

inner flow 对话董冰清：爱与自由是现在的创作核心

来源：inner flow Gallery

采访：吴乙弘

编辑：刘旭

图片提供：董冰清、刘灿义

董冰清，中国美术学院史论系古代美术研究生，师从范景中、万木春，现工作与生活于上海。她的创作涉及屏幕媒介、雕塑和音视觉演出，作品以她个人特质中古典与先锋两个极端对撞，多样而打破常规场域，探索着艺术形式无限可能，且始终围绕着个人浪漫而自省的精神内核，将思维、技术以及学术隐藏在视觉之下，用鲜活而无边的关怀、感受与想象力，构建着一个个注入情感的动人世界。

近年来她的作品于纽约军械库博览会、北京尤伦斯艺术中心 UCCA Lab、上海油罐艺术中心等地展览。为法国 Maison Margiela，意大利 Forbitches 等品牌创作 3D 视觉，创作的虚拟人受到美国 Vogue 报道。2020 年她开始了介入音乐演出场景的创作实践，跨界活跃于亚文化及说唱音乐演艺场景中，为场景带来舞台艺术装置及视觉输出，或与艺人及厂牌合作共同演出。

inner flow: i

董冰清：董

i：欢迎冰清。很高兴此次你来参展。请先做个简单的自我介绍吧！

董：我是董冰清，喜欢唱、跳、rap 和艺术！

i：我们先从本次展览你的作品聊起。你作品中的美杜莎形象非常有识别度，为什么选取这样一个形象来创作？

董：她可以代替我表达很多东西。美杜莎的故事集美丽、原罪、污名化、抗争等很多个层次的内容，内在是一个被英雄故事掩盖的悲剧；同时，头发是女性常常使用一件“武器”，或者是被攻击的弱点。

“在派对中尖叫，如雨中之泪”，展览现场，2023

i: 在你的观念中，是否身为女性，生来就需要进行某种意义上的“抗争”？

董：是身为女性不得不抗争，但和美杜莎一样，自我保护和抗争又会被污名成丑陋的。所以这件作品才会寄托我一个希望，希望她可以达到平静的、内在强大状态，我希望弱小和强大都可以被歌颂。而且我本性是一个软弱的人，我用了很多武器来伪装自己，我就希望自己可以是平静的、自如的，不需要那些东西的。

