专访 | 与策展人何雨,聊聊杜蒙个展《烬》

From: Tianchu Xu 倍儿艺术 2020年1月3日

中国玻璃艺术家杜蒙,是近两年备受关注的年轻艺术家。她的每一件作品都宛如一个悠长的故事,带观者走进一个百转千回的奇妙世界。其个人展览《烬》(Embers)正在纽约否画廊展出,展期至 2020 年 2 月 16 日。

倍儿艺术有幸采访了此次展览的策展人何雨,从策展人的角度出发聊一聊展览。

杜蒙,《处所》,2019. 玻璃,银箔,摄影:林沛超 ©杜蒙,致谢否画廊

杜蒙《烬》 2019年11月30日-2020年2月16日 纽约否画廊

410 Jefferson Ave #1, Brooklyn, NY 周六上午 11 点至下午 6 点, 其余时间预约参观

倍儿艺术 x 策展人何雨

此次杜蒙个展《烬》的策展思路是什么<mark>样的呢?</mark>可否与我们分享呢?

展览名称为《烬》(Ember),不知有多少人会把 Ember(碳烬)看成 Amber(琥珀);虽只差一个字母,"碳烬"和"琥珀"截然不同,却又包含相似的情绪。

2018 年 7 月,杜蒙在英国莱布斯特参加玻璃研讨会时开始计划在纽约的第二次个展的主题。她看着北欧连成一片的海平线和地平线,反复听着小濑村晶的《Embers》,告诉我她想做一个新的主题,叫《Embers and Ashes(烬与灰)》。我误会为《Ambers and Ashes(琥珀与灰烬)》,告诉她这个题目让我想到美国民谣歌手 Joan Baez 为自己和 Bob Dylan 无疾而终的恋情写就的一首《Diamonds and Dust(钻石与铁锈)》,1975 年写成,此后每次她唱现场,都会加上此后过去的时间,十年,二十年,三十年——"我们都知道回忆的力量,如同钻石闪亮,又如同铁锈斑斑。"

今年 9 月,和杜蒙再次讨论展览的中文题目,我才意识到自己误会已久。查找了 Embers 的含义和图像后,我理解了杜蒙想要表达的深意。碳烬看似有毁坏一切的力量,但又蕴含着向死而生的力量。此次展览,就此而生。

杜蒙,《涟漪 3》,2019,玻璃,铜箔,34.5 x 30 x 0.4 cm,摄影:林沛超 ©杜蒙,致谢否画廊

倍 心

此次展览是你和杜蒙合作的第二个个人展览<mark>,请问你早</mark>些时候是如何发掘到这位艺术家的呢?

2014年初,否画廊刚开始运营不久,苑媛介绍那时还在罗彻斯特理工学院(RIT)读书的杜蒙来纽约拜访。杜蒙带来《Rememberance(念)》系列的一件小作品,用玻璃粉制成,茶水染色,第一眼看到的时候就很喜欢。她回到学校读书后,我们仍保持着联系。

2016 年杜蒙首次个展《退火》否画廊展览现场,策展人何雨(左)与艺术家杜蒙(右),摄影:刘张 铂泷,致谢否画廊

随后的一年时间中,否画廊还没有实体空间运营,而我也一直在努力为画廊寻找新的栖身之地。 2016 年 1 月,正是纽约最冷的时候,我和杜蒙又在 Greenpoint 相遇了。那时她刚从 RIT 毕业,面临着何去何从的困境——虽说终于拿到学校的教职工作,但却因签证问题不能久留。而我也正因为没有空间策展,不知如何继续。

两个身在异国、快到而立之年但一无所有的女人,彼此都面临着感情、事业、身份都不确定的重重压力。我跟杜蒙说:"如果找到新空间,我们一起做一个展览吧,别管玻璃多么易碎、多么不好运输、多么难建立市场,试试再说。"后来否画廊顺利搬来新空间,7月我们做了《杜蒙:退火》,也是杜蒙职业生涯里第一个个展。杜蒙从 RIT 一路驱车到纽约,住在画廊布展,那是很难忘的一段时光。不久后她搬回中国,我们一直保持通信,支持她在国内的项目。直到今年再邀请回到纽约举办第二个个展。

2019 年《烬》否画廊展览现场,策展人何雨(左)与艺术家杜蒙(右),摄影:林沛超,致谢否画廊

区别于白盒子的画廊展览模式,此次展览还精心安排了互动书信台、以作品为灵感来源的甜品,以及音乐会活动等,让人耳目一新,缩短观者与作品之间的距离、增加互动。这是否为一种全新的画廊展示方式?

在创立否画廊之时,我们就想做一个有别于传统 White Cube 商业画廊简单的运营模式和高冷气质的画廊。否画廊在一个拥有 100 年历史的老房子里,房子本身就是一个公寓,是一个家,所以我希望能营造出亲密的、友好的氛围,建立起一个社区。

画廊呈现展览时,希望作品能和空间有对话,有在地性,而不是简单地把画往墙上一挂。而展览之中,也希望能呈现和展览主题一致的活动,营造一个完整的艺术空间,真正实现"艺术即生活"的理念。这些多样化的活动,吸引到不同的观众,有很多并不常去美术馆的人由此第一次走近艺术,同时也是给各领域的创意人士提供一个交流和共同创作的机会。

2019 年否画廊《烬》展览期间,Ikebana 插花工作坊活动现场,摄影:胡竞心 ©否画廊

今年我们开始在画廊长期开设 Ikebana 插花工作坊的活动,来参加工作坊的 Tia 告诉我,这是她第一次逛画廊,理工科背景的她不常参加文艺活动。而当她得知画廊的作品可以收藏时,非常惊讶,当即便收藏了一件杜蒙的作品,这也成为了她人生中的第一件艺术收藏品。这一年来,我们也在画廊之外做了很多活动,比如与 Wix Playground 合作的茶道,为 China Institute 2019 Blue Cloud Gala 晚宴策划的艺术部分,将画廊带入各个意想不到的空间。

