

Hot Blood 展览艺术作品的情绪表达

马帅

悉尼大学 新南威尔士州, 悉尼, 2006;

摘要: 虽然双年展、三年展、博览会和当代艺术展览在全球范围内的数量激增使各大地区间的艺术交流更加密切, 彼此之间也相互融合学习。但亚洲当代艺术仍然维持着广泛的传统实践。而中国当代艺术又是亚洲当代艺术中不可或缺的一部分。自 1990 年以来随着中国社会的变迁, 中国当代艺术家将他们对于社会现象和财富的讽刺与批判通过艺术作品表达出来。这也是不同当代新兴艺术流派出现的原因, 他们不仅仅只是挑战他们所见到的不公而是希望用作品打破在不同方面的束缚。这些中国当代艺术家们重塑了艺术传统, 借助新兴技术去传递他们的价值观与艺术构思。用不同的艺术表现形式参与全球艺术对话, 来表达他们的创作理念。本文以白兔画廊 15. 03 - 14. 08. 2019 HOT BLOOD 展览为案例, 来探究展览怎样构建亚洲性想法和如何打破年龄性别等标签的限制。

关键词: 亚洲艺术; 展览; 艺术作品; 打破束缚; 情绪表达

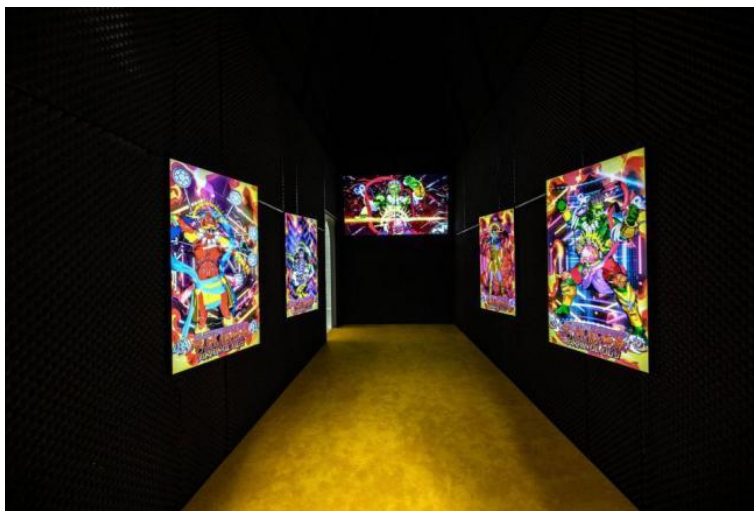
DOI: 10. 64216/3080-1516. 26. 01. 066

虽然双年展、三年展、博览会和当代艺术展览在全球范围内的数量激增使各大地区间的艺术交流更加密切, 彼此之间也相互融合学习。但亚洲当代艺术仍然维持着广泛的传统实践。而中国当代艺术又是亚洲当代艺术中不可或缺的一部分。自 1990 年以来随着中国社会的变迁, 中国当代艺术家将他们对于社会现象和财富的讽刺与批判通过艺术作品表达出来。这也是不同当代新兴艺术流派出现的原因, 他们不仅仅只是挑战他们所见到的不公而是希望用作品打破在不同方面的束缚。这些中国当代艺术家们重塑了艺术传统, 借助新兴技术去传递他们的价值观与艺术构思。用不同的艺术表现形式参与全球艺术对话, 来表达他们的创作理念。本文以白兔画廊 15. 03 - 14. 08. 2019 HOT BLOOD 展览为案例, 来探究展览怎样构建亚洲性想法和如何打破年龄性别等标签的限制。

HOT BLOOD 展览中许多艺术家打破了传统固化的思想限制, 借助新的材料和新型技术去传递价值观。这些不同的艺术作品被策展人精心设计放置在展览中构建了地域性的想法。不同的艺术作品像是一个合集承载了新奇丰富的想法, 通过展览传递给观众。艺术家们颠覆性的创作一方面是对历史的干预, 另一方面也是不同思想碰撞产生的结晶。本文选取了展览中五位作品都十分

