

黄向京 / 报道

ngspg@spoh.com.sg

李健玮 / 摄影

每年艺术学院的女毕业生可多达九成，但从事艺术创作的女性少之又少。处于不同世代，出身不同艺术学院的三位女当代艺术家——陈彦云、洪雪珍与库玛丽·纳哈潘（Kumari Nahappan），面对怎样的挑战与机遇？如何在现实生活的夹缝中，保持创作的强大冲动与初衷？

装置艺术家陈彦云：艺术领域的支持很关键

陈彦云（36岁）是南洋理工大学艺术设计媒体学院（ADMA）第一届毕业生（2009），近百名毕业生中有六成是女性。大多当了设计师，只有她与从事影像及装置艺术的奥嘉芬（Alicia Neo）等几个人例外。主动浪漫的陈彦云是瑞士/马耳他欧洲高等学院哲学博士，以装置素描和装置为主要艺术媒介。

陈彦云是耶鲁一国大学院全职讲师，教授动画和素描，因为学院鼓励老师创作作品，视为工作表现，每周她能抽出三天（包括周末）创作。她不是没想过挤出不同时间创作，但全职搞艺术的财务状况会不稳定，生活水平高，住在公寓的她们缴房贷，当下教薪水稳定，也能满足其教学及项目研究的兴趣。

对新晋艺术家来说，成名要趁早。陈彦云是2020年青年艺术家奖、2019年Impact艺术家奖及2018年总统青年艺术家奖“人气奖”得主，除了奖金，名字曝光带来更多机会，自2016年以来办了六次个展。她说：“若没在这领域受到认可，有了这些机遇，我可能也不会走得那么远。艺术领域的支持是很关键的。”

期待更多空间与平台

陈彦云指出，本地的独立艺术空间创作，艺术家办展机会不多，期待有机会到海外展览，将东南亚的个人家族故事在更大的舞台分享，并能吸引更多观众。海外发展是另一个可能，她举例，同辈中，总统青年艺术家奖、青年艺术家奖得主张哲欣现以西班牙为基地，正在举行个展。

陈彦云是耶鲁一国大学院全职讲师，业余创作。

新生代艺术家也有更多非传统的平台展示销售作品。陈彦云以ADM毕业生，设计师兼媒体人洪旋旋为例，她在社交媒体Instagram的账号（@Qimmyahimmy）发表与饮食相关的雕塑，有超过22万名关注者。

陈彦云想要叙述的个人与家族故事需要通过三维空间来体验，画面与独立艺术空间比较合适。“当代艺术需要你说话。这有别于客户订单。我告诉学生：如果你没故事要说，那就别做。我花了五年决定要说什么，从家族状况开始，到女人嫁妆的故事，搜集出用炭笔素描、录像与装置艺术来开发故事。”她说。

结婚生养对女艺术家是一

女艺术家拒绝“消失” 突破局限 创作不辍

艺术学院女生毕业后专职从事艺术创作的人很少，原因有社会的，也有自身的。受访三位当代女艺术家虽身处不同世代，但都感受到女性在艺术道路上面对的挑战。然而，她们凭着对艺术的执着，不为日常所困，以各自方式保持创作的冲动与初衷，并斩获尊重与肯定。

水墨艺术家洪雪珍年轻时为创作常在古楼画室过夜。

个重大的坎。单身的陈彦云指出，有些国际画廊发现代理的女艺术家怀孕了，就会停止合约，令人难过。不过，艺坛一些现象朝向正面发展，比如一些入驻艺术家项目开始接受艺术家一家大小入驻。今年参展威尼斯双年展的女艺术家总数破天荒超过90%，创造了史上之最，令人鼓舞。新加坡也派出第一个由女性组成的艺术家（舒比吉·拉奥，Shubigi Rao）——美展人（乌塔·梅塔，Ute Meta Bauer）团队参展。陈彦云说：“是时候可以女艺术家的成就了，这肯定已来得太迟。我们早已能接受更多女艺术家的存在。”

