

研究NOTE | Kyungmi Shin 申京美

原创 Curator to go 藝術外食研究所 2024年09月06日 14:00 广东

Curator-to-go
藝術外食研究所

Vol.2

研究NOTE

No.187

本期艺术家 | Kyungmi Shin 申京美

历史档案 Vol.1 | 100位艺术家研究笔记 No.1-100

已完结，私信后台获取小报童订阅链接

当前档案 Vol.2 | 100位艺术家研究笔记 No.101-200

点击跳转阅读清单，支持艺术知识付费

欢迎订阅 | Curator-to-go!

研究NOTE / 对话ROOM / 探展MENU / 评论VIEW

申京美 (Kyung-mi Shin)

*Kyungmi Shin. Courtesy of the Artist, Various Small Fires, Los Angeles / Dallas / Seoul. Photo: Silvi Naçi.

1

艺术家

About the artist

Riding on that Carriage

申京美 (Kyung-mi Shin, b. 1963, 韩国釜山) 是一位专注于绘画、雕塑和摄影创作的视觉

艺术家。她的创作从研究视觉感知的本质延伸到对于个人身份的描绘，同时深入探索经常被忽视的全球经济和文化力量。她使用包括自己在内的家庭照片档案、历史和文化叙事作为素材，将边缘化主体的生活经历置于作品的核心。申京美通过创作，将观众的视角从主流叙事转向对他人经历的深入理解，解析被忽视的全球经济联系带来的影响。

Carry Dreams Over the Mountains

艺术家申京美目前工作和生活于美国洛杉矶。她使用富有层次感的图像叠加、自制摄影技术和反光涂料的使用使作品表面熠熠生辉，邀请观众的目光伴随作品舞动。这些将视线从近拉远再回到近距离所带来的乐趣让观众有时间思考这些关系隐藏的涵义，这一点对艺术家的艺术实践至关重要。

Study for "Lunch on the Grass", 2020, Inkjet print, 28 1/8 x 36 1/8 in

申京美的作品曾在伯克利艺术博物馆，伯克利（美国）；Sonie艺术博物馆，首尔（韩国）；日裔美国人国家艺术博物馆，洛杉矶（美国）；托伦斯艺术博物馆，托伦斯（美国）等地展出。她还获得多项资助，包括加利福尼亚社区基金会、Durfee、帕萨迪纳市个人艺术家奖学金以及洛杉矶文化事务驻场艺术家资助。此外，申京美已完成二十多件公共艺术作品，最近的一件影像装置作品于2018年设立在加利福尼亚州好莱坞的Netflix总部。

Installation view, "Kyungmi Shin: citizen, not barbarian", 2021. Courtesy of the Artist, Various Small Fires (Los Angeles / Dallas / Seoul).

2

作品与展览

Highlights

「法式中国风」

Chinoiserie

The tropical other, 2023, Photo transfer and acrylic on wood panel, 151.8 × 203.2 × 4.1 cm

亚洲女性艺术展可以将视野放宽至女性主义，并将地方差异甚至是性别差异赋予政治意义。在2016年亚洲双年展上，策展人金弘姬就以“东亚女性主义：亚洲幻想”提出将“幻想”作为亚洲女性艺术在地方和性别上政治化的原理和概念。一来，幻想符合亚洲和女性的特质：无形性、相异性以及破坏性；再者，幻想也是对亚洲和女性这两个群体的比喻，给她们的以上三个特质建立了比喻意义。

Superfluity of things, 2023, Photo transfer and acrylic on wood panel, 121.9 × 151.8 × 4.1 cm

许多亚裔艺术家通过阐释“法式中国风”（Chinoiserie），不仅表达了对这种风格的欣赏与理解，同时也融入了自身的文化背景、身份认同和现代视角，形成了独特的艺术表达。以艺术家申京美为例，她的作品从画面叙事率先展示了创作者如何在传统与现代、全球化与地缘性之间找到平衡，并通过“法式中国风”的视觉语言进一步延展亚裔身份和文化的复杂性。

申京美在其作品中常常探讨文化的混合和再造。她的作品往往融合了中式与西式元素，例如将中国传统宝塔、石榴、鸳鸯和瓷壶等图案，与欧洲的巴洛克风格下的宗教神秘主义符号相结合，创造出一种全新的视觉语言。这种混合不仅是对“法式中国风”中西方文化交融的回应，也是对当代全球化背景下文化流动与重组的探索。

