我将镜头对准台风中我胸部以上的身体，风很猛烈，但是我的身体却一动不动的保持着静默的姿态，任凭风怎么吹，我始终面无表情地努力维持着身体平衡，如同自然中的一座岩石，一棵树。唯一运动着的是我的长发，我的长发随着风速的频率不断地被塑造成各种造型，成为一幅幅不同寻常的视觉图象。在这件影像记录行为的作品中，我意在演示一个生命和自然的对峙，其过程充满了悬念和紧张，我得以发现自我的另一个世界。

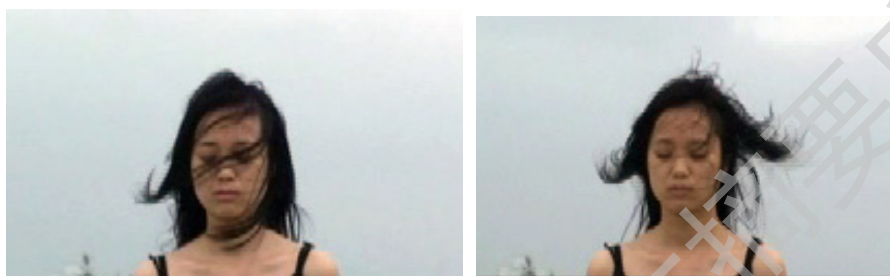
作品完成后，我展示给来自荷兰的艺术家们看，一名女艺术家在观看之后特意找我交流，并告诉我，她觉得非常有趣，很喜欢这个作品。我试图向她解释这件作品的创作背景和表达意图，但是她似乎并不需要解释，只是一个劲的朝我点头，微笑。从她的眼神中我能看出这个作品真的引起了她的共鸣。这让我开始发现，大多数情况下当我和同为女性的观众交流时总是更容易产生一种亲近感，一些难以言传的东西大家也能达到某种默契。相比之下，男性观众的反应则普遍平淡一些。

应该说，我在创作的时候并没有去关注性别和创作之间的关系。但是，我的性别身份在某些情况下却成为一些观众欣赏和讨论我的作品的一个介入点，他们会不经意地询问我的女性身份对我的创作的影响。

这些都让我开始思考，这件作品并没有涉及到任何女性符号，更无任何针对关于女性身体和心理的刻意的隐喻，我本人也没曾想成为一名女性主义的艺术家。难道上天赐予我的女性身份以一种难以觉察的方式暗暗地影响着我的创作？一时之间，我觉得自己好象陷入了一个特定的范围里，这是一个由男性设定的关

于女性身份的常规性范围。

不可否认，如多数女性一样，我喜欢凭着感性和直觉表达自己的感受，在作品创作中我一直感兴趣的也仅是自己的内心世界。但是这些泛泛的性别特征显然不是我在艺术实践时的关注范围，我只是想要知道，性别对我的精神身份的发现而言究竟意味着什么？性别对我的创作又将会带来什么样的创作契机呢？

图一：行为录像作品《风》2008

第二节 女性象征性符号质疑

记得在我的第一件摄影作品《红盖头》中，我选择了棉花，针线，布偶，红盖头等物品作为创作的形象元素。当时教授摄影创作课的一位瑞士艺术家希望我们在创作中能够关注到中国的传统文化，于是，我就下意识地用了一些带有中国传统特色的物品。给别人介绍这件作品时，我对这件作品的文化背景做出了如下解释：中国的传统女性一般说来是温顺和保守的，在面对自己命运的时候，多数女性习惯于逆来顺受，有一种听天由命的悲哀。在作品中，我用红盖头把女性的脸遮蔽起来，其目的是来表现女性的一些内隐的心理活动，从而显示出她们的某些精神状态。由于我并没有对中国当代女性的群体精神状态做过深入的调查和研究，使得我对中国女性的认识倾向于这种概念化的理解。别人在听我的解释时因为都是他们早已熟知的内容，所以也就没有多少兴趣。但是有人听完便问我，你是不是是一名女性主义者呢？

这个作品引发了我对自己的创作身份的反省和思考。

纵观中国短暂的当代女性的艺术创作的历史，我发现：女性的器官，身体以及女性物品已经成为女性艺术中较为普遍的素材，而任何与传统的女性装饰品和女性手工艺有关的元素都很容易受到女性艺术家的重视；在内容的选择上，女性