今时之矛——火力，韧性树脂、油性漆、金属，66×42×50，2023

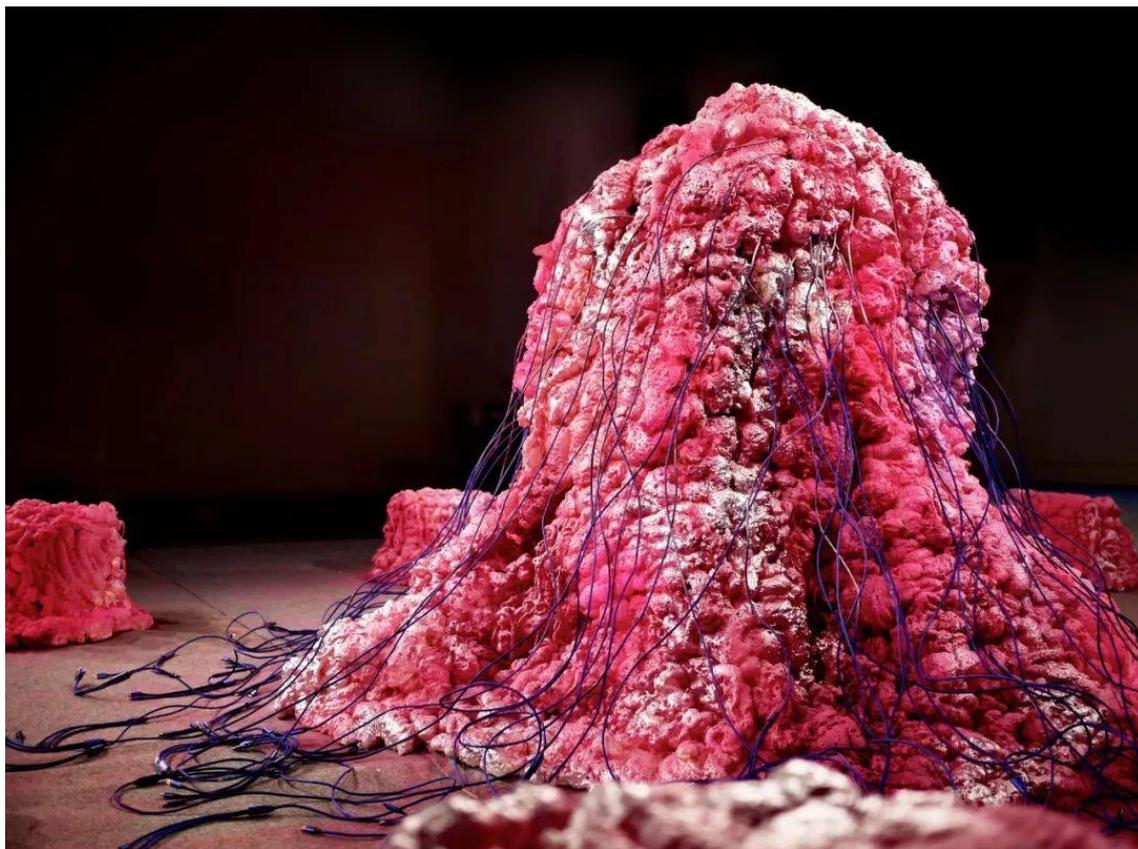

拳拳出击吧 Fistsupup Bar, 尤伦斯艺术中心 ucca lab, 北京, 2020

i: 大家都很有趣梅杜莎的蛇发变成了充电线头。上次你聊到关于图像学的东西也很有意思，希望可以展开说说？

董: 首先我是把古典的美杜莎之盾的盾牌转化成了屏幕，屏幕是我们这个时代的盾牌，网络上的一切都在它的庇护下，成为了攻击的力量。而美杜莎的蛇发原本承担着攻击的职责，我将它转化为当代物充电头，如果去思考一个物件的哲学意义，充电头承担了这个时代连接、传输、给予的功能，如同我把美杜莎攻击性的向外部的力量，转化成了对内的、自省的力量，在这力量下我希望她可以达到平静的状态。网上有句话说“一生自省的中国女人”，这是成长环境下很难改掉的习惯，我想要在这个动作之后获得是平静，是丰沛的心灵，不是耗尽自己。

在图像学研究里面，我们会研究一个物背后的隐喻和含义，这往往在一个时代里或区域间成为共识，比如中国的红色代表喜庆、伊甸园的苹果代表原罪，而我们这个时代的常见之物也会代表着特定的含义，比如充电线在我们这个时代，就是连接和传输电量，物件或许会被时代淘汰，但它所代表的抽象的意义不会消失，这也是我面对新兴的技术和媒介的态度，我更在乎的是它背后的逻辑是什么，而不是技术的表征。

