RECONNECTING | 惊蛰

出品人: 眭群

策展人: 鲁明军

艺术家: 何翔宇, 胡伟, 亚瑟·贾法, 潘岱静, 赵刚

展期: 2021年3月27日—6月20日

2019 年,美国艺术家亚瑟·贾法(Arthur Jafa)的作品 APEX 在 MoMA 展出。这是一部长 8 分 12 秒的视频短片,在 DJ Robert Hood 如脉冲一样的电子乐节奏中,841 张与黑人文化相关的图片逐帧快速闪过屏幕,仿佛是一股"黑色"意识流。在 贾法的图像库中,也有林青霞、周星驰等中国人。今天它提供给我们的毋宁是一种重新连接世界的方式。作品中暗含着一条从爵士、蓝调、R&B 到摇滚、嘻哈的当代音乐史,追根溯源的话,都可以归结到"黑人文化"。然而,事实上它们早已超越了种族和国界,成为全球文化、艺术和政治的一部分。

多年前,一群埃塞俄比亚的黑人少年,不远万里来到河北吴桥县,学习中国的杂技。何翔宇这位长驻柏林的中国艺术家发现并将镜头对准了这群非洲少年在中国县城的日常,通过朴素的观看,打开了一个隐藏在其中的身体、语言、阶级和跨国资本等纠缠在一起的政治机体。值得玩味的是,此时杂技却荒诞地成了连接世界的一种新方式。

大概 20 年前,时在美国生活、工作的中国艺术家赵刚和几位黑人和亚裔同道,每月定期在纽约哈勒姆一起阅读学习英文版《毛泽东选集》,一起讨论社会主义现实主义。作为社会主义现实主义曾经的反叛者,他到了美国以后,才渐渐意识到社会主义现实主义本身所具有的革命的普遍性。20 年后,已经回国多年的他来到东北,重访"中东铁路"和"横道河子",并就此完成了一系列有关东北的绘画作品。这些作品混合了人、物、风景和美术史知识等各种题材,但都指向 20 世纪以来的中国革命及其复杂的国际背景和曲折的历史过程。托洛茨基、列宁这些人物多次出现在他的画面中,对他而言,"十月革命"不仅属于俄国,迄今依然在召唤着世界各地的社会主义革命。与之相应,另一位年轻的艺术家胡伟提供了一个不同的观察和思考。在一次去德黑兰的考察中,胡伟和同伴重访了在 1979 年伊朗伊斯兰革命中被焚烧的电影院"一条街",他们把革命前的伊朗电影和电影院场所作为分析地缘政治和石油政治的透镜。文字、档案、移动影像、电影素材和声音被穿插在真实与虚构的叙述脉络中,展现了"无声"的历史操纵以及后革命时期伊朗社会状态。胡伟关心的是,当战争、欲望与物质之间的纠缠指向一种人造的末世"失乐园"时,前卫运动还能在哪些层面向当下扩散。

2020年,工作、生活在柏林的另一位中国艺术家潘岱静,在格罗皮乌斯博物馆举办了一场题为"Dead Time Blue"的表演。在充满了无形而又鲜活的歌剧声音的幻景中,观众被表演者的动作所鼓动,舒适地对空间进行探索,并创造了一个摆动在摩擦和触痛之间的肢体交流。这样一种交流虽然无关激进,也无关革命,可是在疫情时代,它可能是最具革命性的。

不可阻挡的逆全球化浪潮和越来越加复杂的全球地缘政治局势,让国与国、种族与种族、阶级与阶级乃至人与人之间的连接、沟通变得异常艰难。互联网技术虽然提供了种种跨越这些边界的沟通和交流渠道,但同时,它也在加剧着各种阻隔、分化、孤立和冲突。如何重新国际化,重新建立与世界的关系,成了当下和未来最紧迫的命题之一。"惊蛰"的寓意自不待言,不仅是向旧时代的告别,更是对一种新生的渴望和憧憬。此时,至少在这个 200 多平米的空间,音乐、杂技、革命……这些熟悉而又久违的画面和声音,相互震荡,将世界毫无违和地连作一片——尽管这只是一种"真实的虚构"。

