

亞洲藝術博物館獨家呈獻
先鋒藝術家李玉冰個展
展示新館藏與從未曝光作品

舊金山亞洲藝術博物館新聞辦公室

生前嚴重被低估的灣區華裔美籍酷兒女性藝術家《初見: 李玉冰》——2022年10月7日至2023年5月1日

【舊金山訊】2022年6月9日—舊金山亞洲藝術博物館最近收藏了24件李玉冰作品，《初見: 李玉冰》(*Into View: Bernice Bing*)的推出旨在向這位重要的美籍華裔藝術家致敬，她充滿活力的抽象畫近年來因其明顯的能量及深刻的原創視野而獲得認可。展覽將於2022年10月7日開展至2023年5月31日結束，邀請觀眾一同來探索李玉冰(Bernice “Bingo” Bing)在20世紀下半葉的獨特成就，並欣賞她作為女性、亞裔與拉拉——終其一生(1936-1998年)身處於幾乎沒有給予過她支持或持久尊重的藝術界之創作旅程。

《初見: 李玉冰》(*Into View: Bernice Bing*)是本館正在進行的系列收藏展覽中的第一響序曲，本系列展主要支持未被主流認可的現代與當代美籍亞裔藝術家的作品。

《初見: 李玉冰》調研了李玉冰非凡的創作演變路程，從50年代的水墨與60年代的跨越抽象表現主義、以及80年代起對禪宗書法及西方現代主義的綜合探索。而今，憑藉這24件館藏畫作，舊金山亞洲藝術博物館已成為李玉冰作品的最大收藏館兼資料庫，並將作為本次展覽的獨家主辦方。

「亞洲藝術博物館為這次的收藏自豪，不僅能夠在本館的當代藏品中為李玉冰情感豐沛的作品提供一個歸宿，同時更為這位具開創性的藝術家提出她早該受到藝術界關注的問題。」展覽組織者兼當代藝術負責人、也是博物館資深副策展人陳暢(Abby Chen)表示：「李玉冰色彩繽紛的畫作充滿了獨特的情緒，這與她所處的時代、她的地位以及她作為一個自我意識獨特的異類而被主流低估有關。這次展覽是遲來的糾正，旨在向觀眾們展示、為何我們要恢復她在美國反主流文化中所應有的地位。」

李玉冰 1936 年出生於舊金山的唐人街，5 歲時失去雙親，童年來回穿梭於孤兒院以及多個寄養家庭之間。1955 年從奧克蘭技術高中畢業後，全獎就讀加州工藝美術學院 (California College of Arts and Crafts, 現為加州藝術學院 California College of the Arts 或簡稱 CCA)，在該校她師從著名灣區畫家理查德·迪本科恩 (Richard Diebenkorn) 與日本畫家兼理論家長谷川三郎 (Saburo Hasegawa)，長谷川將禪宗佛教、中國哲人與傳統書法引介給了李玉冰，長谷川三郎本人則是 2019 年亞洲藝術博物館大型展覽《變與不變：日本戰後的野口勇與長谷川》(Changing and Unchanging Things: Noguchi and Hasegawa in Postwar Japan) 主題展覽中的主角之一——師徒相遇，可能是李玉冰首次與她華人文化血緣獨具意義的接觸。李玉冰在完成了藝術學士學位後，又攻讀加州美術學院 (California School of Fine Arts, 現為舊金山藝術學院 San Francisco Art Institute 或簡稱 SFAI) 獲得碩士學位。就讀該校期間師從埃爾默·比紹夫 (Elmer Bischoff) 和弗蘭克·羅貝爾 (Frank Lobdell) 等畫家，並沉浸在該市的垮世代 (Beat Era, 又稱垮掉的一代/或疲憊的一代) 藝術氛圍中。

