

受訪者：文晶瑩 訪者：梁寶山

日期：18.5.2001 地點：香港城市理工大學

作品以主題按時序分類：

1. 就學於中文大學藝術系/及畢業後初年”[食物系列food series](#)”1994-1999

到大三才做混合媒介，覺得開始找到自己的路。陳育強會跟學生講作品內容，會教我們如何探討物料的精神性，如何轉化現成物，之前其他六十年代的現代主義出身的老師好少會講這些，都是很 formalist 的，很難和他們溝通。陳育強來了，便有了溝通對象，加上對現代藝術史的認識，做作品時較得心應手的。比較滿意的作品有：

創作年份： 1990	題目/展出地點： "蠟溶"(Melting Wax)/Art in Progress,誠明館	物料及大小：3'x1'x1' 白蠟、木、錫盤、鐵線
創作理念/過程： 是讀書時期最滿意的作品，1994年第一個個展《點止飽肚咁簡單》中出現的牛油牆也是由這裡發展出來的。		
創作年份： 1994	題目/展出地點： 米果三文治 Rice Fruit Sandwich/ 《點止飽肚咁簡單》1994年藝穗節 於銅鑼灣大一設計學院展出 I eat therefore I am – Phoebe Man Mixed Media Art Exhibition, Fringe Festival 1994, First Institute of Arts and Design School, Causeway Bay School	物料及大小： 米、安全套、木、繩、聖經 40x40x200cm
創作年份： 1994	題目/展出地點： Rice Fruit米果 / 華富村瀑布灣公園	物料及大小： Rice, Condom, Dimension Variable
創作理念/過程： 這時創作幾靠潛意識和超現實的理論，用自由聯想的方法發展作品，例如 Rice Fruit 是因為把米放進安全套後扎起似果實，由果實再想起樹，於是有這個裝置。還記起訪問何慶基時給他反訪問，問我作品每一個元素的原因—那時不大想解釋作品，不會說紅色是革命之類的话。好怕跟觀眾對答案，講到作品好「實」。我那時的作品可以用超現實，用潛意識，用自由聯想，有關夢，有關慾望的方法去解釋的，比起用女性主義理論更合適。媒介方面的創新是較次要的關注的。創作在香港又賺不到錢，都是為了自我探索。哲學和社會學都不能取代藝術作品，我比較喜歡有血有肉的東西—理論是骨，藝術是肉—藝術把個人的體會、從生活而來的東西做出來。		
創作年份： 1994	題目/展出地點： 魚麵Fish Noodle /銅鑼灣大一設計 學院	物料及大小： 混合媒介/公仔麵、抽屜、咸 魚、水、汽泵 45x60x80cm
創作理念/過程：		

是由一個夢開始的，夢裡自己在一個很窄的空間裡轉，好辛苦，會醒。所以便幻想自己在公仔麵裡轉。起初想過應該用米粉還是公仔麵，想試驗不同物料—米粉好中國，而公仔麵就好城市，我地會話一日五餐公仔麵，好像閱讀空間大一點，所以選了公仔麵。希望作品提供大一點的想像空間，做到這點便可以出街。

創作年份： 1994	題目： 《米床》Rice Bed /(同上)	物料及大小： 米、床、石膏、玩具 2x1.5x2m
---------------	---	------------------------------

創作理念/過程：
原初只是想起米加上床。因為學院對形式的訓練，例如下沉的床、塌下的床……想到形式後又會睇下是否與原來的意思吻合—是去外國旅行，想起家，便想起食飯，而床是很舒服的—又想到如果成日係屋企不出去，會有一些墮落的感覺。就是這樣，有一個意念，便去想藝術的處理。這些講出來好露骨……這批作品到我去美國還有繼續發展的([《無題》Untitled](#), 1999)那時做mixed media是愈加愈多東西，現在想愈做愈簡單，最理想是不用我怎解釋已有效果，所以到99年再做便叫做《無題》，因為有信心觀眾是會領略到。我希望做到物料再看不出是物料，可以轉化成另外一種東西。

2. [衛生巾系列](#)Sanitary Napkin Series 1995-1997

創作年份： 1996	題目/展出地點： 她們成長的禮物 4 A present for her growth IV/ 梅卓燕《眾聲獨舞裝置劇》(創作進行中)Festival Now (藝術、香港、今日)，香港藝術中心麥高利小劇場 /Performance "Solo, Installed, in Sounds" (work in progress) A collaboration with Mui Cheuk Yin	物料及大小： Dimension Variable 衛生巾、蛋殼
---------------	--	--

