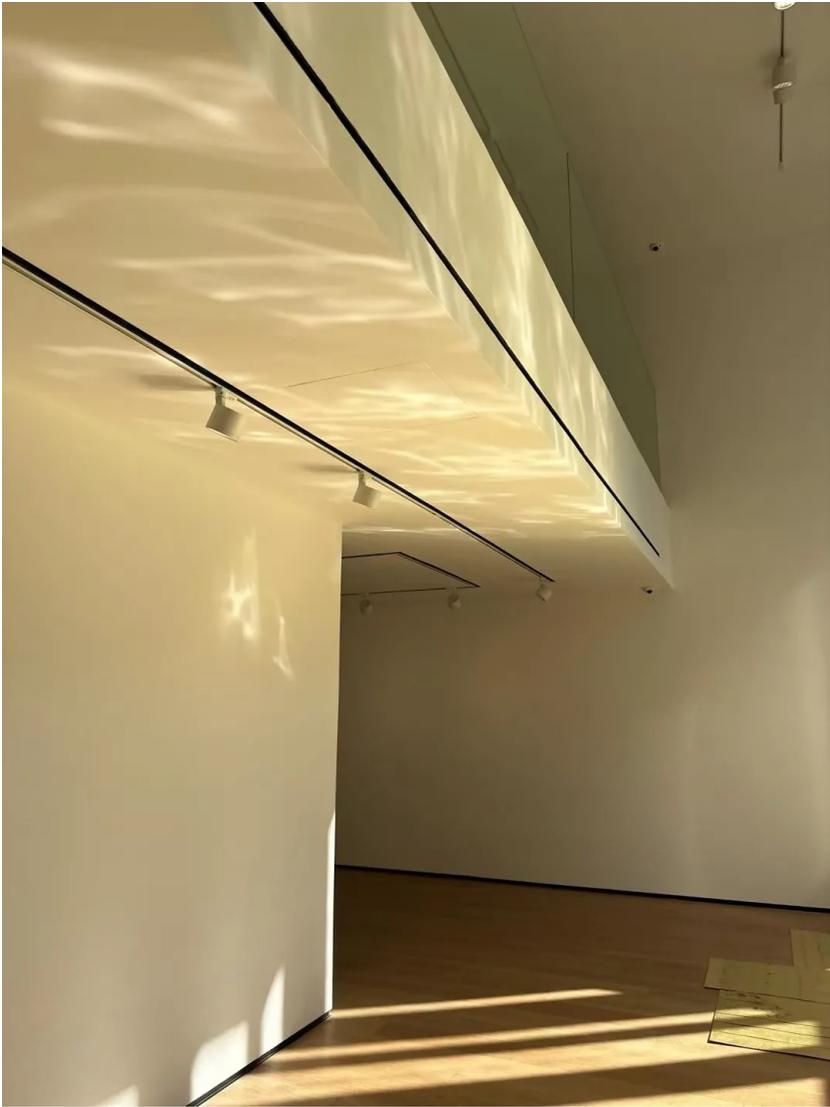

RE-VIEW | 生产力过剩之虞

原创 Curator to go 藝術外食研究所 2024年12月21日 12:41 福建

本文图片致谢各艺术家及ZIAN Gallery惠允

“摇摆 震荡 旋转 闪耀”

Shake Rattle Roll Shine

玛丽·安吉丽特 (Marie Angeletti)、皮耶罗·戈利亚 (Piero Golia)、特雷·阿布德拉 (Trey Abdella)、冯晨、王行云

2024年11月1日 - 2025年1月18日

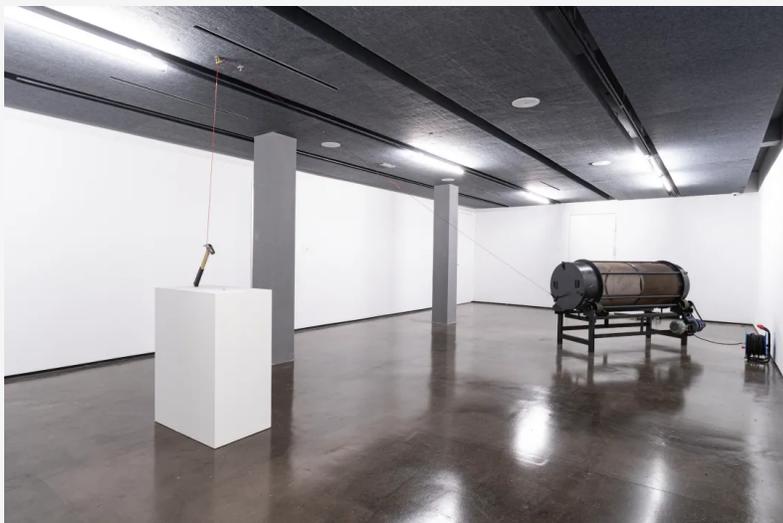
桉画廊 ZIAN Gallery (杭州市余杭区车坑坞20-2)

