

角色中的自我 Self Staging

2012.8.12-9.2

策展人：玛璐

Curator: Manuela Lietti

艺术家：

希拉·本·哈莉 赛特法呢亚·步兰第内利 陈秀焯

沃宜特克·多罗族克 栾啸 杰列米·秀

Artists:

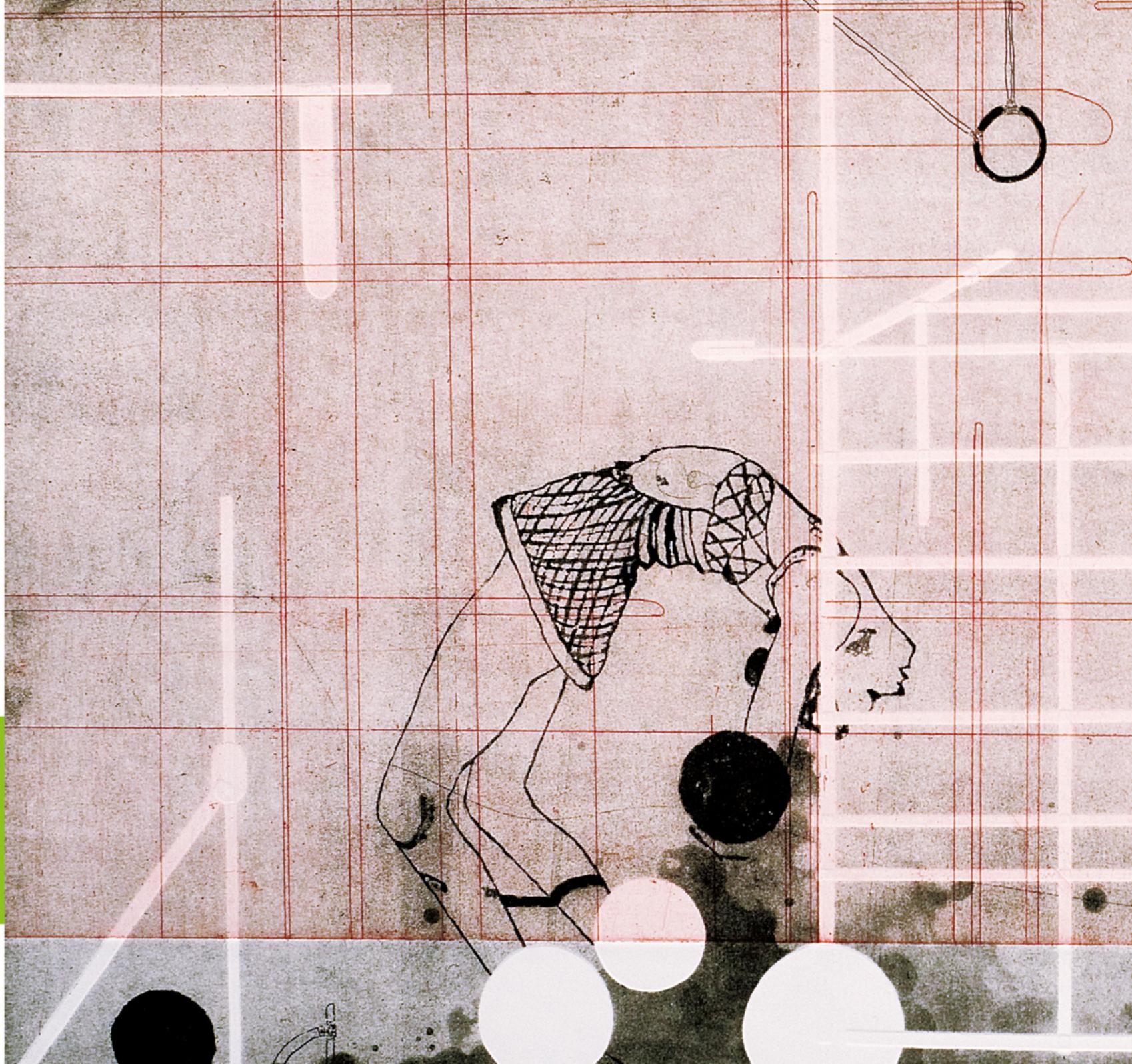
Hilla Ben Ari Stefania Brandinelli Ophelia Chan