創作理念/過程：
「層層包裹之下」導演 Penny Wheelwright 提到她拍攝有關月經題材電影的動機是：「女性自發育後每個月都要承受一次生理期的歷程，這從少女時代隨著年齡的增長而有不同的感受；而自從她有了性經驗後，月經的副作用便出現了，例如性愛的問題、懷孕的後果使得她的態度也有所改變。而這個問題不但在大眾之間難以啓齒，就算親如母女也經常對此不知所措。」*她的說話，我深有同感，我的作品也是與這類心情有關。

「她們成長的禮物 4」是這個系列中最成熟的作品，在演出之前展覽了四日，可惜很少人看過。到[《橙色》](#)（《正經事—文晶瑩作品展》1997年Para/Site 藝術空間）已經有點退步了，但那次展覽反而是最多人談論的。衛生巾系列可以算是成名作，成件事好有趣。原來是爲了表達個人的感覺，但經過許多記者的訪問之後開始變質，作品的重點去了挑戰taboo，抒情的作品變成是爲了「格鬥」。歐惠蓮說我們self-victimize—自我矮化去搏取同情，其實我只是創作一個想像空間讓人閱讀，我是無心插柳的，作品卻掀起很大反應，證明月經禁忌的問題還存在，許多人會話作品咸濕，核突，嘩眾取寵—尤其作品去到名人ball(夏利豪當代藝術比賽的頒獎典禮)的反應就最直接，最是一般人的反應，大家都討厭

作品。反而之前記者訪問時的反應是很知識份子的，較著重討論月經禁忌問題——最有趣是我竟然憑作品成為廿一世紀十大女性(瑪利嘉兒Marie Claire 98年3月號)。得到那麼多反應我看是因為作品直接易讀，可以用女性主義去閱讀。我本來沒當月經是什麼嚴重的taboo，反而是做了出來之後人們告訴我這是禁忌——例如有朋友告訴我原來80年代亞視規定了合家歡時段是不能播衛生巾廣告的。作品在美國也有很大反應。有個朋友建議我在展場拍下觀眾的反應，因為他觀察到許多人看作品發覺是衛生巾時，表情變化很大。甚至有一位老婆婆，她向亞洲藝術博物館投訴話以後不要再讓我展覽。對比起女性主義者的作品，我的已是很溫和。我強調作品的詩意和想像空間，挑戰禁忌不是我的重點，藝術家講自己的愛情感受及對生活其他的感受，是很平常的事情，唯獨這關於月經的被炒起，是社會文化的反映。

作品起初的處理是著重表現不安，例如[快要傾倒的椅子，熠熠在閃的燈泡](#)(1996年藝穗節張思敏策劃主題展覽《有限剖白》)。衛生巾是很有趣的，可以試驗公眾的反應——藝術館的朋友告訴我搬運的大隻佬都不願意搬我的作品，要那些穿高跟鞋的二級助理館長搬。許多男的評審更加不知道物料是什麼，但規則是參賽者不能主動告訴評審作品用什麼物料、題目是什麼——後來學聰明了才懂入裝置組，等自己有機會解釋。展覽策略有時比作品重要。

那大批波(指[麥哥利那次](#))已變成是很有自信的作品處理，如果是第一次一定做不到，現在少了不安，變得很有力度。[劇場版](#)每次都不同的，是做了各種不同combination的造型給小梅玩的，試過用紙用布鋪地和鋪頂又試過不鋪，試過用水彈方法滴血又試過慢慢滴，那次演出做到嘔血，燈光又變(張輝做燈)。梅的方法是把作品關連到自己和母親出生的故事。

*余珊珊：「戳破一個六千萬年的禁忌」，《中國藝術》，1999年4月號，頁79-81。

3. [香港系列Hong Kong Series](#)