冯晨作品现场，左《Dev》，右《Lan》，均为2024年作碳纤维绘画，110x90x60cm each

桉画廊 (ZIAN Gallery) 在今年第一届杭州当代艺术周伊始时分，以跃动的、非常规的思路策划了今年最后一场展览。这场将“摇摆 震荡 旋转 闪耀”四个动词聚合为名的画廊展，继此前多个赞誉颇丰的展览项目后，再一次映证了桉画廊意在呈现国际美术馆级别展览的设想。展览标题延续自一首1950年代发行于美国的同名摇滚乐《Shake Rattle Roll》，歌词间洋溢着战后生产力复苏所带来的振奋人心之感。充满干劲的前调，加上昭示着作品整体观感的“闪耀”一词，展览本身的面貌在尚未进入时就已初露端倪。“摇摆 震荡 旋转 闪耀”由五位来自法国、意大利、美国和中国的艺术家组成：玛丽·安吉丽特 (Marie Angeletti)、皮耶罗·戈利亚 (Piero Golia)、特雷·阿布德拉 (Trey Abdella)、冯晨

和王行云。他们的作品涉及广泛的媒介范畴，从纸片到金属，再到现成物，在空间现场分别以机械装置、多重图像、立体文字、纸房子和金色地板等日常概念赋形而现。

皮耶罗·戈利亚 (Piero Golia) 作品现场，《一不做，
二不休 (In for A Penny, In for A Pound) 》2024

从布展到展览成型，作品所呈现出的与在地空间紧密关联的状态、现场氛围中弥散的时空交错感和流变的运动感，以及整体概念中所强调的以惊喜、兴奋和不可预测等主观体感为观看因素的非常规思考，既表明了年轻一代画廊对市场的人本主义调配、对当代艺术的重新注解，也纪录了文化从业者从自身语言出发，一次次展开的对于当下意义的思辨与追问。

玛丽·安吉丽特 (Marie Angeletti) 作品现场, 《大号 (Tuba)》, 明银胶版画, 2024, 88.9x60.9cm

“变动的、遗忘的、怀疑的、颠覆的”

离开杭州城，驱车盘绕上径山，过不多久便会远远望见路旁的巨石红字“ZIAN”，这里的炊烟裹着竹林和香火的气息让人瞬间放松和心安，仿佛时间也在这里慢了下来。按画廊的独栋建筑由地上三层、地下一层组成，周遭是与建筑体本身连成一片的花园、步道和玻璃书房。由深秋渐渐转入初冬的江南地带，温暖的室内较之春夏无疑带给人们更多的安全感与力量感。