Wojtek Doroszuk Luan Xiao Jeremy Shaw

地点：魔金石空间

Venue: Magician Space

魔金石空间
MAGICIAN SPACE

角色中的自我

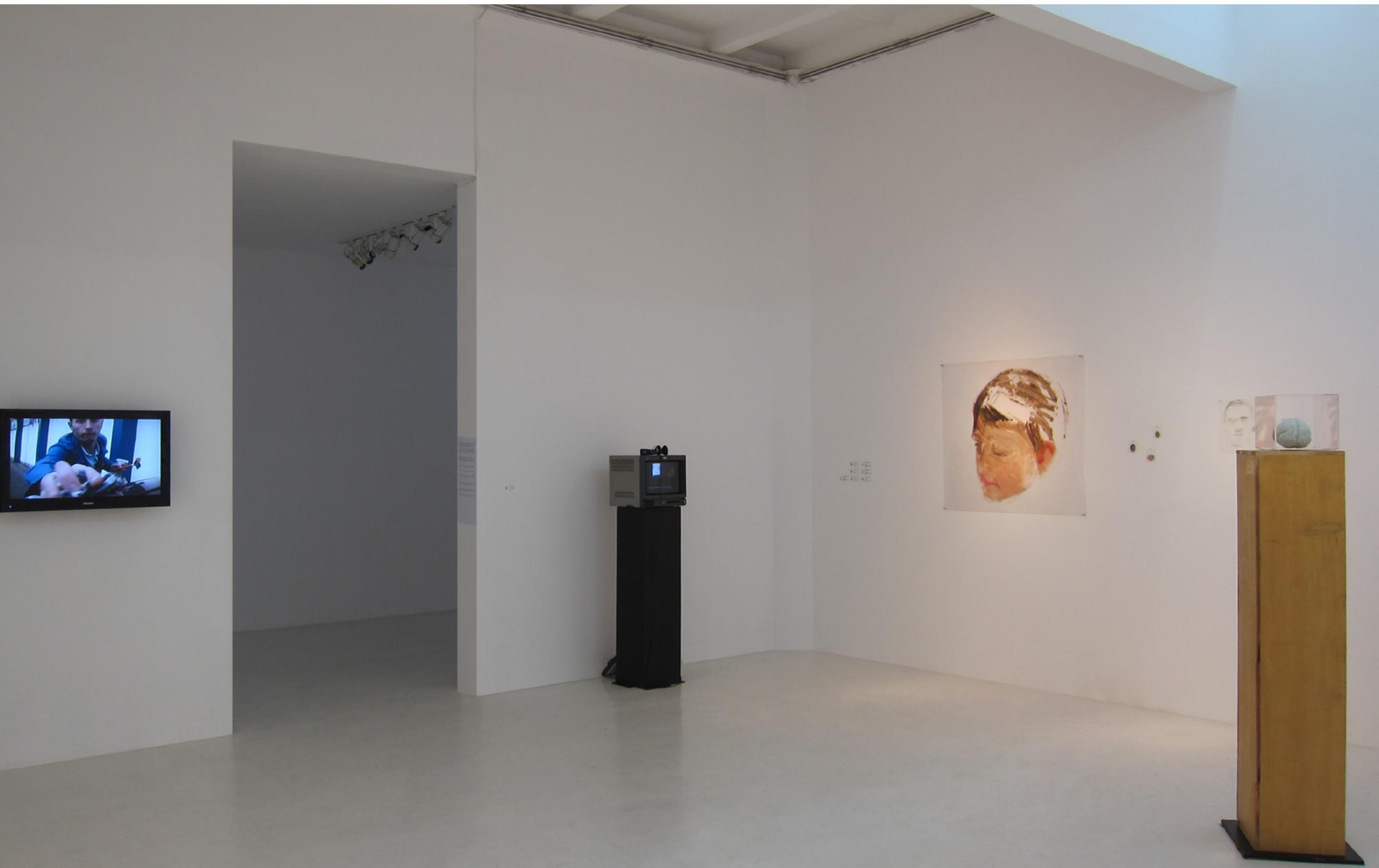
玛瑙 (Manuela Lietti) 著

虽然我们可能早先于我们的祖先，达到了一种更高层次的技术尖端水平，但我们所处的时代，对具有永久挑战性的自我探索和自我认识跟以往仍有很多共同点。“认识自己”——这个古老的说法，虽然被与其相关的起源时间和地点这个神秘光环所包围，但已被普遍采用，成为了一种学术知识的基础，时至今日，在具备研究价值的哲学体系中已是毋庸置疑的中坚基石。“知识的本质是自我认识，”希腊哲学家柏拉图（Plato）曾经这样说。在柏拉图之前，印度教奥义书（Upanishads）也证实，“查询到自我的真相，是知识”。几个世纪后，历经不同社会、政治和文化的沧桑变幻后，尼采（Friedrich Nietzsche）得出了一个具有肯定性意义的结论，提出现代人的精神状态：“自我，无法完全掌握一个人的内心世界；自我和自己的内心世界就像蕴含宝藏的秘境一样，是在最后的时刻被挖掘出来的。”奥地利诗人赖内·马利亚·里尔克（Rainer Maria Rilke），曾经在描述隐蔽的自我在被突然发现的瞬间时如此说，“我有一种内在的自我，而我是无知的。”纪德（André Gide）也曾经坚定的说过，“任何毛毛虫如果试图‘认识自己’，就绝对不会变成蝴蝶。”以上有关这个观点的所有论述，可以更丰硕、更深邃，所以无论我们选择上述的哪种说法作为我们的生活理念，自我发现和自我探索仍是一种包含了一切的认知道路，是我们作为独立的人，习得知识过程的一个主要手段。