出色的女艺术家, 她们的创作形式各不相同。想要表达的创作理念也是不同的。但策展人之所以将她们的作品放在同一个展览中, 并将展览命名为 HOT BLOOD 是因为她们的作品适应社交媒体、音乐视频和游戏的新语言, 或讽刺中国互联网的美学。这些艺术家们在探索人类生理和心理现实的作品中面对围绕性、出生、身体虚弱和死亡这些艺术作品经常出现的主题时给出了新的答案。她们具有颠覆性的想法不仅仅体现在艺术创作形式的创新上, 也传递了与众不同的价值观。

这五个视频装置从视觉上看似乎将电子游戏和宗教仪式结合在一起。其中的机器人幻想将整个作品衬托的像是游戏或者卡通动画中的角色一样。陆扬的挑衅性作品直面现代世界最深的焦虑。视频装置中的角色是对肉体腐烂和死亡的鲜明提醒。她的新万神殿灵感来自电子游戏、日本宅男亚文化、印度教和藏传佛教。把宗教仪式结合元素融合进作品。不同神经科学之神又和神经系统的 4 种主要疾病一一对应再搭配不同的宇宙元素: 地、气、火和水。当死亡与宗教元素碰撞在一起形成了一组荒诞又诡异离奇的作品。这个精心制作的视频装置作用于观众的神经系统, 激活了人们在面对喧闹的舞曲和闪烁的电脑游戏终端时总能感受到的“逃离”冲动。

陆杨-- video installation, Electromagnetic Brainology, 2017

1 黄华晨 布面油画 家庭相册——以后再见

黄华晨的装置作品陈列在二楼，淡蓝色的背景墙让观众不自主带入一种忧郁的情绪去观察油画。这组艺术作品的创作灵感源自于艺术家的生活。在她年纪还小的时候，她的父亲抛弃了他的家人，父亲的消失给她带来了难以想象的失落感，这种失落感和孤独贯穿于她的成长。看似温馨的家庭生活画面实际上是拼凑起来的，规划设计这组作品的时候，她要求朋友和熟人捐赠随机快

照组成了一个看起来是幸福的虚假的家庭。通过画完全陌生的人，组合出了一个家庭相册。在家庭相册的中央，一个放置家庭中长辈画像的黑色相框中，是一幅关于缺席父亲的想象画。在这幅父亲画像的周围，不同形状和大小的画布让人想起 19 世纪沙龙中的画作。整组作品的色调非常统一，所有的油画都是比较素净的颜色。艺术家并没有用非常鲜艳的色调去突出虚假家庭的不和谐。看似温馨的重组家庭背后有着更深层次的故事反而更好的激发了观众探索的兴趣。

黄华晨-- oil on canvas, The Family Album—So See You Later, 2009–2012

Line-up, 2007 chromogenic color print 传统上，为了男性的目光，女性在艺术史、广告、电影和流行文化中被理想化和客观化。朱立业幽默地颠覆了这种传统，她将传统中对于女性的做法置换到了男性身上。她作品中的男性阵容——男性艺术家的生活模特——很快就

失去了最初的害羞，并按照导演的要求“表演”。用一排非常普通的裸体男人代替西方艺术中的裸体女性“阵容”，这是对男性凝视的颠覆。从她的作品中我们可以感受到女性权利和地位随着社会进步的改变，这也是亚洲女性艺术家——中国女性艺术家对传统、性别和其

他限制的挑战。展览中女性艺术家的占比也彰显了女性艺术家在当代艺术中的参与度将会越来越高。朱说：“我相信今天的时代属于女性。”

Travel sickness bags 并不是大众常见的艺术作品中的主题，但对于梁美萍来说，这些袋子伴随着她的行程。她乘坐不同的交通工具来回穿梭于中国香港和欧洲或是美国的生活中。不论是火车、轮船还是飞机这些交通工具上都有 Travel sickness bags。经过 X 光检查并呈现在灯箱上的她收集的未使用的呕吐物袋，像幽灵一样提醒着游牧的现代生活。梁美萍问道：“你能看到我的空虚吗？”所以事实上这些袋子蕴藏了她的思乡之情，也是她在众多行程中提醒自己故乡和家在哪儿的物品。它们传递了梁美萍对家的思念，这种新奇的创作形式也是一个非常好的引导。我们能否利用其他的材料作为媒介去进行艺术创作。借助新兴的技术去传递价值观，发展亚洲当代艺术。