玛丽·安吉丽特 (Marie Angeletti) 作品现场, 《金色地板(Gold Floor)》, 铝板和铆钉, 2024, 349x391cm

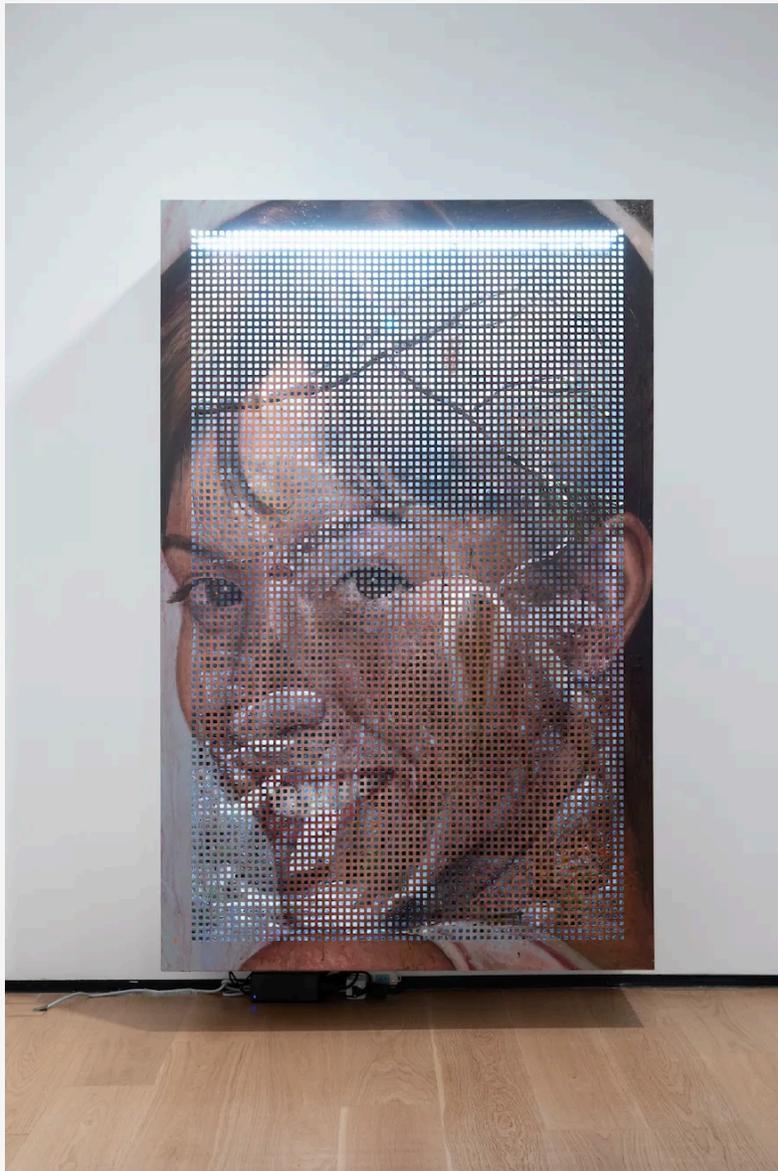
推门而入，干净、明亮的挑高厅堂中平铺着玛丽·安吉丽特 (Marie Angeletti) 使用金色铝板拼接铺就的场域特定装置《**金色地板(Gold Floor)**》，这是她在纽约的一个地下室里找到的古董抛光黄铜板，远渡重洋来到校画廊后现场组装完成。几乎可以肯定的是，展览标题中的“闪耀”即指此处：一天中不尽相同的光线，或是折射穿过落地玻璃，或是通过空间和墙面的反射倾泻至金色的地面，将不断处于流变中的光芒、作品样貌、来往观者等因素悉数纳入一期一会的语境中，使变量之间的干预和对话成为更高层次隐于有形物质之外的表达内核。地板的闪耀表面不仅是物质的表现，也成为了一种关于财富、地位和空间价值的隐含叙事，同时颠覆性地强调了艺术品的非固定性。旁侧墙面上，银明胶版画《**大号(Tuba)**》以呼应的、视觉的、趣味的方式重现了强光反射的瞬间，安吉丽特在静止的平面

图像中保留了作品的现场感与灵动性，将装置推至外部并升格为一种关乎观看方式和物质流动性的延伸探讨。

特雷·阿布德拉 (Trey Abdella) 作品现场

一楼空间的另一侧，大面积的白墙并非常规地充当着一贯意义上的降噪背景，而是仅仅作为空间容器的边界和安置作品的倚靠结构。特雷·阿布德拉 (Trey Abdella) 的《小鹿眼 (Doe Eyed) 》和《雪天(Snow Day)》作为其近期重要作品，延续了他对混合媒材与视觉叙事中幽默性的探索。这两件绘画装置有着显而易见的多重界面，例如《小鹿眼 (Doe Eyed) 》中，箱体的前后两层画面之间还有一层中空区域，人造树枝上落满塑料泡沫伪装成的皑皑白雪，风扇的存在似乎预示着通电后的另一番奇幻景象。利用网格孔眼的透光性，阿布德拉在箱体正面亦即第一层画面上绘有明朗的美国女孩如同维米尔《戴珍珠耳环的少女》姿态的回眸笑，细看之下观者会发现透过女孩和树枝的背面，还有一只同样回眸的麋鹿正看向自己。微妙的多层观感在《雪天(Snow Day)》中以更为明晰统一的形式集中体现，尽管单层画面以写实的手法展现，亚克力盒中的树枝、鸟窝和纸片白雪也显得更为平衡和精确，但缺失的人物面颊和诡谲的恶作剧般的氛围共同在宁静与不安、幸福与烦恼、喜悦与痛苦之间悄然制造了一条存在于真实记忆和想象经验的脆弱裂隙。

