

“不安的绘画”系列特邀导览：Monie

精彩内容文字回顾

特邀导览 / “不安的绘画” 系列
Inspiring Guided Tour / "Painting Unsettled" Series

特邀导览 A Guide for Inspiration

Monie
播客「艺术叨叨」主理人之一、美术馆从业者

Monie
Artdaodao Podcast Host,
Art Museum Staff

2023.3.18 周六 / Sat 14:00-15:00
UCCA Edge 展厅 / Exhibition Hall

UCCA Edge

活动时间：2023 年 3 月 18 日（周六）14:00-15:00

活动地点：UCCA Edge 展厅

回看链接：<https://ucca.org.cn/program/painting-unsettled-series-inspiring-guided-tour-monie/>

嘉宾：Monie（播客「艺术叨叨」主理人之一、美术馆从业者）

录音整理编辑：佟泽坤（实习生）、吴伊瑶

文字校对：房小然

UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

简策：抽象语言与材质的安宁

简策的创作中也包含隐喻与所指，比如《斯芬克斯》系列作品（如图1）。斯芬克斯是半人半兽的神话形象，起源于埃及神话，是权力的象征，比如金字塔前的狮身人面像。而当演变到了希腊神话中，斯芬克斯代表了神的惩罚。其实非常具象的斯芬克斯雕塑是这样（图2），好像与（简策的）绘画有非常大的出入，这时候就体现了绘画的魅力。画家融入了非常多的技法，虽然是一幅油画，但是它的材质由各种不同的形式组成，比如我们可以看展签，有布面丙烯、马克笔和蜡笔。大家可以稍微走近一点看，布面丙烯是很容易看出来的，现在邀请各位和我一起看看，马克笔和蜡笔的痕迹在哪里？画上银色边缘的部分其实是用马克笔勾勒出来的。艺术家在访谈中提到，她对颜料的使用有大量探索，大面积铺上丙烯之后会用马克笔勾边，我们会感觉她的作品有一些地方是很亮眼的，有些地方又有粗糙的感觉。她用什么方式来增加粗糙感呢？就是有的地方会用蜡笔来画，还有些地方会使用粉笔，（来体现）绘画当中的安宁。

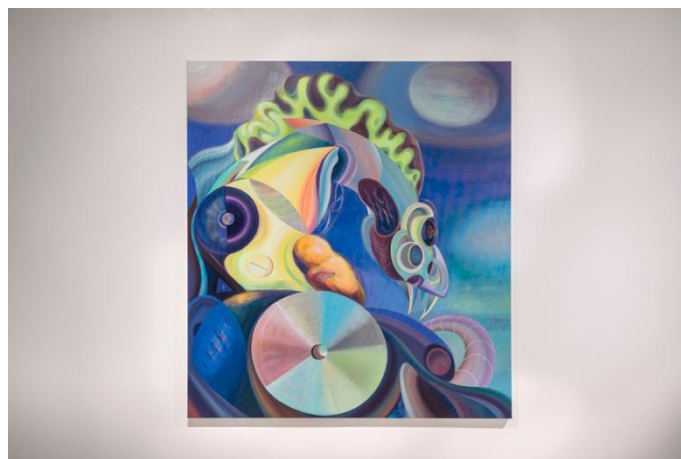

图1：UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

图 2：斯芬克斯雕塑，图片来源网络，由嘉宾提供。

李泳翔：“绘画雕塑”

观看李泳翔的作品《头饰-01》（图 3）时，可以先围着它转一圈，当我们在围着作品转的时候会发现，它已经不仅仅是一件架上绘画了，这就是这位艺术家创作的最大特点：painting-sculpture（绘画雕塑）。这件作品的灵感来源是良渚文化中的礼器“玉琮”，（玉琮的）造型是内圆外方（图 4），有这样比较扁的，也有高一点的，在古代用于祭祀。和很多观众一样，我也会想往里看。这个造型也是艺术家的巧思，我们会不自觉地往里看，有种不自觉的“窥探欲”，当然这是一个很中性的词，我们会很想知道里面是什么。