艺术家更热衷于表达自己的家庭生活，情爱，孩子，生育，生理周期体验，童话，梦幻，花朵……

上述特征已经成为识别中国女性艺术的象征性符号。我想我之所以会被别人误认为是女性主义者，是因为这个作品应用了这种具有女性艺术特征的象征符号，同时我关注的内容也是女人的精神世界。随着进一步的学习和研究，一段时间之后，当我再去看《红盖头》这个作品的时候，我又有了新的认识。

以这件系列摄影作品中的一张来谈，照片中床和地板上都散落着一些棉花，一个戴着红盖头的女人躺在床上，另一个戴着红盖头的女人则坐在床前，面前放着一个鱼缸。我试图让观众从我的这件摄影作品里联想到女性的生育体验，因为鱼在中国传统文化中有象征生殖繁育之意，而棉花这种植物纤维作为一种纺织材料也具有某种女性意味。对于这两件物品的含义和寓意人们早已司空见惯，随之产生的感受也就毫无陌生感了。当我把这种本身就具备某种意味的物品作为元素简单生硬的放在作品中时，物品强烈的符号象征性覆盖了我真正想要表达的内心感受。作品中的棉花，针线，布偶，红盖头等物品并没有超越它们本身固有的含义，因此仅仅只起到具有象征性意义的符号识别作用。红盖头这个女性符号的应用承载了我什么样的体验和感受呢？我真正想要表达一个什么样的观点呢？符号的应用固然表明了我是一名女性，但是我是一名什么样的女性呢？这样进一步推敲下去，我发现这个作品显得很苍白空洞，因为其在思想观念上的表达非常模糊，如此一来作品背后的创作身份也就流于了脸谱化。我逐渐认识到并非不能使用这种象征性的符号来创作，而是这种符号的应用有没有承载我的生存体验和个人化的思考？这才是问题的关键。

不管怎么样，《红盖头》这个作品让我迈出了创作上的第一步。在接下来的实践中，我开始想要跳出女性象征性符号的圈子，在一个更广阔的空间里进行尝试。

摄影作品《红盖头》 2007
入选美国 MCC 电子艺术节

第二章 自我内视与认同

第一节 “二手”现实中的身份迷失

在《红盖头》这个作品完成后,为了扩大自己的关注面,我转而关注现实生活中的一些事件。例如:我经常在传媒报道的一些社会事件中寻找创作主题。

生活在一个传媒的时代,几乎没人能脱离报纸、电视和网络而生活。现代传媒技术具有越来越强的仿真与虚拟的视觉呈现功能。尽管我们对这些功能的误导作用有提防的意识,但也常常鬼使神差般地相信它们是“真”的,我们把“它们”所叙述的事情当成了“社会”的真实存在。我们让自己的思考参与到传媒的叙事情景中,由此我们相信自己所生活在所叙之事的“真实”之中。世界上发生的形形色色的大事,我们可以在电视上天天追踪,就像看着一部电视连续剧;奥运会夸张的报道更像是一场赌马的游戏;猪流感的报道让老百姓感到诚惶诚恐……但是,在这些不同内容的传媒报道中刻意加进去的一些虚无部分是不是同样可怕?

我开始把注意力停留在一些似乎有着某种吸引力的外在现象和事件上,企图抓住一些线索去再现自己对现实的某种思考。但是,经过一个阶段的尝试之后,我却发现自己的创作,其思想的力度比不上南方周末的一篇批评性文章来得深刻,视觉效果甚至还不如一张普通的新闻纪实照片那么有感染力。除此之外,我发现:我采用的一些艺术手段不过是在重复着西方艺术史上已经用俗了的“语法”。我开始怀疑自己的实践范围和实验的真实性。

我感觉到,当我过多地依赖从外部世界得到的信息时,很容易被纷繁复杂的现象所淹没。因为这些事件本身已经加入了媒体的导向性观点,我想拨开迷雾用自己的大脑去思考和认识显得很困难。另外,传媒报道的这些社会事件多数属于政治和意识形态领域,显然我缺乏应有的敏感和兴趣。对事件认识的模糊让我的作品成为了一些个简单念头的复制,我感觉自己在带着面具表演别人,就算偶然表演到位了,我也丝毫感觉不到内心的快乐。更严重的是,我无力让我的作品持续地发展下去。因为一个个的念头只是思维的一次次断点式的即兴游戏,它们无法串联成思维观念的有意识的整体流动。