“蜜蜂”，2010-12 喷墨打印和附加文字元素 罗马诗人维吉尔说，蜜蜂必须摧毁自己才能保护自己。陈喆使用在线聊天室和社交媒体与其他与她一样渴望自残以摆脱精神痛苦的人联系——他们成为她的对象，她的“蜜蜂”。这些人包括她自己通过这项活动被治愈了。陈喆的照片以及文本片段档案记录了这种亚文化。当项目结束时，她不再想割伤自己、没有了自残的想法，她扔掉了放在钱包里多年的刀片。她的作品不仅仅可以帮助这个群体中更多精神痛苦的人从困境之中走出，也为其他人提供了帮助和了解这个特殊群体的机会。当这个群体开始与其他人对话，释放自己情绪的时候，也是他们能够迎来美好生活的第一步。这组作品命名为蜜蜂可能是艺术家希望在这个亚文化群体内，社交媒体就像是蜂巢一样为所有的蜜蜂提供沟通联系的机会同时也能提供一定的帮助。

自残的原因是多方面的，但这种行为通常是疏离的标志，例如人们在大城市或没有爱的家庭中的经历。当这个群体感到虚无和没有价值时，会想通过身体上的疼痛感受自身存在的意义。陈喆在照片中唤起这种疏离感，这些照片时而对立，时而富有诗意。她的影像并不是一场畸形秀，而是一段通往自我中心的缓慢旅程。这是一场令人心酸、忧郁的展览，与艺术家日记的摘录交织在一起，揭示了中国繁荣的阴暗面。统计数据可能令人眼花缭乱，但在每个城市，都有人在自己的肉体上刻

下线条，以向自己保证，他们不仅仅是统计数据。

不管是对死亡的焦虑还是对美好家庭的向往，这些复杂的情绪和想法构成了我们的精神世界。这些艺术家基于现实生活的经历或是对世界的认知，他们的创作主题范围十分宽泛，每一位都拒绝被性别、年龄或者是国家认同贴上标签。整个展览呈现了一群希望打破对现实过时期望的艺术家，坚定地反应可能会令人不安的现状。虽然展览下还有一行提示 NOT FOR THE FAINT OF HEART，但对所有人来说看的更清楚一些，才是更好的事情。

参考文献

- [1]Abe, Stanley et al. “Pulitzer Foundation Workshop”, Archives of Asian Art 62, (2012): 81-103.
- [2]Caruso, Hwa Young. “Asian Aesthetic Influences on American Artists: Guggenheim Museum Exhibition.” International Journal of Multicultural Education 11, no. 1 (2009).
- [3]James Vaughan Space: White Rabbit - Chinese Contemporary Art Gallery, Chippendale.
- [4]Maurice O' Riordan. “Spirited Moment Endures: The White Rabbit Gallery, Sydney.” Art Monthly Australia, no. 223 (2009): 12 - 13.
- [5]O'Riordan, M. (2009). Spirited Moment Endures: The White Rabbit Gallery, Sydney. Art Monthly Australia, (223), 12-13.
- [6]Rui Oliveria Lopes, “Meeting another China: exhibiting Chinese [folk] art and popular culture in the Orient Museum”, World Art 4, no. 2 (2014): 237-261.
- [7]Tan, Chang. “Telling Global Stories, One at a Time: The Politics and Poetics of Exhibiting Asian Art.” World Art (Abingdon, U.K.) 5, no. 2 (2015): 307 - 30.
- [8]<https://whiterabbitcollection.org/exhibition/hot-blood/>

作者简介：马帅（1998.02.12-），男，汉族，河南，研究生，艺术策展，悉尼大学。