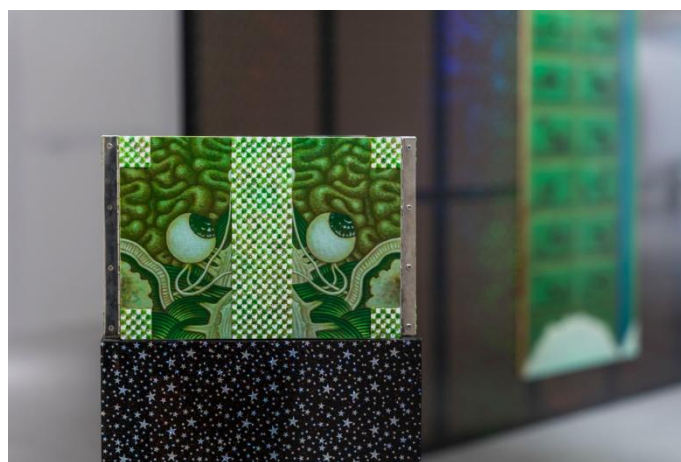

图 3：UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

图 4：玉琮，图片来源网络，由嘉宾提供。

《妄语迟花》这件作品，如果（我们）从侧面来看，会注意到塑料膜上印有小花，连接塑料膜的是链条和星星，这种装饰感是很柔和的。我们来看下方的绘画，也是很柔和很美的，最巧妙的一点是，画面中男孩的手放在了桌边，这也是艺术家非常常用的手法之一：他会模糊绘画与雕塑的边界，你感觉他的手扒在了桌边，实际同时也扒在了雕塑、这个柜子的边上，有一种好像出画了的感觉。画中景色呈现出来的比例也有超现实主义的感觉，比如左上角的百合花非常高，参照旁边的门（和百合花相比

非常矮)。为什么(非常柔和的)画面中还会传达出不安呢?可以看到右侧装饰品和图案,有鬼脸在上面,包括人物的表情和嘴角的细节(都让人感到不安)。其实艺术家还是想通过绘画呈现宁静的氛围,但是某一个地方又会让你产生机警的感觉,或者是不安的感觉,这就是他创作最大的特色。

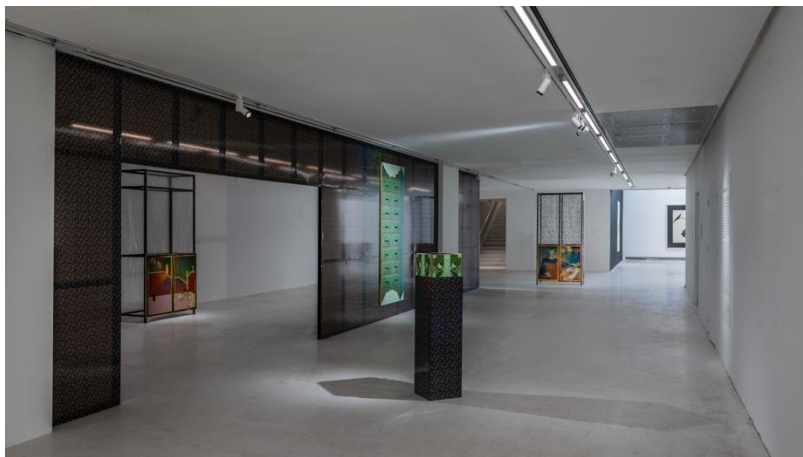

图 5: UCCA Edge“不安的绘画”展览现场, 图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

韩梦云：在空间中感受作品的节奏韵律

韩梦云的创作主要集中受到源于南亚、中东、印度的影响,所以(我们)会看到她很多的作品中有宗教性在。因为她也认为宗教艺术具有高度性(超越性)、全面性。我们在这个空间当中可以感受一下看不见的东西,比方说空间,比方说我们看作品的节奏韵律感。这个展厅空间是很特别的,挑高很高,两侧的墙大概高约八米。