[滑动查看多图] 特雷·阿布德拉 (Trey Abdella) 作品现场

《小鹿眼 (Doe Eyed) 》，木板上丙烯树脂、泡沫、环氧树脂粘土、电枢线、假植物、树脂、全息图风扇、LED灯、闹钟和塑料，2024，178x112x41cm；《雪天(Snow Day)》，丙烯酸树脂、塑料、电枢线、环氧树脂粘土、树脂、假燕窝、换气扇、泡沫塑料和木质泡沫，62.9x152.4x50.2cm

升至二层空间，擅用旧纸的王行云在三面环墙的四方空间中呈现了“房子中的房子”——约摸百来个小小的纸房子，由鱼线接连串起，高低错落地显现于明亮的展厅内。表层工艺看上去并不复杂的纸雕塑，实际系由相当丰富的媒材组合而成：墨水、水彩、软胶板、胶水、丙烯、彩色铅笔、图形、燃料、石墨、纸张、棉线和订书钉。王行云借助纸浆液化后

的独特状态，在它不尽相同的破碎状态、硬化状态以及扭曲融合的状态之间，反复重塑着物质的造型以及意义的形态。在不断的实验中，《改造计划（Retrofit Plan）》充满了各种各样的“失败”，无论是浑浊的颜色还是永远无法对齐的接缝；然而当观者抽离出观看的局部/局限，再次回到在相对飘渺和不适的复杂感觉中时，才会拾取到艺术家简单明了的创作意图：给予失控的赋形、对安全边界的彻底倾覆、以及牵线幽灵的隐喻等。

王行云作品现场，《改造计划（Retrofit Plan）》，墨水、水彩、软胶板、胶水、丙烯、彩色铅笔、图形、染料、石墨、纸张、棉线、订书

如果说仅是观看的远近距离就能顷刻改变一件艺术创作给人的感觉，那么同样在远近之间形成全然不同的观感和体悟的作品，还有冯晨置于画廊二楼和三楼中的“三维空间绘画”——碳纤维立体文字雕塑。因为说到底，我们是血肉之身，有着结构精密的眼耳口鼻感觉器官，但这些器官连同人的心智若放之时空维度中，仍有着明显的主观性和局限性。冯晨曾于殷墟考察中获得了以甲骨文作为灵感的创作思路，借由这种在人类历史上不断被提起、推翻又更新的文字符号，来重新理解和讲述那些身体无法企及和丈量的跨越时空的叙述。在模糊和失焦在所难免的转型期中，我们更迫切地需要（重新）学会退出和进入不同的世界，找到/找回几近流失的文化、个体经验以及集体智慧，以流动的姿态抵御刻板境况。《码（Coding）》是一件填充着整个展厅空间的碳纤维装置，如同某种从二维平面中逃逸至三维现实的犹如庞然巨物的黑色字符，与体量截然不同，这件作品只需成年人的手便可轻易举起。巨大的反差使得冯晨的作品格外引人注目，来者皆不由自主地或定睛、或环视着这些奇妙的四两拨千斤的“实体文字”。