已当妈妈的舒比吉·拉奥能在国际舞台曝光，成为最新榜样，令陈彦云兴奋。文化艺术的女艺术家稀少。主理时及已故的庄心珍曾单身。相对于女艺术家，女策展人反比男性多得多。

讲述女人和嫁妆的故事

陈彦云自2019年起分四个章节讲述女人和嫁妆的故事，从与广东籍卖祖母的纠葛出发，两代嫁妆带出不同的价值，展现从女儿到女子、当人妻子、母亲的人生路。她与另一名女艺术家Kanchana Gupta最近在Objects行展览“当地嫁妆时”，采用灯笼与800多块红布量成红彤彤的新娘服，类似新娘头纱装置，微妙传达出嫁的忐忑不安。她以炭笔画在木板的嫁妆子过渡到妻子的新身份，所以没有面孔。

陈彦云父母经营建筑事务所，母亲是家里第一个上大学的女孩，为了孩子，从建筑师转向行政，放弃旅行等爱好，现协助女儿办展。陈彦云希望社会对女性的期望不要过高，而是心胸应该更开放。“不管做什么行业，我们都要做到最

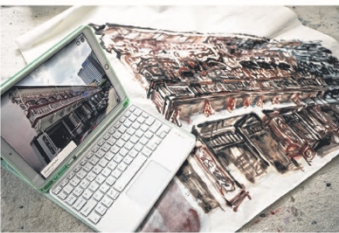
好，待人也要好，机会才会来。”陈彦云说。

水墨艺术家洪雪珍：女性被社会局限了

每年艺术学院毕业生多达九成，但她们结婚后会“消失”。南洋艺术学院第56届美术系（1995年）30名毕业生中，洪雪珍是全职女艺术家，仅洪雪珍一人，男性则有郑木荣、黄汉明、蔡巨川和李伟伟。

洪雪珍（55岁）从美国伦敦大学金学院考取获美术硕士回新，2000年起在南艺全职授课，曾任她美术系主任，2007年起全职创作长达十年，这五年每周教一天水墨课。

与全职画家蔡世华育有两个女儿（21岁与19岁）的洪雪珍回首来时路：当年本有机会留英工作，但因想恋爱，性情太巧的工作而错失。尽管孩子丰富了她的创作，笔触更深邃，若果能重新选择，她不要结婚生子，也可以接受女儿不结婚不生育。她说，一旦当了妈妈，国外入驻艺术家的机会也没了。为何美术史上没伟大的女艺术家出现，那是因为女性被社会局限了，她感觉妈妈辈思维DNA很根深蒂固，难以挣脱。

艺术家洪雪珍借助电脑谷歌地图，取材三龙路的一座建筑作画。

库玛丽的青铜雕塑《停，看，走》（2015）取材自东南亚人饭桌上的辣椒。（受访者提供）

服。得当与母亲同住，母亲代照顾孩子，全职教书时期的洪雪珍只能得到半夜在客厅作画，母亲看到会劝她去睡觉。洪雪珍说：“我怎么可以不画画？我是艺术家啊，创意需要营造氛围，因此我们常在古楼画室过夜。艺术家像作家，生活到处是题材，需有强烈的冲动来推动创作。艺术就是这样，不做很难受。打工，替孩子，那是生活，而是艺术，让生活有意义。”

不成名，艺术路难继续

洪雪珍自学生时代就努力创作，在中学校过数学，修过陶瓷的她：“除非真的很喜欢艺术，否则很容易放弃，尤其卖画卖不了的时候。要靠艺术来维持生活很难，而靠热兴趣创作工作也很累。”尽管洪雪珍常把“不要搞艺术”挂在口头，可偏巧，大女儿在南艺修读学士，小女儿计划到美国进修餐餐。