展厅设计也有对话(感)在里面。首先,《极乐之窗》(图1)其实是教堂中窗的感觉,日光打在这边,而对应这面墙的《光的审判》(图2)其实是月光,它们就有这样的呼应。

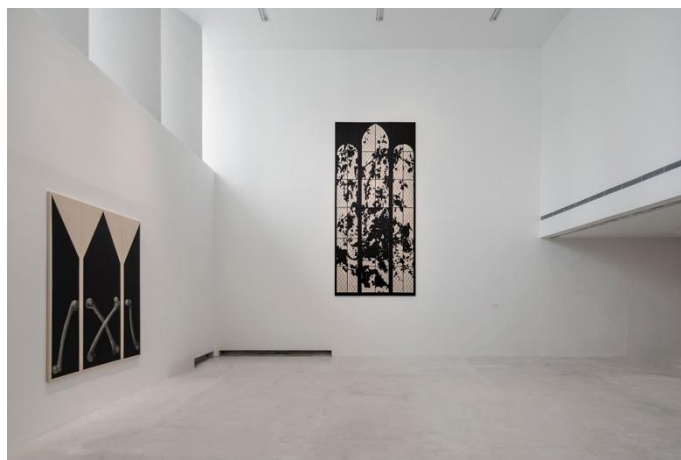

图 6：UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

图 7：UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

《欲望之终结》（图 6 左）这幅作品画了人体的骨骼，我们走近来看，可以看到她的绘画在关节的地方是很浓厚、很用心的。那么骨骼象征什么呢？骨骼象征着生命，象征着人体。而画布上方高的结构，就有点像是笼子的感觉。其实你会觉得像是人体被一个牢笼给束缚住了的样貌。

（在）相对应的作品《死亡和愚钝》（中），我们先看到的是两朵花。我们一般会觉得花朵是生命、绚烂、美丽的象征，但是我们要看，它的花朵其实中间（是）由什么东西组成的？虽然整体感觉是很

肃穆、很安静，但我们还是会从中找到一些“不安”，比方说，画面正中的这个骷髅头，骷髅其实是象征着人类死亡的意象。然后旁边这幅中间的玻璃珠，在佛教唐卡中象征着无常。所以她的很多作品当中都有一些宗教意象所指。

艺术家在访谈中有一个观点，我觉得非常棒。她说，“中西结合”已经被大家提得很多了，我们到哪儿都是和西方文化结合，受这种殖民主义文化影响很深。哪怕在研究印度文化的时候，也是“印西结合”，研究阿拉伯的时候是“阿西结合”。她觉得，为什么一定是世界各地都跟西方结合呢？为什么不能“中印结合”“中阿结合”？世界其他地区的文化为什么不能多沟通与交流呢？所以其实，这位艺术家她最大的创作特点就是融入了很多南亚、印度、中亚这些地区的文化和艺术理想。

带着这个背景，我们就可以理解眼前的《那流动的必将永存》中的郁金香（见图 7 右侧）。大家可能觉得它很美，视觉上觉得很享受，而实际上背后艺术家想表达的是什么呢？我本人也很喜欢郁金香。而郁金香在上海，尤其是最近又火起来了，外滩、武康大楼都在种。也感谢艺术家本人在一次对谈中给我们做了介绍，其实郁金香最早发源于中亚，传到阿拉伯之后，在阿拉伯有非常高的地位。因为在阿拉伯语中，郁金香这个词倒过来看就是真主阿拉的意思。所以这幅作品就是通过画（郁金香）来表示神圣、纯净的感觉。但我们来看，这个花其实现在是有了一种凋零的状态，因为正常的郁金香是可以直立起来的。那么艺术家到底想表达什么呢？从阿拉伯再传到后来的十六、十七世纪的荷兰时，郁金香的意象已经稍微有些改变了。大家也知道郁金香是荷兰的国花，当时它名贵到什么程度？它可以作为流通货币，跟黄金是一样的，这个花也是非常非常珍贵的。在那个年代，其实郁金香是（一个）和

经济挂钩的意象。可是，通过郁金香这样衰败的感觉，艺术家本人也想表达经济上的衰落，以及整个文化（与）经济的关系。养过郁金香的朋友们就会知道，当它垂头的这一刻，你是非常沮丧的。