我醒悟过来，我并不擅长通过对有固定意义的社会题材来转述某个主题和概念，因为我的内心缺乏对这些事件的真实感受，更谈不上对其有客观理性的深刻认识。被动的跟着媒体导向走，我丧失了真正的自我，我的身份也就慢慢的流失了。只有顺应自己认识世界的本质思维，才有可能创作出真正属于自己的作品。

第二节 不经意的冲动

有一天，我散步经过校园内的一条马路，马路中间的一条用来规范汽车行驶的标准黄线（据称是“琼玛卡若”线）引起我的注意。这条鲜亮的黄色线笔直地在空间中延伸过去，显得十分醒目。当我看到那条道路线的时候，突然产生了一个冲动的想法：如果我做一个不遵守规则的“危险人物”会怎么样呢？于是，我沿着这条直线就像走在钢丝上那样，胳膊向两边平伸，身体似乎在努力维持着某种平衡，缓缓地前行，待我走到路的尽头时，又原路走了回来。一切似乎没有任何悬念，但在观者和我的心里却感到这是一种冒险行为，因为随时都有汽车开过来的可能。突然间我离开黄线，奔跑并瞬间消失在路旁的树林里，而此时恰好有一辆汽车疾驶而过。我用摄像机把自己的这个不经意的冲动所设定的情境记录下来。当观众观看这个作品时，大多用“有意思”这个字眼来形容他们对这件作品的反应，他们似乎根本不需要我的解释，甚至当我试图解释时他们也没有耐心听下去。有趣的是，一些观众开始自己解释：有人说这令她想起了自己生命里的一次突发事件，也有人问我是不是害怕汽车……当观众主动地参与到作品中的情境时，我发现作品显得更加真实了。

在和观众的交流和互动中，我也开始向自己提问。我真的为自己的这次冒险感到过害怕吗？不，我并不害怕。但我的确亲眼目睹过车祸，那一幕现在想起来仍然让我感到恐怖。有一次父亲开车带我经过高速公路的一座大桥时，看到前面一辆大巴车和一辆货车相撞，碰撞后的车体严重扭曲变形，碎玻璃洒满一地，伤亡者如同断线的风筝一样摔落在马路上，身体旁边是让人触目惊心的血迹。当时我捂着眼睛再也不敢看下去。

我为什么要沿着直线如同走钢丝般的小心前行呢？我不知道。为什么又突然跑掉了呢？我也不知道。对于这次不经意的冲动的行为我似乎无法作出理性的分析。但我可以确定的一点是，当我的身体行走在现实空间时，我的内心世界似乎

也有一个相对应的空间在渐隐渐明中浮现，这个空间装载了我经历的琐碎生活中的一些日常记忆，以及我过去生活中的情绪体验。

从这个经历过程中，我得到了一个启示：对我个人而言，我萌发的一些个创作上的想法并不需要出自某一个事件、问题、和理性的思考，而可以出自与我自己身心体验中的某种感觉有微妙对应的一些个具体的事物。我选择，组织和我内心世界某种感觉对应的事物，再通过个人的因素加以强化，让长期积淀于个人体验中的生存感受在不经意的冲动中呈现出来。这是否就是上天赐予我的——与女性的特质有着某种关联的的创作秉性呢？

影像作品 《跟着路线走》 2008

第三节 我与“我”

2008年，我作为一名交换生，到荷兰的桑德伯格研究生院进行学习和考察。这期间我再一次经历了关于身份问题的思考。当自己的作品被放置在另一个文化背景，曾经对身份认识的一度清晰再度陷入了迷茫。和欧洲的艺术交流时，我发现在他们眼里我是“一个来自中国的女艺术家”。“中国”和“女性”这两个词似乎已经给我的作品贴上了身份标签，而“中国”这个词让我意识到我单纯的女性身份背后是我的文化背景。在国外生活一段时间之后，一些曾经在我的记忆中模糊的生活经历，和一些已经令自己熟视无睹的现象——在文化冲突和碰撞中——又变得清晰和耐人寻味起来。