来自加拿大、中国、以色列、意大利、波兰的六位艺术家，在“角色中的自我”群展中，利用录像、绘画、装置和版画等载体，充分展现出角色中的不同自我。这次活动围绕着探索自我、身份的诞生、及其发展和表达方式而展开。活动的目标并不在于要成为一次关注自我探索的最全面的深入展览，而在于探索自我身份跟不同的社会、文化、艺术上下文的交叉融合，无论是从个体还是集体的角度，从微观还是宏观的角度。就像参展的作品所表达的那样，无论用直接还是更含蓄的方式，自我探索、自我发掘并不等同于一种巨大僵化的执念现象。即便如此，自我探索和自我身份总是包含着无法完全探索透彻的内涵，仍然是一种莫测、不可预期的元素。参展作品不仅表现出自我作为整体的一种失去，而且运用作品的语言彰显出这种失去。作品在探索的同时，也提出一种质疑，即塑造自我、决定自我的知识模式的社会和文化过程。作品探索个体和集体的微妙边界，以及个人自我和公众形象的必然联系。自我探索还包含着一种行为成分，一种扮演、施为的作用。在某些情况中，这种元素可以被指向，也是完全不可预测、无意识的。通过展出中的这些作品，不仅可以看到艺术家作为个体是如何在塑造自己的身份，同时也能看到艺术家们是在如何解构它。就像演员一样，决定塑造某一个角色时既可以倾情投入，也可以抽离于这个角色。在这种情况下，我们所看到的是一种相对的理论，没有绝对的是非标准，体现了不同层次不同角度的真理。这些在我们面前是“自我编辑”的一种无限彰显。

