

01

The Mystery Paintings

似是而不同的畫境——姚瑞中的轉譯山水

走過風光的年輕歲月與難以突破的創作瓶頸，台灣中生代藝術家姚銳中以不同於中國古典水墨的山水畫，創造斬新姚氏風格。

撰文—Coco 圖片提供—姚瑞中

- 01 《後花園》臨 吳彬「歲華記勝圖」，印度手工紙+針筆+純金箔+油彩，140×100cm (paper size)，2011。
- 02 《夜未眠》臨 佚名「盤車圖」，印度手工紙+針筆+純金箔，55×55cm (paper size)，2011。
- 03 《搖啊搖》臨 焦秉真「仕女圖冊」及 惲壽平「荷花圖」，印度手工紙+針筆+純金箔，70×100cm (paper size)，2011。

02

創作力豐富的姚瑞中，成名相當早。當年在國立藝術學院(現為北藝大)美術系，就是一位風雲人物。念藝術理論劇，成立「天打那」劇團，創作、玩攝影、登山隊……通通都是他興趣的一部分。一張在登山途中的攝影創作，讓姚瑞中得到了第一屆攝影新人獎的首獎，自此被稱為台灣藝術圈的明日之星。

威尼斯雙年展 嶄露頭角

1997年，27歲的姚瑞中，以〈面目全非〉這件裝置作品代表台灣參加第47屆威尼斯雙年展，是當年5位參展的藝術家中年紀最輕的。不到30歲的他就這樣風光的走了一趟威尼斯，更是開啟了他往後的藝術生涯。

他作品的涉獵層面廣泛，主要探討身處一種荒謬處境的人類，代表作品包括探討台

灣主體性問題的〈本土占領行動〉(1994)、顛覆中國近代史政治神話的〈反攻大陸行動〉(1997)，以及探討後殖民主義的〈天下為公行動〉(1997~2000)，與「行動三部曲外一章」的〈萬里長征行動之乾坤大挪移〉(2002)。除此之外，也透過攝影裝置手法，以「金碧山水」風格結合台灣民間充斥的怪力亂神現象，呈現一種特有的虛假、疏離的「冷現實」。代表作品為〈獸身供養〉(2000)、〈野蠻聖境〉(2000)及〈天堂變〉(2001)等系列。自2005年起整理過去15年在台灣各處考察時所拍攝的廢墟照片，歸納了包括工業、神偶、建築及軍事廢墟四大部分，呈現台灣在全球化潮流與特殊歷史的背景中，所隱藏著的龐大意識形態黑洞，延續「人類歷史的命運，具有某種無可救藥的荒謬性！」的創作主軸。

03

突破 創造全新「姚氏」風格

風光十多年之後的姚瑞中，2005年遇到了創作突破的問題，其他藝術家好友們看到沉寂自閉的他，試圖把他拉出來做點事。於是當時集結8位藝術圈好友，創立了VT Art Salon「非常廟藝術空間」，將重心放在經營。2007年的6月，獲得了蘇格蘭威士忌格蘭菲迪藝術家驻村計畫的邀請，在為期3個月的駐村生活中，讓他重拾年輕時候擁抱大自然的感動，重新歸零，轉化風格再出發，以手繪畫的方式加上與金箔的節合，讓他創造出全新的「姚氏」藝術風格。

從小觀看父親姚冬聲揮灑中國山水式水墨畫，讓姚瑞中嘗試以中國式的風格創作，構圖參考了晚明變型主義的畫家：如李公麟、王蒙、王鑑等中國歷代山水大家，但也加入了他40歲中年平靜生活的體驗與想像情境。

如今他以臨摹變形山水的方式，使用容易取得的簽字筆進行一種看似永無止盡的重複繪畫行為，來致力畫面的筆觸與肌理；先以鉛筆打底，然後再慢慢向春蠶吐絲般以簽字筆畫出，不似中國毛筆畫講究的濃淡，也沒有任何筆法，配合著金箔的處理，進而衍生出極為詭譎的繪畫語彙。這與明末的時代氛圍確實有種不約而同的巧合，也有了〈忘得賦〉、〈世外塵〉、〈如夢令〉到〈雲遊圖〉、〈恨纏綿〉、〈甜蜜蜜〉、〈小山水〉以及2012年的最新力作〈神隱圖〉，以及〈萬歲山水〉，具有戲劇誇張與豐富想像的創作，令人莞爾。 **CMI**

04 《繭居圖》臨 文徵明「山堂訪友圖」，印度手工紙+針筆+純金箔+油彩，100×140cm (paper size)，2011。

05 《小天地》臨 蕭雲從「橫望山圖」，印度手工紙+針筆+純金箔，55×55cm (paper size)，2011。