我在访问瑞士的一位艺术家时，她邀请我和几个瑞士朋友共进晚餐，席间我们谈到了茶文化。我告诉他们中国一些文人雅士喝茶时是非常讲究的，我讲起了《红楼梦》中妙玉收集梅花雪烹茶的故事，瑞士的这几位朋友仔细聆听着，但从他们的反应看，他们很难理解我在这个故事中要解释的关于中国人在传统审美上的一些情趣。自小我就受到中国东方文化的熏陶，小学就读完了中国的四大古典小说，母亲叫我自小就背古诗，祖母是一位佛教信仰者，我经常观看由金庸小说

改编的电视剧……一切都在我的生活性格和态度的形成中潜移默化的酝酿着某种审美价值取向。

我出生于一个小村庄，四面环山，小河清澈。我对自己童年的记忆都是一些上山采野花，摘野果，追蝴蝶和夜晚在繁星下听着母亲的童话入睡的画面。童年时的记忆对成年后的喜好有着千丝万缕的联系和影响。我很喜欢那种安静、空灵、神秘又充满想象的感觉，这有点贴近庄禅的境界。如果这种境界能够在我的作品中自然而然地流露出来，我的内心总是充满了愉悦。因为那是一种作品和自我真正相融合的感觉。

在国外和很多不同文化思维的人交流作品后，我更清楚地认识到我对自己的内心世界出现的直觉的兴趣远远大于对外部世界的思考和关注。很多时候当外部世界的一些事物出现在我的面前时，直觉就仿佛一股隐隐约约神秘的力量在引领我，让我愿意追随内心深处对真实的呼唤，这股力量是向内的，心灵的，精神的。我觉得我的创作过程是一个向内观视的过程。

再次回到熟悉的祖国，我在艺术实践中对身份的认识有了多维的认识，认为通过形象显现的“个人身份”的构成关涉到一个人的性格，成长经历，所处的社会经历过的文化熏陶……诸多方面的因素。作为一名女性，我不再象从前那样在很多情况下只看到自己的女性本质，而是逐渐认识到了处于中国文化和当前社会中自我身份的复杂和多重。我就是“我”，这是一个探索和发现的过程。

但问题是，如何在创作中发现我——成千上万的女性中的一个的存在——其实也就是对自己的追问。

第三章 自我呈现与超越

第一节 自我意识与日常空间

当我采样当代艺坛杰出的女性艺术家时，她们个人化的创作态度总是我首先给予关注的部分，那些充满个人知性的表达宛如一张别人无法复制的身份证。在实践过程中，以案例性的了解方式大量查阅资料是我获取启示的一个非常重要的途径。这里，我不妨以德国女艺术家丽贝卡·合恩（Rebecca·Horn）的作品为例：战后的德国人带有民族耻辱感的伤痛和脆弱的意识是她的创作背景。通过对很多细节性的情景的再现，丽贝卡·合恩把在个人生活体验中不可避免地被烙上的那个时代和那座城市的印痕剥离了出来。我在观看她的个人故事的视觉叙事中，感受到了超越个人的一种真实的浮现。日本女艺术家草间弥生（yayoi-kusama）在作品中采用的镜子，圆点花纹，生物触角和尖端……物品的重复出现，流露出对生命的虚幻感。细细体味这两位艺术家的作品，深感正是由于文化背景，成长经历和个人趣味的不同造就了彼此不同的身份个性。

在经历了大量的作品实验之后，我开始有意识地在创作时寻找真正属于我自己的个性化语言。我真正关注的兴趣点是什么呢？我对什么样的主题乐此不疲呢？我偏好什么样的材料呢？选择自己的探索方向，建立自己的个人观念是每一个艺术家都需要完成的课题。只要当我在创作中发现真正属于我自己的个体意识时，我才能成为一个独立的存在，我的身份个性才会鲜明起来。

很多时候在现实世界里个体意识被平淡无奇的程序化的日常生活所隐匿，但是内心世界却是一个敏感接收器，接收到外部世界传来的一点点异常信息时，属于个人的意识便会立刻显露出蛛丝马迹。当我的身体在现实空间中穿越行走时，我发现我内心的直觉往往表现为对现实世界里某一个特定空间的敏感。例如：当我乘坐商场空无一人的电梯不断上来下去时，我感觉自己的意识在瞬间里停在了这个空间，跟随着电梯不断地运转；当我走进一条很多扇门的走廊，我对一扇普通的门又开始敏感，门不再是一扇普通的门，我感觉我的身体是一个封闭的容

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库