LEO XU PROJECTS

Harper's BAZAAR, ART, Forest of Illusions of A Curator, p194-p195, text/ William Zhao, July 2014

顾问开讲 LETTER FROM CONSULTANT

在幻像中寻觅真相

策展人的"幻像森林"

Forest of Illusions of A Curator

即将在香港贝浩登画廊举办的展览"幻像森林", 由两岸三地三位年轻艺术家作品展出,"大时代画面"下生长的他们, 作品中映射出的恰好是这个信息时代的真实与虚幻, 而这也正如一位忙碌策展人看似文艺而美丽的背后,冷暖自知的生活。

The upcoming exhibition in Galerie Perrotin 'Forest of Illusions' will present the work of three young artists, who raised under the Age of Information. The truth and illusion were reflected by their works, somehow also speak the life of a curator.

[编辑/姚雅轩] [文/William Zhao]

LEO XU PROJECTS

William Zhao

经历了11年巴黎生活,拥有近10年的欧 洲投资银行工作经历。2013年荣获"法 国艺术与文学骑士勋章"。常年活跃于展 览策划和艺术基金会担任收藏顾问。

策展并不浪漫

"策展"对很多文艺青年或 者中年来说,都仿佛是一件很高 尚和极具文艺色彩的事情, 又特 别具有"星星"气质和言情剧式

的"都教授"的浪漫。我的策展 人生活一眨眼已过去好几年了. 大大小小的展览也策划了几十个 了,可以说无怨无悔。但说到浪 漫、气质……连那么一丁点都没 体会到。

每每拖着旅行箱在各大文化 城市穿梭, 刚开始还有点超然、 飘飘的感觉。接下来常常是歇斯 底里的疲惫(曾经在艺博会里晕 死过去……),早上在酒店房间 咋醒的前几秒,需要像汽车 GPS 一样重新搜索自己身在地球的哪 个城市 ……

还有就是扑面而来的职业 副作用:第一,对大部分购物失 去兴趣(因为知道你常用的家就 只是一个旅行箱子, 省事又省 钱!);第二,对昂贵的购物产 生了浓厚的兴趣,例如艺术品、 设计家具 …… (这比较麻烦!) 第三: 对大部分日常文化生活 失去了乐趣。例如以前放假旅行 都去看看美术馆, 听听音乐会, 挺高尚的……现在工作后再做这 些,都属于加班。现在休息只能 看《甄嬛传》、《来自星星的你》 和超级傻 X、接地气的东西, 仿 佛这才让自己回到地球。

欠了两年的"策展"

策划一个展览着实不难,但 也不是一件轻巧容易完成的事. 其中大部分和文化、艺术根本沾 不上边, 因为除了牵涉多方面的 配合, 展览是要用时间历练出来 的一个合成品。策展到最后还是 一个体力活,有时还要加上大部 分"泼妇"的干劲!

香港贝浩登画廊曾邀请我帮 忙策个展览,这个话题我们都说 了快两年了。贝浩登画廊在香港 不算最大或者最猛的画廊, 但几 年来,不论对香港当地艺术机构 的捐赠,还是对亚洲艺术家的关

注,都对香港和亚洲艺术有所帮 助。画廊的几个总监和老板跟我 都是好朋友,这个人情债不能不 还。多次考虑后,我和画廊提出 做一个年轻艺术家的展览——明 知道这样的展览是会亏大钱的, 画廊还是应然同意了。虽然是一 个商业展览, 为了表明自己的立 场, 我也义务地工作, 一分不收。

我们请来了杭州的程然, 中国台湾的杨依香和香港的曾建 华, 都是我欣赏的年轻艺术家, 画廊跟我本着为他们建立一个平 台和机会的原则去办这个展,无 论是他们对自己创作途上做回 顾,或做转折点寻突破都是好的。 好像一个两岸三地的 Cliché 概 念。但这都是无意中跑出来的想 法。这几个都是30岁左右的艺 术家。所运用的媒体和想法都很 不一样, 但作为华人的文化背景 又有着几千年的牵连。

一个时代的幻像与真相

当今的这一辈人走过了国仇 家恨, 走过了两岸冷战, 走过了 经济繁荣,信息时代……扑面而 来募募都是大时代的画面。如此 真实, 又如此迷茫, 我们可能已 习以被这些真实所奴役, 但回看 年轻一代仿佛还是那么勇敢地在 幻像中寻觅自己的真相——"幻 像森林"这个展览题目可以有多 个解读, 在视觉触感经历不同的 人来说都有相当的分别。其中一 个层次是利用一些实实在在的物 件和画面去呈现某种日常感到虚 假的事,形而上的状态。

程然的录像装置就是要表达 这个我们每天靠虚拟网络过活的 人的环境和状态。作品名称是一 个字, "信"。我们每天接收和 发出的邮件讯息, 无论是电子档 还是手写的字条纸本, 又有多少 真真正正维护着互信?又或是没 开幕上看到他新的装置作品。

有信件反而更有信心? 文字已被 滥用,反而创造出假惺惺的花言 巧语,慢慢地这些谎言又变成某 些人所依赖的安慰……

作品是从程然收到的一封 电脑系统生成的推销电邮演变成 的剧本, 把议系统生成的故事幻 变成一个进化的影像,虚拟中又 给艺术家一个实实在在的创作空 间,引申至观众多个想象的空间, 有距离地理解别人的经历, 又或 者置身其中地回味一次自身在网 络上试过的美丽误会,都十分有 意思。

中国台湾的杨依香的画作耐 人寻味的地方是她多选择用非亚 裔的人和事做构图的内容, 像要 跟画保持距离, 甚或是保持一定 的相关, 因为很可能她在概念上 和知性上与文学和外国艺术作品 建立亲切的归属。也不尽然, 因 为若你细味她的作品,每一幅独 立看或一整系列地看, 你不难发 现她喜爱用隐喻——借着文字给 画面添上指示以形成对比, 讽刺 所见所闻,这都是她惯用的手法。

超现实主义的语言夹杂一些 常见或罕见的事物, 经她一笔笔 幻化出另一种美态, 画面表面看 十分冷漠, 其实渗透着她对人、 对生活环境的热爱和关切。她冷 言冷语地揭露人性的种种黑暗 面: 贪婪、自大、懦弱盲目、残 忍……好讽刺的是, 她将这种种 都画得好美,像是在歌颂着我们 的虚伪和装模作样 ……

曾建华已经有多年没有露面 了, 这位小心翼翼的艺术家, 背 后的憎恨和愤怒,就像他的著名 "墙纸"系列一样,美丽背后充 满了恶毒的粗话 (有点像所有的 策展人)。说到这个,连我自己 都开始期待在不久的2014年7 月24日,在香港贝浩登画廊的