1、艺术家:亚瑟·贾法

作品名称: APEX

作品类型: 单屏录像, 彩色, 有声

作品时长: 8分12秒

创作年代: 2019

关于作品:

这是一部长 8 分 12 秒的视频短片,在 DJ Robert Hood 如脉冲一样的电子乐节奏中,841 张与黑人文化相关的图片逐帧快速闪过屏幕,仿佛是一股"黑色"意识流。在贾法的图像库中,也有林青霞、周星驰等中国人。作品中暗含着一条从爵士、蓝调、R&B 到摇滚、嘻哈的当代音乐史,追根溯源,都可以归结到"黑人文化"。然而,事实上它们早已超越了种族和国界,成为全球文化、艺术和政治的一部分。

关干艺术家:

亚瑟·贾法(Arthur Jafa),1960年出生于密西西比州的美国艺术家,同时也是著名电影人,摄影师,持续关注黑人生存状态与美国文化的融合。代表作品有《幸存者的连祷文:奥德·罗德的生活和工作》,斯派克·李导演的《种族情深》。曾被美国大都会博物馆,MOMA,泰特美术馆,旧金山现代美术馆等展出。三十年来,Jafa 发展了一种动态的实践,包括电影、人工制品和事件,引用并质疑黑人存在的普遍和特定的表达。对 Jafa 的实践的许多方面的评价是一个反复出现的问题:视觉媒体,如物体、静态和动态的图像,如何能够传递美国文化中嵌入黑人音乐形式的同等的"权力、美和异化"?2019年,他获得了第58届威尼斯双年展"愿你生活在有趣的时代"最佳参与者的金狮奖。

2、艺术家:何翔宇

作品名称: Terminal 3

作品类型: 双屏录像,彩色,有声

作品时长: 35 分 35 秒 创作年代: 2016-2019

关于:

一组双屏视频装置,以多空间视觉语言叙事,尝试从不同的维度刻画出一个超现实的现实故事。在 2016 年至 2019 年间,间断的 5 次拍摄一所位于河北的吴桥杂技学校,记录一些来自非洲国家的年轻人在这里进修杂技的日常生活。这些 14-20 岁来自埃塞尔比亚、塞拉利昂等国家的年轻人,期望着在不久的将来能于欧洲马戏团演出、在自己的祖国开班授课。在一年多的时间里,他们日复一日地练习各种杂技技巧。

在这所学校,穆斯林学生和基督徒学生住在同一宿舍,共用这一空间作为他们的祈祷室,在同一房间供奉着各自的神祇。非洲穆斯林学生也会定期去当地的小清真寺,与当地的中国穆斯林共同礼拜。除了枯燥的练习,他们生活的绝大部分时间在祈祷与孤独中度过。在这种奇特的无根的孤独中,时间和空间变得异常的连续、同质而无边无际,只有日复一日的身体训练和祈祷划分出了空间与时间、身体与精神的区隔。肢体在某种模糊而未必能成真的梦想指引下被迫变得柔软,精神在格格不入、却又异常融合的信仰中被反复熨烫。这二者在时间的维度中彼此塑造,汇聚成一种全新的、超越个体边界的力量,对抗着时间对身体创造性的约束。

关于艺术家:

定居于北京与柏林,何翔宇曾入围 2014 年"未来世代艺术奖" 决赛,并获得 2016 年第 10 届 CCAA"最佳年轻艺术家奖"和 2016 年"ARTNET 新锐艺术家奖"。何翔宇的创作对符号政治及其背后的意识形态逻辑保持着高度敏感。他以个体经验为载体,追踪普世认知的演化与变异,揭示了被视为"常规"的事物与观念所具有的复杂性和模糊的本质,并为其在当代语境下提供了全新的解读和审视方式。身体的劳作与感知,及其作为消费的主体和客体;个体境遇和社会体制间的相互关系;文化在冲突与进化中所扮演的角色、以及于未来可能具有的面貌,都是何翔宇的作品所探讨的主题。这些主题往往从艺术家的自身身份与内部冲突出发,其展开的叙述却致力于超越个体自我的视角。自 2009 年以来,何翔宇创作的系列项目以严谨的文本与事实研究为基础,诉诸影像、绘画、表演与雕塑等丰富的媒介,并对媒介之间的传统界限不断进行突破与融合,从而揭示与强调了在日益复杂的信息背景之下认知边界的游移趋势。