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

展览现场

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

MAGICIAN SPACE

魔金石空间

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

作品

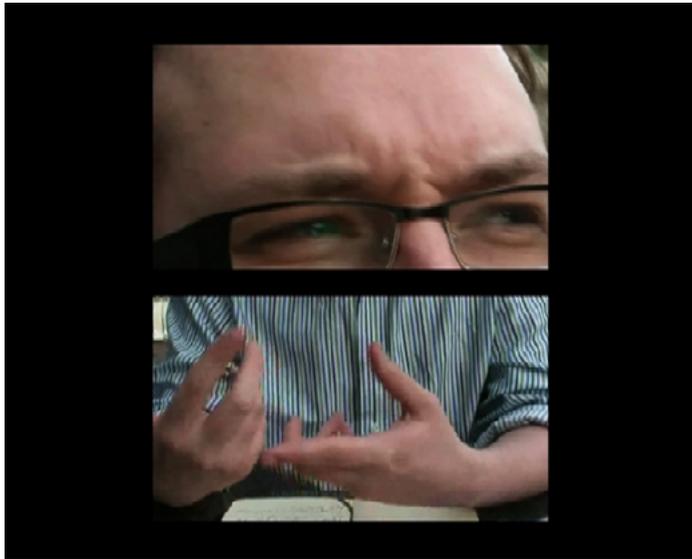
赛特法尼亚·布兰第内利 (Stefania Brandinelli, 1963年, 生于意大利米兰。现生活、工作于意大利彼得拉桑塔市), 本次展出中, 其参展作品是画在透明塑料 (PET)、PET 回收塑料容器上的油画 (自) 画像, 还有一些是画在精巧树叶上的 (自) 肖像。这位女艺术家在最早开始从事艺术生涯时, 就对非典型和异种材料产生了迷恋, 她的艺术语言在她的作品中体现出了艺术家的内心世界和视觉反映具有密不可分的关联, 同时也能够传达出作品可以跟所有人产生互感的能力。她的作品的主角, 往往是艺术家本人或是她周围所熟悉的人, 在透明的背景中浮现、飘渺游离其间, 并被一种纯粹的光亮所笼罩。因为缺乏任何能够说明人物身份、社会角色的视觉特征, 所以, 赛特法尼亚·布兰第内利作品的主角是一个又一个故事中的“碎片”。我们可能不会完全理解这些“碎片”所蕴含的深意, 他们来自于一种未知, 而且走向一种更加悠远的未知。这些作品是用一种流畅并充满了活力的笔触在描绘体现一种艺术家所期许的状态: 运用一种敏锐的速度, 抵抗时间速朽所产生的不可更替、不能废除的一种特征。赛特法尼亚·布兰第内利对材料的选择并不是出于偶然, 这些材料都含有转瞬即逝、短暂的质地, 它可以体现人类生命本身的蕴意, 而不仅仅是艺术家所选择使用的一种媒介, 在存在与消亡之间摇摆, 感性, 又虚幻。

眼睛
2012
油画在塑料上
18.7 x 13.8 x 0.5cm

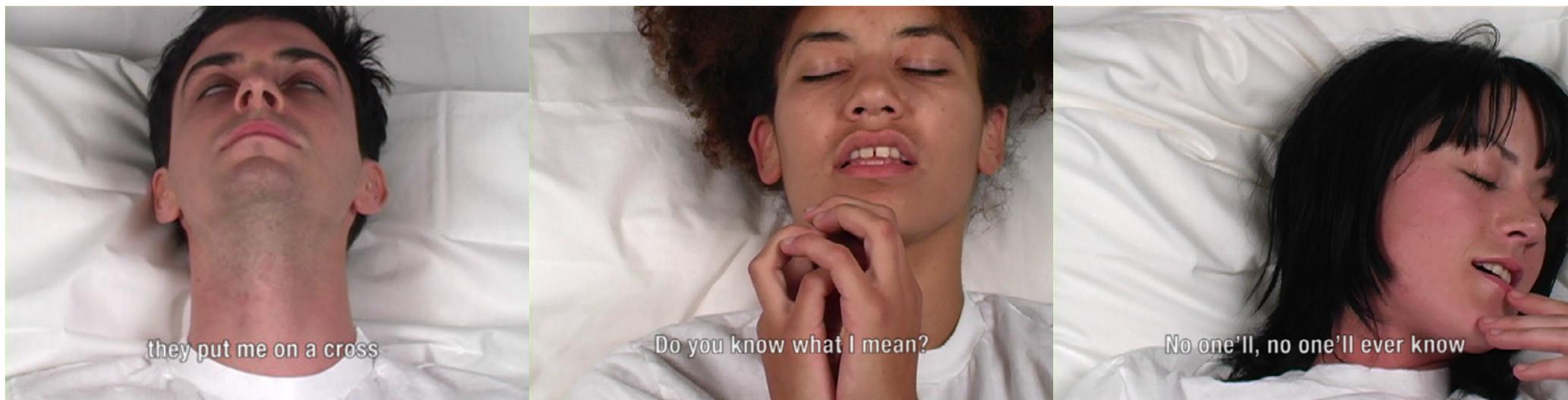
在树叶上的肖像
2012
油画在树叶上
3.3 x 4.9 cm

陈秀炜（1985年生于香港。现生活、工作于中国北京），其录像作品《她更像我的亨伯特》，体现了一种集体肖像意识。在其中的一组作品里，普通人被艺术家邀请并用虚拟的身份来叙述自己的真实故事，这就像舞台上的虚构人物一样，是对真实生活的期望和想象中某种应验的交融，有助于塑造一种飘摇在现实与虚构之间的身份。陈秀炜对剧场规则的迷恋和了解，也体现在了她所创造的作品理念中，其作品的视觉张力来自于静止图像和移动图像的结合，体现在初见作品的观者内心所引发的一种自发性和虚拟性的并存。在此，真理是通过一系列谎言谬误而塑造和展现的。艺术创造的过程在此处充当了名副其实的谎言缔造者，同时，那种自相矛盾的挣扎状态也有利于自我意识的觉醒和真情实感的流露。