洪雪珍坦言仍在艺术路上，一半靠运气好，毕业时参加新电信、国防部、大华银行等绘画比赛，都有得奖，奖金虽多，才能勉强进阶，而今比赛只剩大奖得主。也是青年艺术家奖得主，她说：“不成名，艺术路难以继续。得奖、卖画是机缘，我是时代的产物。真正有兴趣创作艺术的，其他的都是副业。”

库玛丽的青铜雕塑《停，看，走》（2015）取材自东南亚人饭桌上的辣椒。（受访者提供）

雕塑家库玛丽与ION商场外的青铜雕塑作品《肉豆蔻和干皮》。（张思庆摄）

先选有实际功能的室内设计，1970年代到美国伦敦威利斯顿技术学院修读室内设计，并在马来西亚当地大学教了七年书，做了八年的室内设计。37岁那年，库玛丽与从南的丈夫定居新加坡，开展艺术生涯，在拉萨尔艺术学院修读纯艺术，开始办绘画个展，考获墨尔本皇家理工大学纯艺术硕士。

库玛丽说：“为了达成艺术家的目标，一路上会想方设法前往。机会来了，就去。在这个年纪搞艺术，会比较成熟，也很认真。对艺术缺乏热情，是不可能紧追目标的。对我来说，艺术不是创造东西，而是自我挑战。”

当时的库玛丽育有二男二女，晚上10点，孩子睡了，她才有时间搞创作，经常熬到凌晨三四点。“这是辛苦，可有什么不是辛苦？如果内心真心想要，就会去做。”库玛丽说，当时手机还没发明，更能专注。

熬到孩子大了，时间多了，经验丰富了，创作的成长更快，视野更宽广，库玛丽总结：过去10年是她的黄金期。她说出道时没能从机构和资源与帮助，不像今天的艺术工作者，资源相对多，因此，“艺术家内心必需有强大的冲动去创作，资源来自自己，才能知道如何管理资源，寻求出路。艺术家的内在在精神力量强大，才能坚持下去。”

创作公共艺术作品

库玛丽的创作媒介最初是抽象画与装置，出于对三维艺术的热情，转向雕塑，建立与空间的对话。自2000年起，她以取材大自然的公共艺术作品知名，主要为水果、种子、香料造型，雕塑《相思豆》在樟宜机场第三层客大堂展示，《辣椒》位于国家博物馆。其作品声言辣椒、马尼拉、胡椒、上海等地，曾在日本、韩国、荷兰、瑞士等国展出，获颁2011年上海世博会年度艺术家奖、2004年斯里兰卡布达博物馆Kastria Seni奖等。

库玛丽说，唯有通过机构的邀约，才能创作公共艺术，她大部分找上门，或像是新加坡植物园。因为疫情，她拒绝了今年到威尼斯展出的邀约，曾参展2017年与2019年威尼斯双年展附属展。其雕塑材质包括青铜、纤维玻璃、木头、铝，在泰国铸造，创作过程来自心之所系。

“我们有必要创作梨梨果雕塑吗？没必要的，反而像辣椒，是每天饭桌上的食材，艺术和文化相结合。我们要创作能触动内心，通过双手、双眼、鼻子、耳朵、味蕾深深切感受到的东西，作品才能充满能量。通过日常生活中的简单物品，欢庆来自东南亚的文化，带到其他地方展示。又如相思豆也来自本区域，其他地方的公众会议可代表我们的文化之心，我们应该为自己的文化身份感到自豪。”库玛丽说。

雕塑装置艺术家库玛丽：创作资源来自自己

马来西亚官拉巴生出生，已是新加坡公民的库玛丽说，人生职业第一个选项是当艺术家，但全职搞艺术难以维持，

Break through limitations and keep creating

As many as 90% of graduates from art academies each year are female, but few women embark on a career in artistic creation. What challenges and opportunities do these three female contemporary artists—Chen Yanyun, Hong Xuezhen and Kumari Nahappan face—who come from different generations and art academies? How do they sustain a strong creative impulse and their original aspirations under the pressures of daily life?