接下来的这一组作品的展台其实来源于《古兰经》的书架，它的陈列方式是这样的：

图 8：《古兰经》书架，图片来源于网络，由嘉宾提供。

《古兰经》作为伊斯兰教唯一圣书，大家在诵读的时候会把它放在这样一个书架上面去读。这个展览很用心的一点是，这个系列放在了这样拉高了的陈列台上（图 8）。这幅作品表面上看来只是羽毛，其实（它）来自波斯文化中西摩格鸟身上的羽毛，这个作品名字就叫《寻找西摩格》。我去查了一下西摩格在波斯文化当中到底意味着什么，实际上这个鸟的羽毛是公平、正义、美好的化身，诗人、文学家也经常会以西摩格鸟羽毛的意象为灵感进行创作。在波斯文化中，有两个意象是非常非常重要的，第一个是大树，第二个就是西摩格鸟。大树象征着什么呢？它象征生命、智慧、扎根。当时有这样一个故事，有一个鸟飞到了大树的树枝上，然后树枝一阵颤，就把种子播撒到大地，于是有了生命。这样的意象在艺术家的创作中是非常重要的两个环节。

我们再来看这个陈列方式，有点像在看书一样。其实这也是艺术家对于绘画呈现形式的一种反叛，她觉得，为什么绘画一定要挂在墙上看呢？它也可以是书籍，也可以用翻阅的方式去看，甚至书里、杂志上的画都可以作为艺术呈现的一种方式。展陈也非常用心，这个（小珠子）其实是小小的吸铁石把画吸上去。我们来看一下，有一些波斯的细密画中，在画西摩格鸟时其实是这种感觉（图9）。有一种说法是，西摩格鸟有点像中国的凤凰。

图9：波斯细密画中的西摩格鸟，图片来源网络，由嘉宾提供。

王晓曲：中国集体的众生相

王晓曲是一位很会用戏谑和幽默去表现艺术的艺术家的。三色堇是生活中非常常见的花，最大的特点是看起来很愤怒、不快乐，好像就是不知道哪儿很不安。走近看会觉得艺术家又将这些花拟人化了，而且是拟男人化了。我们会看到这些花上面有一些胡须和络腮胡，稍微走近看也会看到艺术家绘画的痕迹。整面墙上挂的都是三色堇，但是这个颜色非常春天，很大胆。王晓曲创作的另一大特点是，她很喜欢描绘中国的集体众生相，比如《会议室》（图10左）这件作品。

图 10: UCCA Edge“不安的绘画”展览现场, 图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

《奔马图》(图 11 中) 这幅作品最能反映艺术家本人性格中的幽默。有点像在模仿马的奔腾, 但是马没有那么俊俏, 人脸都是男性的面孔, 有点像在讽刺领导视察。大家可以稍微离近点来看, 画面上方是红色的、棕红的感觉, 下面的(绿色)又不是刚才看到的翠绿色(指《感染》《会议室》两幅作品), 神态形象既像人手揣在兜里往前走的感觉, 又像是动物在奔腾的感觉。这种戏谑很有中国集体照的感觉。

图 11: UCCA Edge“不安的绘画”展览现场, 图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

仇晓飞：不安中的安宁

这一系列（展品）是比较早期的创作，大概在 2004 年的时候，将近 20 年以前。这两幅作品叫《雪屋》（图 12），提到哈尔滨就会想到雪，他的这件作品也会让我非常有感触，因为很像萧红笔下描写的被雪掩盖的傍山房子，上面铺满了雪。它（这两件作品）并不是普通的架上绘画，是把房屋房梁的椽木锯下来，在木头上作画。看上去尺幅很小，但是又很宁静，是我觉得“不安的绘画”主题展览中最安静的体现。

图 12：UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

仇晓飞最开始是一位很具象的画家，慢慢在螺旋式地改变自己的创作风格。《雪屋》是很具象的绘画，后面（他开始）更注重精神世界的探索，比如很多画作体现森林。大家想到森林会有比较神秘的感觉，比如精神世界的情感都倾注在这里面，包括这幅画作（《无题（孵与抱）》，图 13 中）中有怀抱的姿势，有新生命的感觉。我在看这幅作品时发现这里有一个骷髅头，虽然我没有向艺术家求证，但是（这种设置）给我的感觉很像克里姆特的作品，反映了人生、活着和死三个状态；（这幅作品）也有这种感觉，有婴儿，有中间的过渡，还有后面骷髅的形象。这幅用色也很巧妙，你不会觉得这画很着急，