Continental curiosities, 2023, Photo transfer and acrylic on wood panel, 151.8 × 151.8 × 4.1 cm

申京美的作品不仅是对“法式中国风”美学的复兴，更是通过现代视角对其进行批判性解构。她使用讽刺、幽默或其他艺术手法来质疑历史上的文化误读、权力不平衡和殖民主义遗产。通过这些手法，她不仅保留了“法式中国风”极为丰富的视觉可读性和装饰性，还在此基础上增加了诸多当代意义。

在创作中，申京美运用现代的技术和材料来表现这种复杂的文化融合，这与传统的工艺技术形成鲜明对比。她使用丙烯颜料和相片移膜等数码技术和新型材料，以现代主义的方式重新诠释传统元素，展示出“法式中国风”在当代艺术语境中的新可能。

Perverse delicateness of yellowness, 2024, Photograph and Acrylic on wood, 152 x 122 cm

通过这些方式，申京美不仅对“法式中国风”进行了继承与发展，同时也在这个过程中表达了自身对文化、身份和历史的独特经验和见解。她的作品在全球化的艺术语境中具有重要的代表性，展示了不同文化之间的对话、融合与殖民的杂交态势。

● ●
「亚洲幻想」
FANTASIA

Not to perform a fable, 2022, Acrylic on archival pigment print, UV laminate, 114 × 121.6 cm

申京美通过年画虎兽、黑白肖像、孔雀牡丹、圣经典故等意象，批判性地延伸和再造了欧美文化中的“亚洲幻想”（Fantasia）。她通过反复描画虎兽志怪，叙述着西方对东方既神往又充满忌惮的复杂心理，并在一系列黑白肖像的拼贴中质疑西方对亚裔身份的单一定义。

在她大多数的绘画作品中，各种元素的繁复性绝不在少数。在“Let me call it a garden”中，具象的孔雀牡丹作为西方视角中的异域符号立于画面中央，左右分别林立着一副窗框，其形式相同但感觉却仿佛是两个不同时代下的形与灵；画面中下部交叠着三三两两、似是亚洲面孔的线描人物，隐隐透露着艺术家对西方凝视之于东方美学的消费主义及物化观赏的讥

讽态度。

Let me call it a garden, 2022, Acrylic on archival pigment print, UV laminate, 129.9 × 138.4 cm

西方传说中的魔法怪物在剪纸般扁平的东方虎兽之后，以中世纪宗教壁画的技法形式同步出现在了“Becoming One, Yet Many”画面中。东西方文化在申京美的“视觉小说”里两厢交融，既反映了跨越地域的审美趣味，也暗喻了历史与文化之间总以“偏见-割裂-碰撞-缝合”等往复方式循序并进——无论当下世代的好坏，轮回观（lifecircle）都以一致的姿态分别映射在东西方文化里。申京美通过将这些经典意象并置，解构和反转了“亚洲幻想”，并赋予其新的对话模式和观看维度，也从性别角度传达了亚裔女性在全球化背景下的身份认同和文化抵抗。

Becoming One, Yet Many

「亚裔离散经验」
Asian Diaspora

Plato and the rococo, 2023, Photo transfer and acrylic on wood panel, 152.4 × 152.4 × 4.1 cm

申京美的父亲在朝鲜战争中举家流离至美国，移民经历为申在图像叙事中持续探讨亚裔族群的离散经验提供了亲历的视角和深刻的背景。显然，她的生活亦即亚裔群体在全球化、政局转变和迁徙过程中的一个身份缩影，离散群体所面临的文化错位、身份认同的挑战，以及跨代际的创伤与坚韧也在申京美的画作中充分体现。

申父作为第一代移民，经历了从东亚到西方的文化转移。这种迁徙往往伴随着语言障碍、文化冲突和身份认同的挑战。在异国他乡，他不得不在传统文化与适应西方社会之间寻求平衡。申京美在作品中通过传统东方符号和西方元素的结合，反映了她作为第二代亚裔种族在东西方文化之间的夹缝中寻找身份认同的过程。她的艺术创作不仅是对父辈经历的回应，也是对自身文化认同的探索与表达。

"Kyungmi Shin: Father Crosses the Ocean", Orange County Museum of Art

初代移民往往伴随着经济压力、社会歧视和归属感的缺失。这些离散经验带来的创伤可能通过代际传递，对她的身份认同和艺术表达产生深远影响。在作品中，申京美通过黑白老照片拼贴、青花瓷翻模工艺和对亚洲经典文学例如《西游记》（翻译恰好类似：A Fantasy Journey to the West），从而在不同媒介材料之间表现历史重负及阴霾遗产的印记。但同时，她的艺术也展示了亚裔族群的坚韧，通过对离散经验的再现和反思，申京美表达了对自我身份的肯定与重塑。