Sculpture installation artist Kumari: Creative resources come from oneself

The 2.3-ton bronze sculpture *Nutmeg and Dry Skin* outside the ION mall on Orchard Road is by Kumari Nahappan, 69. The weight of that sculpture is at least one ton, which obviously demands a great deal of physical and mental energy, and that is why there are few female sculptors.

Born in Klang, Selangor, Malaysia and now a Singapore citizen, Kumari said that her first choice of career was to be an artist, but it was difficult to make a living by engaging in art full-time. She first chose a more practical path of interior design, studying it at the Willesden Technical College in London in the 1970s. Later she taught at a local university in Malaysia for seven years and then worked as an interior designer for eight years. At the age of 37, Kumari settled in Singapore with her businessman husband and started an artistic career. She studied Fine Arts at LASALLE College of the Arts, started to have solo painting exhibitions, and obtained a Master of Fine Arts from RMIT University.

Kumari said, “I try everything along the way to achieve the goals of an artist. When opportunity comes, I follow. To do art at this age, I am more mature and serious. Without enthusiasm for art, it is impossible to closely follow one’s goal. For me, art isn’t about creating things, it’s about challenging myself.”

At that time, Kumari had two boys and two girls to care for. She only had time to read and create after 10:00pm in the evening when the children went to bed, and often stayed up until three or four in the morning. “It’s hard work, but what’s not hard work? If you really want to do it, you will do it.” Kumari said that at that time, mobile phones had not been invented, and it was easier to focus.

When the children were finally older and Kumari had more time, she gained more experience, growth and wider vision in her creative process. She concluded that the past 10 years have been her golden period of creation. When she started out, she could not get resources and help from institutions, unlike today’s art workers who enjoy relatively more resources. Therefore, “artists must have a strong impulse to create, and the resources must come from themselves, so that they know how to manage resources and find their path. An artist’s inner spiritual strength needs to be strong to keep pressing on.”

Creating public works of art

Kumari's creative medium was initially abstract painting and installation, but out of passion for three-dimensional art, she turned to sculpture to establish a conversation with space. Since 2000, she has been known for her public art works based on nature, mostly in the shape of fruits, seeds and spices. The sculpture *Acacia Beans* is displayed in the Terminal 3 of Changi Airport, and *Spicy* is exhibited in the National Museum. Her works have found their spots in Kuala Lumpur, Manila, Chengdu, and Shanghai etc., and many have been exhibited in Japan, South Korea, the Netherlands, and Switzerland etc. She won the 2011 Shanghai Art Fair Artist of the Year Award, and the 2004 Ksatria Seni Award from Museum Rudana, Ubud, Bali.

Kumari said that public art could only be created through commissioning of works by organisations. Most of them knocked on her door or contacted her through a curator. Her latest partner is the Singapore Botanic Gardens. Due to the pandemic, she declined an invitation to exhibit in Venice this year; she had previously participated in group exhibitions affiliated with the Venice Biennale in 2017 and 2019. Sculpting materials she uses include bronze, fibreglass, wood, and aluminum cast in Thailand, and the shapes of her creations come from the heart.

“Do we need to create avocado sculptures? It's not necessary. However, things like chillies are everyday ingredients on the dining table, where art and culture come together. We need to create something that touches the heart, and is felt deeply through the hands, eyes, nose, ears, and taste buds, so that the work is full of energy. Through simple objects from daily life, we celebrate Southeast Asian cultures and bring them to other places to exhibit. For example, acacia beans come from this region, and the public in other places will recognise it as a representative of the heart of our cultures. We should be proud of our cultural identity,” said Kumari.

Art creation requires time to lay a solid foundation and gain a deep understanding. Kumari's words to young art workers are to keep moving forward ceaselessly. It only takes one or two hours to work on the craft every day and the small efforts will accumulate and grow into something big. Not every piece of work will be successful, and that is okay, as long as one keeps striving on the path of art.