創作年份： 1995	題目： 《九七菩薩》 (97 Bodhisattva)藝穗節《文化易容》展覽	物料及大小：混合媒介 Dimension Variable
創作理念/過程： 如果是講社會政治通常都會用一個容易溝通和較直接的方法。我把一個性玩偶弄成菩薩的樣子去表現一般香港人關心性和賭多於九七。		
創作年份： 1996/1998	題目： 廢密密 Site Seeing 西環Para/Site 藝術空間/ 上環Para/Site 藝術空間/香港當代藝術雙年展得獎作品	物料及大小： 建築廢料、鏡、80張幻燈片、幻燈機
創作理念/過程： 是對一個城市的建築、文化更替的傷感。作品是 Site specific, 展出前我在西環踱步了幾個月，叫我印象最深刻的便是隨處可見的建築地盤。我想起以前住華富村，每日必經簿扶林道，二十多年來總有此起彼落的建築工程，終年不斷，好像這種進行中的狀態已成為永恆的存在，所以在西環看到那麼多建築地盤感到很親切。於是我把大堆建築廢料放進畫廊內，然後打幻燈上去，幻燈的影像都是展場外西環舊區的影像，一共有八十多張幻燈，一秒轉一張，因為垃圾上插鏡，鏡子將影像割碎反射上牆，所以做出來有星閃閃的效果。有人用後現代，有人用攝		

影的角度來看。兩年後再做作品，只用了一張幻燈片，垃圾和鏡可以旋轉，影像四散轉動，有點像夜總會的鏡球碎光的效果，加上鄧麗君 <Goodbye my love> 的歌聲，營造上環的感覺。

創作年份： 1997	題目： 《九七回歸我很高興》 97 Unification, I Am Very Happy.	物料及大小：膠貼 Dimension Variable
---------------	---	--------------------------------

創作理念/過程：
很多人會再拿出來談論的作品，因為易讀。玩文字遊戲，重覆一句說話「九七回歸我很高興」，重覆得多就會混亂，講下講下就會講成了「我很九（狗）」「我很興」。九七回歸連香港傳媒都講到好歌舞昇平，但我們看到的事實卻是另一回事，大家都是逆來順受，私底下會埋怨，出來就只會用九七來講下笑，不會出來抗爭。我的香港系列作品可以分為兩類，《九七菩薩》、《[九六年六月](#)》、《九七回歸我很高興》是跟著政治事件回應的；跟《廢密密》又不同，做的是香港地道的感覺。就政治事件作回應的作品是一種幾即時的情緒反應。

4. 網上的化妝舞會 A Masquerade on the Internet 2000

創作年份： 2000 年	題目：網上的化妝舞會 A Masquerade on the Internet 2000 (http://www.cyman.net/interface.htm)	物料及大小： web art
-----------------	--	-------------------

創作理念/過程：
1998 年去美國三藩市藝術學院(San Francisco Art Institute)進修，第一年還是在做自己拿手的裝置作品，另外就試其他新的東西，例如 web art, 錄像。都很受當地自由的氣氛影響，做甚麼也可以，做得舒服，如果我一直在香港則可能不會做這類作品。做 chat room 的東西，在學校也不算是多人做，甚至不是人人睇得明。作品的表演部分 construct prostheses—在 chat room 上面 construct 你的身份。我與男性的朋友交換身體，他們用我的身體上網，再記錄他們的感受。最有趣的地方是我問他們想在 chat room 上做個怎樣的女人。我的工作訂立遊戲規則。本來還想再由我用他們的身體上 chat room，但做不成，因為原來大家都只是想看女仔。這都是不能控制的，是一個地方一個文化的反映，我便如實記錄。例如這個 Mr. y, 是記者學生，他便會很敏感，說不想給人知道自己的慾望。
當我用身體給男性的朋友 dress up, 我就像一面鏡子，給他們反映他們自己的欲望。上網有趣的地方是當你一上網便可以擔當與你現實生活完全不同的角色。一般看法是認為上 chat room 是虛假的，全都在騙人的，是不好的行為。我不同意。我的作品也有考慮道德問題，但我認為上得 chat room 的都不會 take it for granted 以為人說是女仔便是女仔。雖然上面有好多是 dress up, 但你看到的那一刻卻不是假的。反而在變裝中許多時才是真我的表現，你說是假，但卻其實是真實的狀態。雖然每個人都有不同的 chat room girl 形象，但總結所得都是要 s e x y, 有一個男仔話你只要露少少肉男人都好容易上吊。上次做《橙色》那件，我覺得自己做男人空間那部分做得不好的，通過這件作品我便明白多了男性。之前的作品常常在尋找自我，這個作品則把自己變成客體，任由他們來 dress up, 指示我在另一個網民前應怎樣表現。作品亦想反問絕對的自我是否存在，人其實也是社會的產物。