你会觉得这些都是他梦境当中一点点与他的记忆相关，扒上去的。有点像是画给孩子看的邪恶童话，因为你还是可以看到很荒诞、怪诞、不安的东西，比如用深蓝和深绿与浅粉做强烈的对比。整体色调比较暗沉，但是中间选择了亮粉，（观看者）就会觉得这背后是一位很有意思的艺术家，在创作的时候把他所有的想法，甚至呈现出来的梦境和虚幻都放在里面。

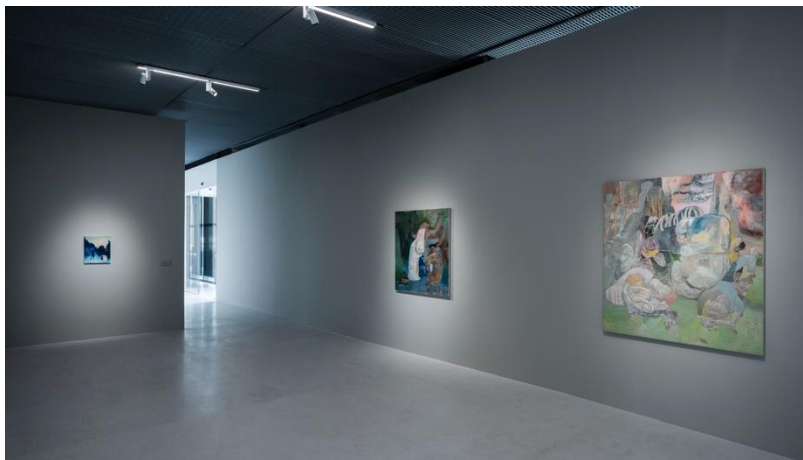
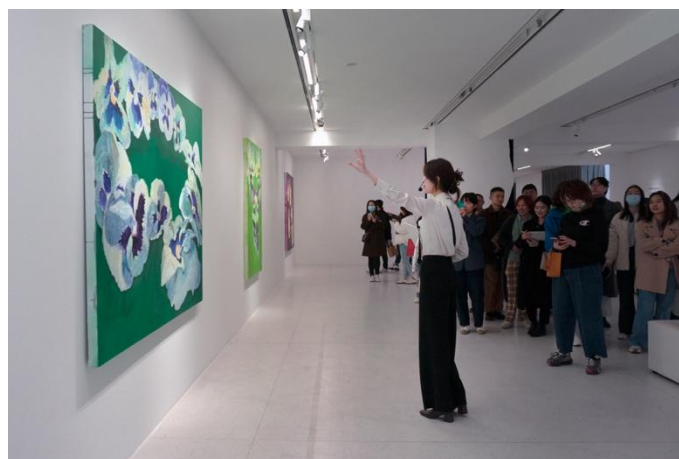

图 13: UCCA Edge“不安的绘画”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

《洞》（图 13 右）看起来也是森林组画，很值得耐心地细细地去看。有的时候会觉得像有人体的形象，又会觉得其实是个房屋，但他（仇晓飞）经常使用的手法是把房屋画成人像的形式，把人画成植物的样子。这件是比较大尺幅的作品，我们也可以看到《影子》（图 13 左）这件作品，深蓝色的，很有意思的是（作品中的）比例。我们可以看到一个被放大的人的形象，但是房子却只有这么小，人好像拿着划船的竹竿在划什么，可是又和房子是错开的，好像（人和房子）并没有处在一个空间里，他在做他的事情，这个房子就还是安静地在这儿。这件作品也非常标准地扣题了“不安的绘画”，下面还是比较稳的结构，上面已经是这样（向上飞）的笔触了。再稍微近看，他用的油彩也会给画面增加一种历史感，看起来好像经过了时间的洗礼。

2023年3月18日“不安的绘画”系列特邀导览现场，摄影：佟泽坤