冯晨作品现场，《码（Coding）》，碳纤维绘画，2023，400x400x350cm

“摇摆 震荡 旋转 闪耀”显然已不仅仅是展览面貌的提示，而是给予观众的参观指南；非比寻常的场域作品因其规模、材料、叙事而具有天然的流动感，想要真正捕捉和切身体会到“万花筒”多变魅力，也须得保持自身在空间中的行走。观者与作品之间，出现了策展之余所意想不到的即兴互动，展览迎着视角的平移、推拉、翻转和想象在动静之间徐徐展开了它的第四层内容——皮耶罗·戈利亚（Piero Golia）的《一不做，二不休（In for A Penny, In for A Pound）》以新达达主义的直观风格，于画廊地下一层空间场域内尽显。皮耶罗·戈利亚是一位生于意大利、现居美国的雕塑家，以其不可预测的情境作品而闻名。他注重将艺术置于特定场景和社会语境中，赋予作品鲜明的临场感与批判性，在一系列不可能所引发的连锁反应/错误实验中探讨（非）物质、观念和想象，与社会结构之间的关系。地下室中，中国制造的机械滚筒、发动机、锥子以因果牵连的关系形成了一个临时性的击打装置，费劲的工业感此刻规律地、不可遏制地敲打着一枚西方硬币……是典型的无用功吗？还是与当今世界如出一辙的提炼与反讽？在无需赘述的现实面前，观者再次慨叹艺术家对于事物本质的深刻理解和对于表达比拟的轻巧戏剧感。

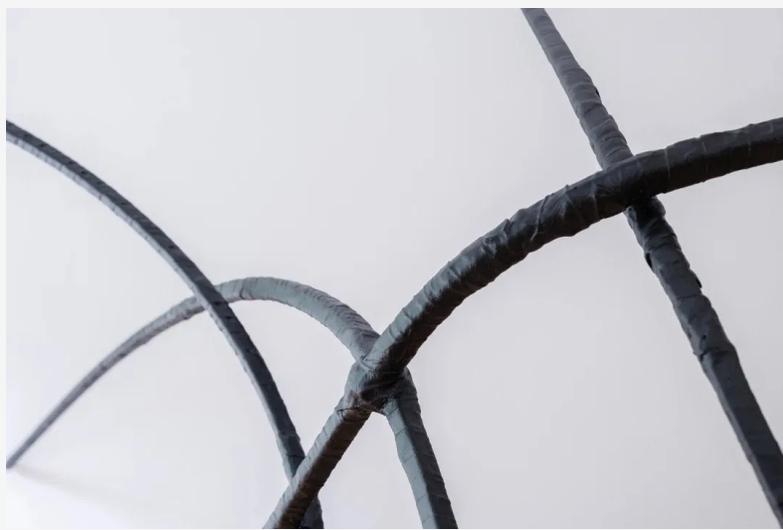
皮耶罗·戈利亚（Piero Golia）作品现场，《一不做，二不休（In for A Penny, In for A Pound）》，滚筒筛选机、电缆、锤子、

便士，2024

生产力过剩时代的“蹊径”

通常来说，绘画、雕塑或是影像等由各种材料结合艺术家的观念所形成的作品，经过洽谈、运输，继而从私人工作室平移至相对开阔和公共的展览空间，是多数画廊会采取的安

全方式——即，以艺术品销售和俱乐部社交为主的画廊，在实际场景中通常仅会把艺术家生产出来的精美产品以事先确定好的展出方式和营销说辞1:1复制给顾客；而不是提供另一处实验地，在一个全新的、公开的、就地取材的“现场”，将草料媒材与即兴想象在此时此刻、此地此景重新组合为预料之内/外的“场域特定作品”——后者因其显而易见的不确定性，在非营利场景例如博物馆和美术馆中更为常见。

冯晨作品的碳纤维雕塑细节

当今世界的物质爆发和生产过剩早已是显而易见的问题，由此引发的一系列贫富争端、环境危机、分裂和倒退，也已从尖锐无比的新矛盾逐渐演化为屡见不鲜的疑难杂症。我们究竟应该怎样讨论冲突、劳动和边缘议题，以及归根结底我们应该如何重启沟通、使用怎样的语言来带给老问题一些新松动——这或许是文化艺术还能在混沌的过剩时代中去思考和践行的真实路径。回归这次展览，按画廊以及五位艺术家非常规地弃用了几乎所有墙面，而在整个空间的内部去“挤占（观众的）空间”，这种略带侵入性的、亦动亦静的尝试是破除边界的，也是在如今割裂的机械与审美之间、晦涩与快乐之间，重新修复出一条可持续的消弭对抗的转译的蹊径。

[阅读更多 | Read More](#)

[“摇摆 震荡 旋转 闪耀”展览艺术家详细介绍](#)

藝術外食研究所
Curator-to-go

BON APPETIT!

▼ 往期回顾 ▼

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

公共写作频道 6

公共写作频道 · 目录 ■

◀ 上一篇 · RE-VIEW | 在颜色的场域中寻找极致