3-1、艺术家: 赵刚

"东北"系列 第三章 布面油画,尺寸不等,2020

"东北"系列 第四章 布面油画,尺寸不等,2020

The Harlem School of Socialist Realism Study While Gang is the initiator and artistic author of the documentary film he could also be called the founder of the Harlem Study group But in terms of the discussion itself all the artists involved should be considered authors along with Jang

3-2、艺术家: 赵刚

作品名称:哈林区的新社会主义现实主义群体

作品类型: 单屏录像, 彩色, 字幕, 4:3,

作品时长: 46 分 35 秒

创作年代: 2002

关于艺术家:

赵刚(1961年出生于北京),现工作和生活于北京和纽约。年仅 18岁时参加星星画会——此团体是最早的前卫艺术家群体,为中国当代艺术的发展铺设了重要基石。此后,他留学于欧洲和纽约,曾就读于荷兰 Maastricht 国家艺术学院、美国纽约州 Vassar 学院、美国纽约州 Bard 大学,并于纽约生活、工作二十余年。在此期间,他逐步发展出鲜明的国际化特征,并创作出风格多元的作品。在 2004 年回到北京后,赵刚不断地把焦点投向了他的独特的个人经历与中国历史之间的纠缠——他既生于此地,却又是陌生的新晋移民。

4、艺术家: 胡伟

作品名称: 未完成的电影

作品类型: 单屏高清影像, 彩色, 有声

作品时长: 22分52秒

创作年代: 2020

关于作品: (文本联合创作者——戴西云/胡伟)

这部游走于回溯和想象,文字和移动影像之间的创作是基于电影的电影,也是将电影和电影装置(apparatus)再物质化的尝试。在一次去德黑兰的考察中, 艺术家和共同写作者重访了在 1979 年伊朗伊斯兰革命中被焚烧的电影院"一条街",他们 把革命前的伊朗电影和电影院场所作为分析地缘政治和石油政治的透镜。 文字、档案、移动影像、电影素材和声音被穿插 在真实与虚构的叙述结构中,展现了"无声的"历史操纵以及后革命时期伊朗社会状态。战争、欲望与物质之间的纠缠指向 一种人造的末世"失乐园",同时也从历史层面向观众问询激进革命在哪些层面正在向当下扩散。

艺术家介绍:

胡伟,工作生活于北京,本科毕业于中央美术学院,研究生毕业于 Dutch Art Institute (DAI)。他使用影像、装置、印刷图像、表演和绘画等多样媒介进行创作。他的兴趣常始于文本与视觉文化之间看似无关的元素,通过调研、转译、想象和整合来呈现政治和形式上的多重的、可思辨的内在联系,模糊现实与虚构的边界。胡伟的实践探索劳动、情动和价值判断在不同政治经济环境、技术条件和事件中的不稳定关系。结合动态影像和散文美学,他的工作也涉及我们生存环境中人(个体和群体)、非人及物质在历史和自然改造过程中的能动性,分裂和人为的异化。他曾获得韩国艺美基金会"东亚艺术家扶持计划"大奖、2020 华宇青年奖和集美阿尔勒发现奖提名,并曾在荷兰、韩国、马来西亚、葡萄牙、墨西哥做过艺术驻留项目。

5、艺术家:潘岱静

作品名称: 半命名(第一幕)

作品类型:双通道视频,彩色,有声

作品时长: 7分5秒

创作年代: 2019 - 2021

关于作品:

这部作品以双通道影像的方式展现并重组了她的表演片段。这部影像作品作为一种叙述工具,让艺术家潘岱静现场表演的生命力得到延伸,同时也扭曲着表演本身。它由碎片式的、痕迹般的表演片段构成,从而创造出一个全新的独立的影像作品,探索一种向内的多层迭代的生命体验。其着重表现了一种心理分裂和孤独的状态下,欲望以及痛苦的多重性。它希望在时间过往的感知上进行冥想,以一种通用的语言,透过共有的孤独和悲痛,去创造一些共存的瞬间。

其中一个视频里可以看到艺术家本人在演绎《死亡·时间·蓝色》中的时间通道,另一个视频里《组织》的主角带领观众走进表演者个人心灵的内在风景。通过这种重置,艺术家希望观者可以重新凝视那些不可复制却可以重新去发现的鲜活瞬间。作品提供了一种在私密角落里观赏的方式,在那里人们可以反思现在与曾经的状态,并想象这些大型的表演项目在我们生存的栖息地上不断在上演的无限辽阔。

关于艺术家:

潘岱静(出生于中国贵阳,1991年),目前居住于柏林,艺术家、作曲家。她以表演为基础的实践探索了声音、运动、建筑环境和移动图像的叙事模式。她利用音乐的能力超越语言的限制,她的作品传达了声音、身体和心理的深度,寻求一种超越人类条件的连接方式。2019年,作为泰特美术馆有史以来最年轻的艺术家,潘的个人表演项目,歌剧《组织》和持续表演《缺席的时间》在泰特现代美术馆的南方坦克展出。近期作品曾在上海双年展(2021年)、香港大观当代展(2021年)、柏林马丁·格罗皮乌斯·鲍展(2020年)、伦敦泰特现代美术馆展(2019年);Elbphilharmonie 汉堡(2018);《世界报》,柏林(2018);日内瓦移动影像双年展(2018);伦敦巴比肯中心(2018)。

关于剩余空间

剩余空间(Surplus Space)是一家位于武汉的国际化非营利艺术机构,成立于 2015 年。空间致力于国内外最新、最前沿

艺术实验的展示与推广,为公众提供专业的、丰富的当代艺术展览及公共艺术教育项目,拉近当代艺术文化与公众生活的

距离,积极营造独特的当代艺术氛围,构建华中区乃至中国与国际艺术文化良性互动的平台,促进当代艺术的繁荣发展。

空间目前致力于以下研究方向并将持续扩大自身的影响力:

1, 通过强策展方式, 捕捉并深度探讨当下最前沿的社会、文化、政治以及艺术系统问题;

2, 邀请尚未受到市场关注的年轻艺术家, 为他们提供一个良好的实验平台;

3, 通过跨学科的对话、讲座和出版, 建立一个感知共同体。

About Surplus Space

Founded in 2015, Surplus Space is an international art institution located in Wuhan. It is engaged in exhibition and

promotion of latest and most cutting-edge artistic experiments at home and abroad. Surplus Space provides the public

with professional and rich contemporary art exhibitions and public art education programs, so as to close the distance

between contemporary art culture and public life. It actively creates a unique contemporary art atmosphere, builds a

platform for benign interactions between Chinese and international art culture, and promotes the prosperity and

development of contemporary art.

Surplus Space is currently committed to the following research direction and will continue to expand its influence:

1, to capture and explore the most cutting-edgely social, cultural, political and artistic issues deeply in the way of strong

curation;

2, to invite young artists who have not been noticed by the market yet to provide them with a good experimental platform;

3, to establish a perception community through interdisciplinary dialogue, lecture and publication.

媒体咨询,请联络 For press inquires, please contact

Tel: +86-13707168139

E-mail: info@surplusspace.cn

地址: 武汉市宏图大道 8 号武汉客厅 F 栋慕金文岸 2 层

Add: Culture Shore, 2th floor Building F, Wuhan Living Room, No.8 Hongtu Avenue, Wuhan.