手机要一起玩才好玩 Plug-in! Have fun! , 可充电交互装置, 2019

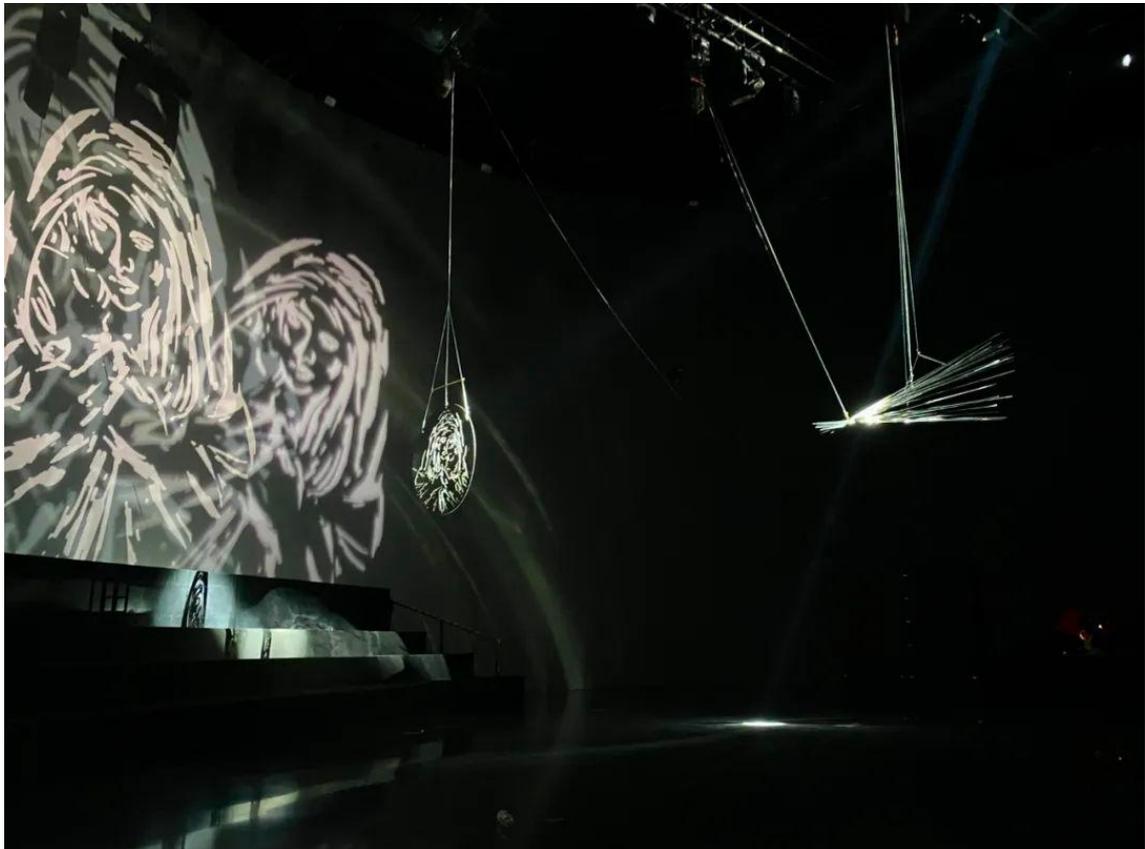
今时之矛——水相，韧性树脂、油性漆、金属，55 × 45 × 50，2023

i: 你的这次作品中有三个雕塑，分别是梅杜莎三种不同的形态，似乎也展开了一种线性叙事。为什么选择这样的视觉呈现？

董：其实愤怒地反抗、哀情地祈祷和平静如圣母玛利亚之姿不只是不同阶段的状态，也是同一时期存在的不同状态，三位一体，人是复杂的。

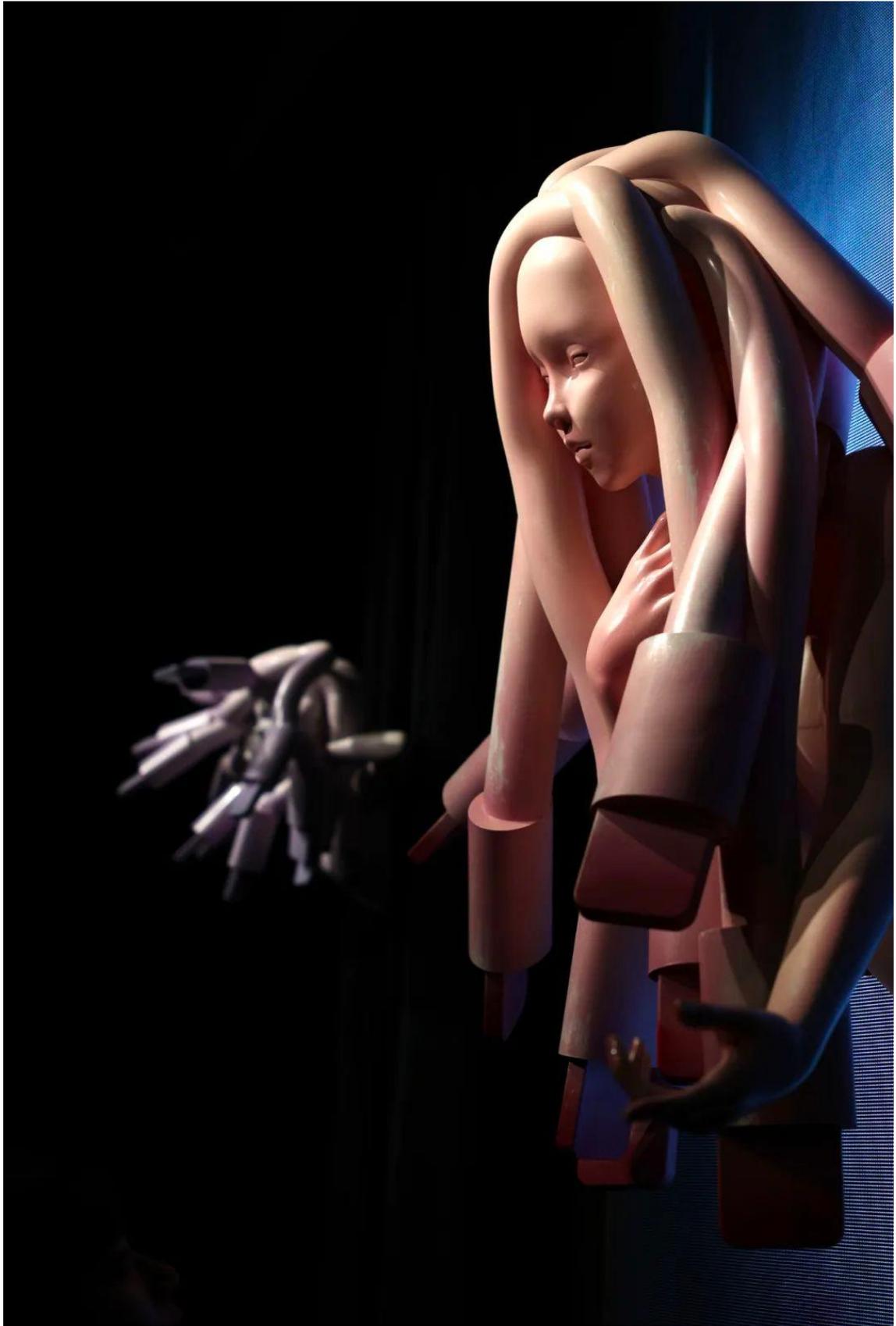
岩间圣母 Virgin Of The Rocks, 动态影像截图, 2021

岩间圣母 Virgin Of The Rocks, 装置及现场演出, 油罐艺术中心, 2023

i: 谈到圣母玛利亚，你之前的作品中也有过“圣母”这个形象，也有很多希腊神话的元素。可以谈谈为何偏爱在作品中引入神话、神性这样的主题吗？

董：对我来说这些东西的核心是爱与自我，这也是我现在追求和想要表达的东西。过去的我更追求理性和知识，喜欢研究技术和社会，在经历了一些事情以及疫情过后，我意识到人类社会的问题在每个时代循环往复都是同样的问题，而人之所以为人最本质和核心的可能是那些无用的、渺小的、情感的东西，是我精神上的探索。