有人會批評作品太多文字，但我覺得網上藝術的好處是觀眾想 pick up 和閱讀多少便多少。觀眾可以選擇只看 My Ideal Interface 的一 part，想了解多些可看訪問。而概念藝術已不是點、線、面的組合，文字、訪問亦可以是表達手法。

5. 慧慧 Rati 2000

創作年份： 2000 年	題目：慧慧Rati (http://www.cyman.net/raticover.html)	物料及大小： 分網頁版和錄像版
<p>創作理念/過程：</p> <p>上次的經驗是無論你是那一種女仔，原來對方最終都只是想你除衫，無論是 space girl, 中國女仔，對方話自己係 nice boy，最後都一樣。有統計全世界過百萬的網站有一半以上的網站都是販賣色情的，因為網上可以隱姓埋名，使色情事業更加發達，網絡簡直是色情天堂。</p> <p>網上其實有許多玩身份的可能，有絕對的自由度，可惜大部分人就只想暴露，沒有想象力。所以我做了 vagina girl 去回應，質疑女人是否就只是一堆肉。三藩市的人很喜歡扮野，去萬勝節個個都扮到五顏六色，我也有受這種氣氛影響。</p> <p>若你察看 Rati 網頁的 page source, keyword 一欄寫了 sex, pornography, porn, 別人若用這些字在 search engine 找網頁便有可能找到我這個另類色情網頁。Alice Jim 問我有沒有人借這套片來做教育用途。我都覺得幾中，許多橋段可以用女性主義角度去解釋，但我會加入自己的想像和經驗，不像一般教科書和講理論的書。一般人對待這個器官不是用色情雜誌挑逗的方法，就是用醫學冷靜乾淨的角度。如我把陰道變成食物，會是甚麼意思？男人一見到這個器官就只會想到性，這兒她又塞衛生棉又在圖書館找書，感覺便很不同了。</p> <p>我覺得女性主義現在已不獨是挑戰霸權，而是問番自己是什麼，不止於男女平等，性解放，而是解構的角度去看女性在文化社會上的意義，一直是怎樣發展的，例如許多文化中的神都是女性、陰部是一個怎樣的符號。</p> <p>整套片是以很 funny 的方法拍成的，不想變得很說教，也不想把男性變成敵人。片的結尾我安排 Rati 照鏡，是因為許多古畫裡畫女人照鏡都有很反面的含意，例如貪慕虛榮，貪靚，教女人不要那樣，旁邊放隻狗，要女人學牠們那樣忠心。所以錄像有一部份是照全身鏡，一方面是回應藝術史，另一方面是講如何誠實地面對自己。</p>		

6. 沒體身體 Disembodied bodies 2000

創作年份： 2000 年	題目：沒體身體 Disembodied bodies (http://www.cyman.net/disembodied.htm)	物料及大小： web art
<p>創作理念/過程：</p> <p>有人批評話我點解唔直情用 Rati 上 chat room，於是便做了這件作品。由 3.1.2000 到 3.14.2000 上可以看到對方樣子的聊天室，對話開始時不開 web camera, 先問對方想看甚麼，通常不是胸便是陰部。如果是陰部便開機讓他看見陰道人，若果是胸便給他看雜誌上的圖片，全部都假得很誇張，嘗試通過荒唐化人的慾望去叫人問問題。作品記錄了其中六次對話和場面，看到了人如何面對自己的慾望，也看到聊天室的人如何 present 自己的身體，所以作品便稱做</p>		

disembodied bodies，有些人用陽具等同自我，有人要靠別人的凝視(有許多對手都是要求你看他的)才構成自我，大部分人都是把自己分件上。

(問：媒介的轉變?)

其實都無變，我的興趣其實來來去去都是自我探索，女性經驗，性別，然後找來不同的媒介，在不同地方表達。尤其想探索一下 Internet。選擇媒介是要自己鍾意，覺得好玩才成，橫豎在香港搞藝術賺不賺錢都不用太擔心，web art 好自由，不用埋堆，不用等被人揀，隨時隨地都可以做可以睇，不用太著緊有無人請自己做 show。

後記：

做作品，所有 categories 都是後設的。有許多作品我沒有上網，例如 1998 年在 para/site central 做的「觸」(Touch)，我自己也很喜歡的。近期拍了一個自己在被竇內蠕動的作品。大概會繼續搞 web art，研究身體，還想寫多點評論。