李玉冰早期重要作品的亮點，包括 1962 年的《女士與地圖》(A Lady with a Road Map)，充滿了活力色彩的廣闊平面以及幾乎可識別的抽象表現手法，這些抽象形式均受到「抽象表現主義」(Abstract Expressionism) 與「灣區人體畫運動」(Bay Area Figurative Movement) 的啟發。1963 年，李玉冰北遷搬至納帕郡，開始專注在她所說的「壓倒性的大自然靈性」創作中。隨著她深入研究新時代靈性 (New Age spirituality)、並在加州海岸大蘇爾 (Big Sur) 的伊薩蘭隱修所 (Esalen) 投入大量時間進行冥想靜修，透過此法，她的作品在隨後的幾年中獲得了深化。

李玉冰早期作品對抽象風格的堅定奉獻不斷發展，而且還結合了她對於亞洲傳統的認知作為參考，例如她的佛教信仰。她在社會活動與社區發展方面所傾注的心血，特別是針對美籍亞裔與其他有色人種藝術家們的支持，包括努力創造她曾在職業生涯中所匱乏的包容性環境及支援網絡，導致當時的她被許多畫廊、博物館及藝術媒體所忽視。

李玉冰在 70 年代參與了舊金山社區藝術計劃 (San Francisco's Neighborhood Arts Program)，支持從獵人角 (Hunter's Point) 到唐人街以及米慎區 (Mission) 等不同城市社區的藝術創作。1980 年代，李玉冰擔任舊金山南市場街文化中心 (South of Market Cultural Center, 現為 SOMArts) 的第一任總監，該中心致力為來自資源稀缺的社區藝術家們推廣其作品，她是亞裔女藝術家協會 (Asian American Women Artists Association - AAWAA) 的創始成員。

「李玉冰當年在基層義無反顧的耕耘，讓她很難受到『高端藝術』主流的青睞。」陳暢解釋道：「然而，她卻通過這種激進的關懷，讓缺乏資源的社區有所提升，並為亞裔美國人培育出一個文化生態系統，且持續至今日。」

李玉冰最後幾年從未曝光發表的水墨畫作

亞洲藝術博物館將展出九幅紙本水墨畫作，此前這些作品從未出現在公眾視野中。這九幅畫作來自李玉冰早期的職業生涯，闡明了她在那個時期與灣區藝術的深厚聯繫。其中包括 1959 年創作的幾幅抽象人物畫，當時李玉冰開始在加州美術學院攻讀研究所。這填補了灣區抽象人物繪畫研究中亞裔藝術家缺席的空白。她的繪畫以人體意象開始，同時結合了精細的線條與筆刷的渲洗，而其中一些作品的風格則很快轉為更加抽象。她在 1960 年代搬遷至加州沿海的瑪雅卡瑪斯山區，在她對於新環境作出冥想的同時、觸發了轉繪風景畫的風格轉變。

在 80 年代，李玉冰的抽象畫開始表現出了受到佛修與中國傳統藝術的影響。她於 1984 年獲得了前往浙江美院師從王冬齡的富布賴特獎學金 (Fulbright scholarship to China) 學習書法及傳統水墨山水畫，她之後表示：「我透過中國書法開闢了一條通往自我內心的道路」。在那次進修之旅過後，她的作品便綜合了書法與抽象，並經常參考東亞佛教的核心經典《法華經》、為自己的畫作命名標題。

李玉冰在 90 年代中期被診斷出絕症，於 1998 年病逝。她的最後一部主要作品《尾聲》(Epilogue, 1990-1995 年作) 在本次展覽中以作為概括她藝術創作生涯的收官之作：抽象的集群，一些暗示了人體的形象加上其他書法元素，被安排在一個 24 英尺長的線性構架中展示，欣賞時猶如閱讀展開的畫卷。

同時展出的，還包括了她的日常生活中的筆記和印刷文檔資料，讓觀眾得以一窺她如何將藝術、靈性以及社區交織成一副整體的存在。

展覽贊助組織

《初見: 李玉冰》由舊金山亞洲藝術博物館組織展出。本次展覽的舉辦，獲美國藝術泰拉基金會 (Terra Foundation for American Art) 的豐厚贊助。

持續獲得由山崎明子和楊致遠展覽捐贈基金 (Akiko Yamazaki and Jerry Yang Endowment Fund for Exhibitions) 所慷慨提供的贊助。