她更像我的亨伯特
录像
15分30秒 循环播放
2009

杰里米·修（Jeremy Shaw, 1977年，生于加拿大温哥华。现生活、工作于德国柏林，加拿大温哥华），其录像作品反映了〈二甲基色胺〉这一类精神药品及色胺类致幻剂对人体视觉记录的一种颠覆。二甲基色胺是一种纯天然毒品，不仅存在于植物中，还以极微小的含量存在于人体中。毒品所引发的幻觉体验，是该作品的核心，作为其能指和所指的元素，幻觉作为媒介的同时也是一种目的，是名副其实的“high”的旅程。尽管这一事实，即幻觉经验本身，是我们作为观众所看不到的，当然，作为参加作品的志愿者，他们之间也无法交流。每个被选定的八个主角之一，头脑里隐藏着什么只能通过表情彰显，它依然是未知的，无形的，只能够凭借想象力来揣摩。每一个主角的表情所诱发的“感觉出轨”的过程与艺术家安排的文本和字幕相匹配，这种理性和感性元素之间的关系，交融又矛盾，还别具讽刺情调，同时，也在试图破译“另一个纬度”，让观者情不自禁的投入到这种莫测纬度的体验中。在此，语言和逻辑不得不向大脑那种强悍的无法控制、无法预知力做出投降。