昨日之盾，韧性树脂，油性漆，金属，2023

i: 作品中具有一定交互性的，不论是实时的动作捕捉摄像头，还是手机壳上的肢体碎片。每次观众看展的反应是你期待的吗？想通过作品和观众建立怎样一种联系呢？

董：我希望观众在这件作品中看到自己，一种是粗暴的通过屏幕不停被摄像头对焦、虚焦，像时而看不清时而看得清自我。另一种是你在那个封闭的场域，光打到你和作品上的时候，有没有被笼罩和包裹，你有这个感受就是我希望产生的共鸣。

“在派对中尖叫，如雨中之泪”，展览现场，2023

“在派对中尖叫，如雨中之泪”，展览现场，2023

i: 让观众看到自己，却虚虚实实。感觉你非常擅长给观众制造一个特定的观看氛围和场域，在生活里也是属于这样一个很会“带气氛”的人吗？聊聊你平常的生活和创作日常吧。

董：嗯，我喜欢用作品搭建一个时空，让观众可以进入，是一种比较打开状态。但平常生活和人的交往我大部分时候还是比较封闭内心的，但少有的可以和别人进行心灵交流的时刻会让我感到非常幸福。

我觉得创作是一个我打开内心和撕裂伤口的方式，而日常的生活中在朋友的面前我都是一个“快乐小狗”，在自己独处的时候会回到一个 emo 人。

i: 感觉艺术创作会让你的一部分不容易“入世”的人格出现，给到它很多空间。你的创作里经常会出现一些虚拟人物，包括这次的充电头美杜莎也算是一个。这些形象一般是你自己的一个镜像、投射，还是一个期待呢？

董：我喜欢各种各样的女孩形象，也藏着有一种想要反客为主的观念，将客体变成主体，把被凝视变成主动的存在，她应当是醒目的、自如的、难忘的，我不被左右地通过她们去表达。

独家 Exclusive, 数字艺术, 2022

i: 你的作品里装置、公共艺术、虚拟艺术, 各种形态都有, 它们和场地的结合也会有各种不同的化学反应。有没有比较印象深刻的展览场地, 和这次比较有什么不同? 接下来有没有想尝试的方向, 想怎么去创作呢?

董: 其实逻辑是共同的, 不同点只在我认为这件作品最好的表现形式是屏幕还是实体。今年7月的时候收到“屏幕间”的邀请在西湖边一个繁忙的市中心路口巨幅屏幕“西湖天幕”上展了

一件影像的片段，当时站在那个车水马龙的环境里，我和路边的行人一起抬头看着屏幕里的女孩，听到身边的陌生人发出的感叹的时候，那个时候就好像在和大家一起看跨年烟火一样的感受，好像作品也不属于我，而我属于大家，那个是一个共同体的感受。

时机莉莉 Timing Lily，屏幕间策划，西湖天幕，杭州，2023

此次则是私密的自我，一个是我被人、被世界包围，我属于群体，一个是我被自我包围，我在我的内心里。我眼下想尝试的有一件东西是想和硬科技机械手的公司合作，还不知道哪里找，正在创作的一些作品的想象就比较具体，是互相连结的一组东西，我想要她们在一个高高的、宽宽的空间里出现。

踏过去像永恒一样，韧性树脂、油性漆、金属，10×6.9×5.4，2023

i: 树脂、油漆、金属。围绕你对作品材料和媒介的选择聊聊吧？

董：对材料与对媒介的选择都是从创作的这件作品本身给我的气质感受出发的，是一种满原始的冲动，我拥有了对这件作品的想象后再去找心目中那个样子的材料，最近有一件作品想

用玉石。

i: 你在创作上似乎有一种不计成本地感觉在。

董: 计了但没完全计。我也希望可以不计，就是因为得计才痛苦嘛!

i: 最后一个问题，平常不做艺术的时候在干吗呢，什么样的事情会让你充能、带给你更多灵感?

董: 在玩! 看演出、学跳舞、旅行什么的，或者和朋友们没有目的地瞎玩都很开心，喜欢傻乐。但我一般是在独处的时候产生灵感，一个人在电脑前听音乐、看书或者闲逛，只要是独处在我自己的空间里，脑子里就会涌现出很多东西。