The Loot, 2022, Acrylic on archival pigment print, UV laminate, 110.2 x 136.8 cm

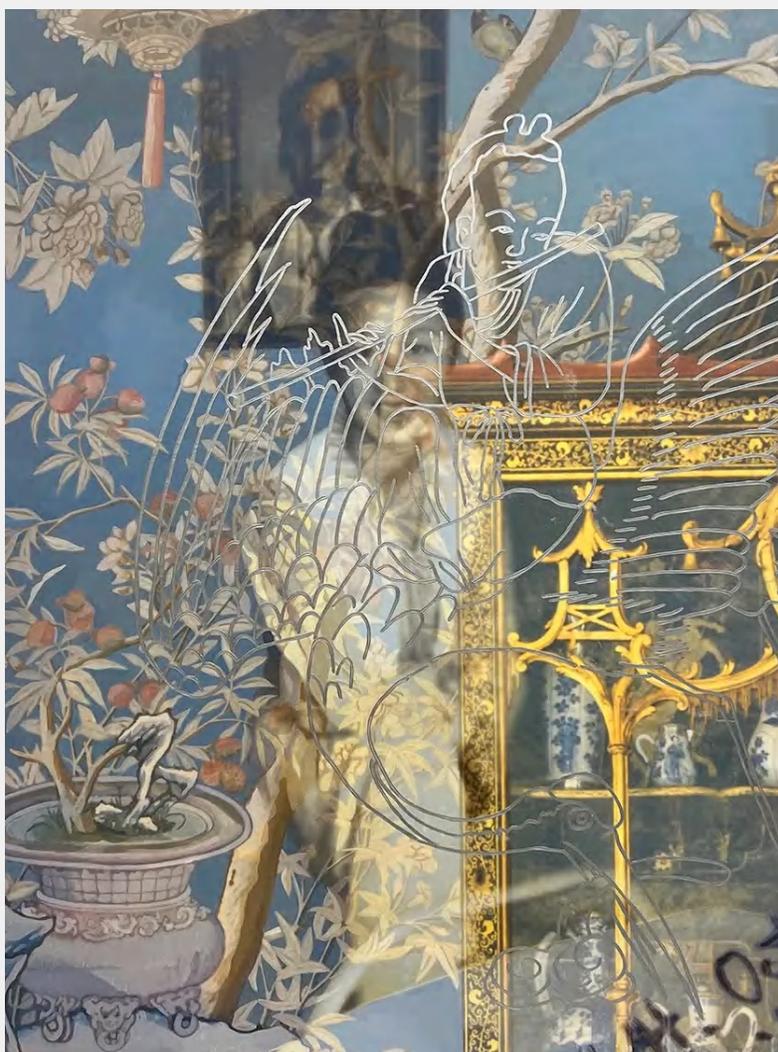
Love's paradise, 2022

申京美的作品不仅反映了亚裔离散经验的痛苦和挑战，也展示了在全球化背景下的文化再造。她通过重新解读“亚洲幻想”中的意象，回应西方对亚裔身份的刻板印象和误读。在此过程中，她不仅延续了父辈的文脉记忆，也通过艺术创作重新定义了亚裔身份，将离散经验转化为文化

力量和创作灵感。

Installation view, 'Looking for Infinity', ZIAN Gallery, 2024.8.14-10.12

The Invisible Woman #11, 2024, Photo transfer and acrylic on wood panel, 101.5 x 70 cm

可以说，申京美的创作不仅是个人经历的表达，也是亚裔群体离散经验的象征，展示了更广泛的亚裔群体在西方社会中的生存状态与内心挣扎。这种离散经验不仅限于个人，而是整个亚裔族群在全球化和移民过程中共同面临的挑战。

To be appetite of your own appetite, 2024, Photo transfer and acrylic on wood panel, 152.4 x 203.2 x 5.1 cm

3 外食TV

Video Ref.

CURATOR TO GO

藝術外食研究所

研究 · 对话 · 探展 · 现场

NOTE ROOM MENU VIEW

“策展工作的研究档案室”

微信联络 | [curatortogo](#)

商务合作 | curator.to.go@gmail.com