

展评 | 艺术引发了通晓自我的幻觉

艺术家齐乐在拱形画廊的首次个展以放大的、鲜明的情感冲动重访记忆的痕迹：那些在山区度过的童年旧时光，不断在她的梦境和创作中重新申明。这些尘封在记忆深处的感知，透过时间来到我们的面前，返朴山林的冲动，以及来自记忆深处的留恋与忧惧。它们交织成了整个展览的面貌，策展人对这些作品中暗藏的絮絮叨叨的表达进行转译汇合，成为《闪闪的信号》。

本次展览我们将于本周日结束，7月29日至8月10日不对外开放，新展将于2024年8月11日晚开幕，届时欢迎大家到场。在即将进入展期尾声阶段，我们再跟随撰稿人的视角回到展览现场。

Artist Qi Le's first solo exhibition at Arch Gallery revisits the traces of her memories with a magnified and distinct emotional impulse: the old days of her childhood spent in the mountains are constantly re-affirmed in her dreams and creations. These dusty perceptions come to us through time, the impulse to return to the mountains, and the attachment and fear from the depths of memory. They are intertwined to form the face of the whole exhibition, and the curator translates and converges the implicit rambling expressions in these works to become "Glittering Signals".

We will be closing this exhibition this Sunday, and it will be closed to the public from July 29 to August 10, with the new exhibition opening on the evening of August 11, 2024, when everyone is welcome to be there. As we approach the closing stages of the exhibition, we follow the contributors' perspectives back to the exhibition.

引发了通晓自我的幻觉

文/吕宁茁

作为齐乐的首次个展，着眼于展示艺术家是如何将她向内挖掘出的尘封的记忆、感官的体验，和对自然和亲密关系的感知带回到现实之中。为此，展览以细腻的手法处理感受的节奏，并以感官的暗示邀请观众大胆地以一种更感性的方式在展厅中探索散落着白草莓的草坡，涉过冰凉的河流，回到画面中所呈现的一切有形无形的生命形态的起源。

正如“闪闪的信号”所暗示的强烈感受，在我们习惯的当代艺术对符号系统的编码和解码之外，展览带来了更多发生在意识之下的体验，这像是一场生机勃勃的实景戏剧。展厅空间借助鲜明的可感属性以激发观众对艺术家在创作过程中反复实践的惯用的视觉符号系统的领会和想象。

本次展出的作品分为闪闪、白草莓、梦境与身体感知四个部分。由齐乐直觉力量的具象化——闪闪，这个悬停在经验世界的精神层面的生命体，引导观众逐级深入。

进入展厅，首先面对的是盛夏明亮的外光与展厅灯光共同创造的白草莓成熟的五月山野间的明亮白昼。展厅原有的一级台阶左右的高低差，成为划分白昼与黄昏的界限，随着探险的逐渐深入，通向内部隔间的通道处以红色的视觉引导色集中悬挂着感官系列，经过深夜半梦半醒的飞蛾侵扰，我们最终能够进入的是一个超越现实的冷光梦境。

第一级：日光中新鲜的白草莓

在展览的第一级空间中，我们在不应该生长白草莓的地方品尝到这种成熟于五月中下旬，成熟 10 小时后便会枯萎变质的野生果实。这种难以保存的特性使它几乎无法被带到艺术家成长的甘肃南部山区之外的地区。也正是因为这种特性，齐乐从这种野生果实饱满而新鲜的状态中得到了对时间流逝的强烈感受。对她来说，每一颗新鲜饱满的白草莓都是特定的时空、身份的烙印。它们是在她穿梭于其间时苏醒，在她离乡时又陷入沉寂的，存在于特定时空和触发条件下的脆弱生命。

齐乐以大量的白色、粉红、绿色和有力的形象与线条来描绘这个对应物给她带来的感受，赋予它强大的灵性和生命力，乃至赋予她典雅和美丽。

在作品《雨夜等船来》中，儿时野外的白草莓给她带来的令人的惊喜与兴奋通过巨大的白草莓表达出来，似乎这依然像过去一样让人狂喜。但这种眩目的日光下的探险并不存在于当下的某个地方，而是艺术家重新向内自我探索的艰辛努力，因而给人以阿卡迪亚般的距离感。悬挂在第一级的梦境系列《尼克斯在游荡》似乎想要提醒这一点，它与《grandmother》，共同对望着齐乐心灵的另一头——那些成年后缠绕上来的无法满足的梦境与回忆。

第二级：河滩边枯萎的白草莓

黄昏时分，白草莓不可逆转地萎缩掉落，闪闪也隐藏起来，在第二单元中，我们随所有融化凋零的白草莓一起落水，祖母曾试图通过冷冻为在异乡求学的齐乐保存新鲜的白草莓，但它们却像时间本身一样不愿停留。所有萎缩的白草莓在这里成了某种混合着时空距离与更深刻的亲情的对应物。第二部分是一个徘徊的空间，过渡的位置悬挂着《千万颗月亮的影子》——撑满画面的是与萨尔瓦多·达利在《内战的预感》中创造的巨大人形相近的形象。在齐乐绘制这件作品时收到了一位亲人逝世的消息。白草莓在画面的左下角萎缩变暗。夜色降临，而亲人在呼唤，白色的石头在台阶下围成圆圈——是时候渡水回家了。

第三级：身体先于意识的夜晚

在夜晚最终到来之前，具有承上启下意义的作品《夜谈》记录了昼与夜，梦境与现实的符号系统的交替。在白飞蛾接管我们的感官与意义之前，所有对应物在这个短暂的时刻共享平等位置，围坐成一圈。

随着夜晚到来的，是扑打翅膀的白飞蛾。在许多个半梦半醒的山区夜晚，发着白光的飞蛾占

据了齐乐的全部感官。感官系列是身体比意识更先一步感知到的信号，它们将这些喻鸣、瘙痒、刺痛放大并以视觉和展示语言再现。在整个展览动线的设计上，这些作品处在“通道”的位置。展览逐步深入的过程，也是逐渐靠近信号来源的过程。

第四级：坠入深沉梦境

信号源在表层意识之下——齐乐的创作时常依赖于对梦境的体验。展厅的最深处是那些直接指向童年的回忆和梦境，寄托了艺术家诸多昏暗哀思的梦境系列陈列在冰冷明亮的白色空间中，这里的色调与高达一层的挑高对比让空间体验变得局促而不真实。我们还在这里见到与闪闪对应的卡隆（一个真正的童年玩具），这位潜意识领域的使者在展览结束时被介绍给我们，他导向描绘深沉梦境的《罗德之妻》和艺术家早期创作过程中离白草莓最近的一次体验《Life as a new comer》。

在德国驻留地的一棵酸樱桃树下用手指触摸到樱桃核时，齐乐第一次被童年的回忆击中了，由被去了核的樱桃而生发的对情感、记忆、故乡的渴望开始像水波一样向外扩散，它们先是在指尖和喉咙眼盘桓，在无数个夜晚萦绕，在那些已经流逝的感受里停滞，最后以一个全新的形象，带着惊险与新鲜来到我们面前。

原文链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/mqccTtqP3f3f4dkliwIKaA>