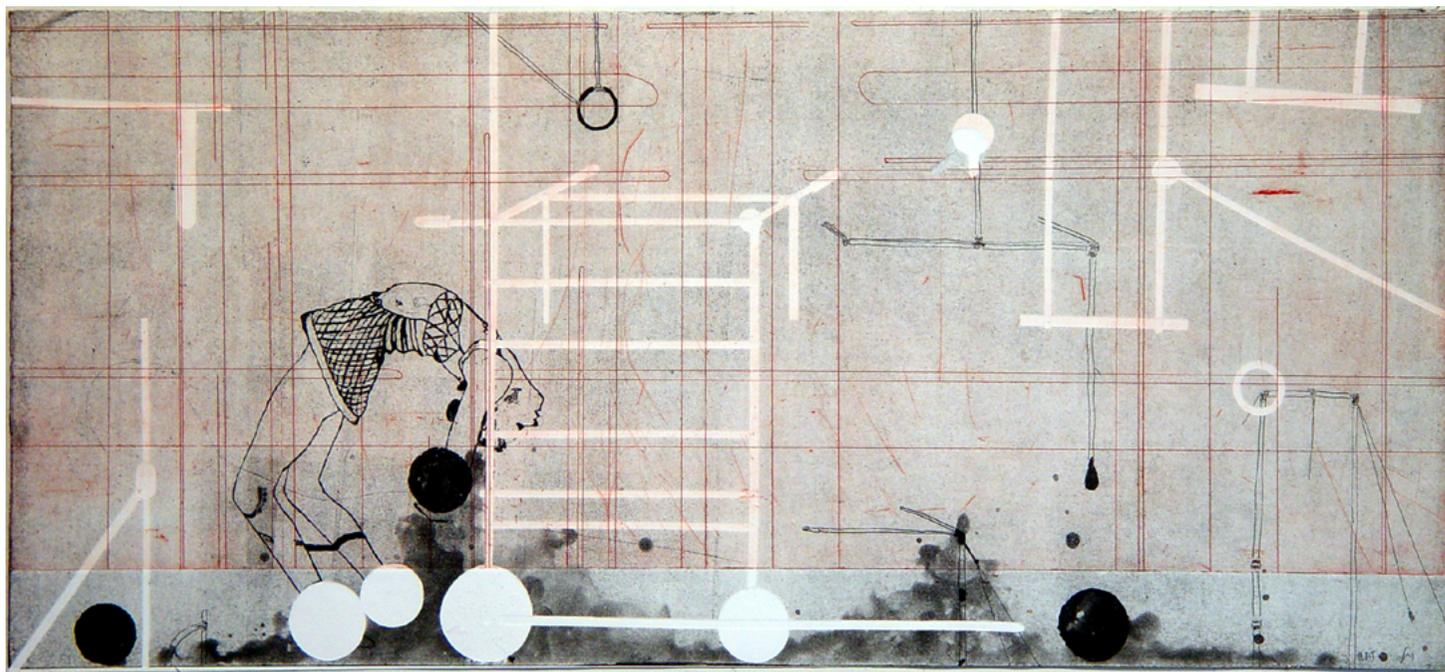
DMT
2004
录像，20分 循环播放

<旅行热>系列，是2007年创造的大型录像项目，有五个录像单元组成。本系列体现了艺术家沃宜特克·多罗族克（Wojtek Doroszuk，1981年，生于波兰克拉科夫。现生活、工作于波兰的克拉科夫和法国鲁昂）在艺术实践和生活边缘的一种跨越。这些录像作品在探索自我认知、自我身份的同时，也涉及到身份的标签在越来越全球一体化但依然存在传统定式观念的世界里，会受到怎样的影响。2007年，艺术家用了一年的时间，在德国，从事不同的工作。事实上，他扮演了大部分人所认定的那种符合中欧移民在欧洲发达国家打工者的角色，他去做洗车工人也成为了柏林一家餐馆的服务员。艺术家用隐蔽的方式把日常生活中与自己身份不相当的元素和行为投射到录像作品中，演绎所谓的“类型人物”，即“干瘪人物”而不是“饱满人物”的角色。所以，艺术家所演绎的角色让他成为最典型的具备“二重身份”的人，人们的偏见和疏远使得他成为了边缘人物，也具备了发达城市流动人口的必要特征。身份根源所带来的负担、是否对某一个地方有归属感、生活在只有在表层意义上跨界交融的欧洲、克服外界的压力、寻找真正的自我，这一切都是年轻艺术家沃宜特克·多罗族克在作品中所需要体现的核心理念。

履行热：苏梅拉饭店
2007
录像
6分25秒循环播放

希拉·本·哈莉（1972年，生于以色列基布兹亚古尔。现生活、工作在以色列特拉维夫），其作品往往涉及到人体，及人体所占用、激活的空间，无论从隐喻或物理的角度来看，艺术家也力求通过作品来表现：身体本身在所处的周围环境中是如何释放和传递某种能量的。持续的被迫保持某种非自然状态下和强硬挤压下的某种姿态，是希拉·本·哈莉在作品中所描绘的身体，这些身体的状况在忍受着疲劳的挑战，更重要的是它们需要克服重重内在的矛盾，所以它们呈现出一种纠结。正是在此基础上，身体因很难承受这种压迫感，突兀出一种不自然的姿态，通过录像作品《傍晚》，《拂晓》艺术家的视觉和理念核心被深刻的剖析出来。作品中，专业舞蹈员在荒谬的运动中试图寻找一种平衡和依赖感，另外，在其版画系列中，细腻、强大又充满张力的女性身体在空中波动，看上去自由惬意，实际上也是在寻求一种适宜的平衡，在不断的试图调整自己的位置以适应充斥障碍的外部结构。

出八个口气系列
2011
版画、糖水防蚀剂技术、凹凸压印技术
34 × 74cm

栾啸(1981年,生于中国济南。现生活、工作于中国北京),其作品 <镜> 运用尖锐、细碎的玻璃构成的人脑,引发人们对于过往记忆所具有的非连续性内在品质的深思。在其作品中,碎玻璃是用来反思艺术家对自我知觉和自我肯定的一种理念,也被用为作品的主要语言和具体成分,在这种情况下,艺术家的理念由一个特定的身体部位来体现:大脑。大脑作为一种代表着无限潜力、无限可能性的领域,同时也最为深奥莫测,有无限有待充分发掘和无法完全探索到的区域。虽然作品做的很精细,但精确的模仿能力并不是其主要目的。<镜> 试图让人的思想中那些无形的、内敛隐蔽的元素成为可视,可感,可接受的。在岁月的流逝中,人类不可捉摸的情感伴随记忆慢慢凝练成一种通透纯粹的表象,无论其曾经是甜蜜亦或苦涩,从而唤醒一种抽离物我的对视境界。

时狮
2012
树脂、人造石
98x35x45cm

MAGICIAN SPACE 魔金石空间

+86 10 59789635
magician.space
info@magician-space.com
798 Art Zone Beijing