胡竞心为展览《杜蒙:烬》设计的甜品系列《Petrified Forest National Park》,摄影:林沛超,致谢否画廊

曾经有人问我,在画廊里做食物有关的活动,如果来访者是因食物而来,还能深入领会作品要传达的深意吗?我说,首先要提供一个入口,把观众带到画廊的实体空间中,找到人和人,人和艺术,与自然之间的连接。其次,吃饱了能更好地感受作品,艺术无非传达的是人生,以及超越人生的理念,那么首先要过好每天的人生。而艺术家也很喜欢这样的活动,艺术家Michael Eade 跟我说过:"当一个主厨花了很长时间去了解你的作品,并用一道道菜品把作品呈现出来,这本身就是一个极大的心意和致敬了。"

《杜蒙:烬》现场,观众可以写信给未来或者过去的自己和他人,摄影:林沛超 ©杜蒙,致谢否画廊

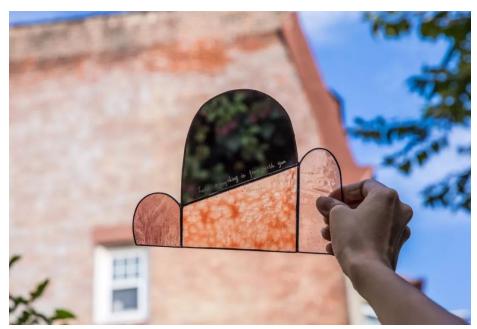
《杜蒙:烬》开幕现场,观众使用火漆章盖章。摄影:林璟 ©杜蒙,致谢否画廊

倍^{ber}

展览中设立书信台,是我的概念,由胡竞心来策划执行。杜蒙展览中一个系列叫《信件》,由玻璃和镜面镶嵌而成,上面刻着一些信里的常用语,如"How Are You?"、"I Hope Everything is Fine with You"、"Hello"等;这个系列的作品看起来温暖亲切,但其实和生离死别有关。现在的世界节奏非常快,许多爆炸性的事件接踵发生,人的感觉都迟钝了。我希望人们能够慢下来,在这些作品前反观时间的意义,于是提议在画廊里设置书信台,让大家可以坐下来写一封信,给十年前,或者十年后的自己或者某个人。

杜蒙,《近来如何?》(细节图),2019. 玻璃,铜箔,24.5 x 0.5 x 16.5 cm,摄影:林沛超 ©杜蒙,致谢否画廊

杜蒙,《敬望安好》,2019,玻璃,铜箔,20.5 x 0.5 x 15.4 cm,摄影:林沛超 ©杜蒙,致谢否画廊

林沛超十月在画廊的花园取景拍摄了《信件》系列的作品图,竞心选择了一些设计为明信片,并制作了画廊专用的火漆章,观者需要好好坐下来,在一支蜡烛的时间里写信,盖上邮戳。很多人把信带走了,也有人把信留了下来,成为展览的一部分,也许也会成为未来的展览的一部分。这些信里,有给自己的,有给远方的家人朋友的,还有的信,写给已经不在人世的亲人。从这个意义来讲,信真的超越了时间。

2019 年否画廊《烬》展览期间,Mandarin Stage Group 音乐剧选段表演现场,摄影:刘蕙萱,致谢 否画廊

十二月初,Mandarin Stage Group 还在画廊中举行了音乐剧选段的音乐会。根据他们对展览的主题的理解,排演了这场剧目,借由不同音乐剧中的人物角色内心独白与唱段,讲述每个人在这纷扰世界中不断的自我挣扎或与外部抗争,不安与焦虑的情绪终使人们走向重生或死亡抉择的二元状态。这个剧团的成员大多数都是 30 岁以下,是纽约新一代的华人音乐人/剧院人,他们在这个空间里找到了一个独特的舞台,和观众近距离接触的一种新型的演出方式。

作为策展人, 你是如何判断和确定哪些艺术<mark>家是适合你</mark>要做的展览的呢?

我欣赏有多种才能、能够融合不同媒介创作的艺术家,并且希望艺术家能够了解否画廊的特性,并在此基础上思考作品和展览,以及相关的活动,这样展览才能是一个整体。同时,希望艺术家有丰富的人生经验,能够通过作品传达出对世界深度的理解和思考。

杜蒙,《烬》,2019,玻璃,铜箔,旧物,275.6 x 147.3 cm,摄影:胡竞心 ©杜蒙,致谢否画廊

你认为如何对普通大众(特别是年轻人)进<mark>行</mark>艺术<mark>的普及</mark>和推广?

坚持做有趣的事,做能让这个世界变得美好一点的事。

关于否画廊

2019 年《烬》否画廊展览现场,摄影: 林沛超 ©杜蒙, 致谢否画廊

否画廊(Fou Gallery)位于纽约布鲁克林的公寓画廊和创意实验室,致力于推广和展示反映时代精神的艺术家和创意项目。否是对现有商业画廊单一运营模式的抵抗,相信艺术是生活的一部分,是创想的发动机,通过呈现有意思的艺术和设计作品,为一种新型有机的艺术生态做出贡献。除常规的展览外,还定期举行未命题对话系列艺术沙龙、艺术电影及独立电影放映、声音演出、家宴及艺术下午茶等活动,呈现多元可亲的艺术空间样貌。

全文完

https://mp.weixin.qq.com/s/aKiUSBIfx0GrYbbKXm0SbA