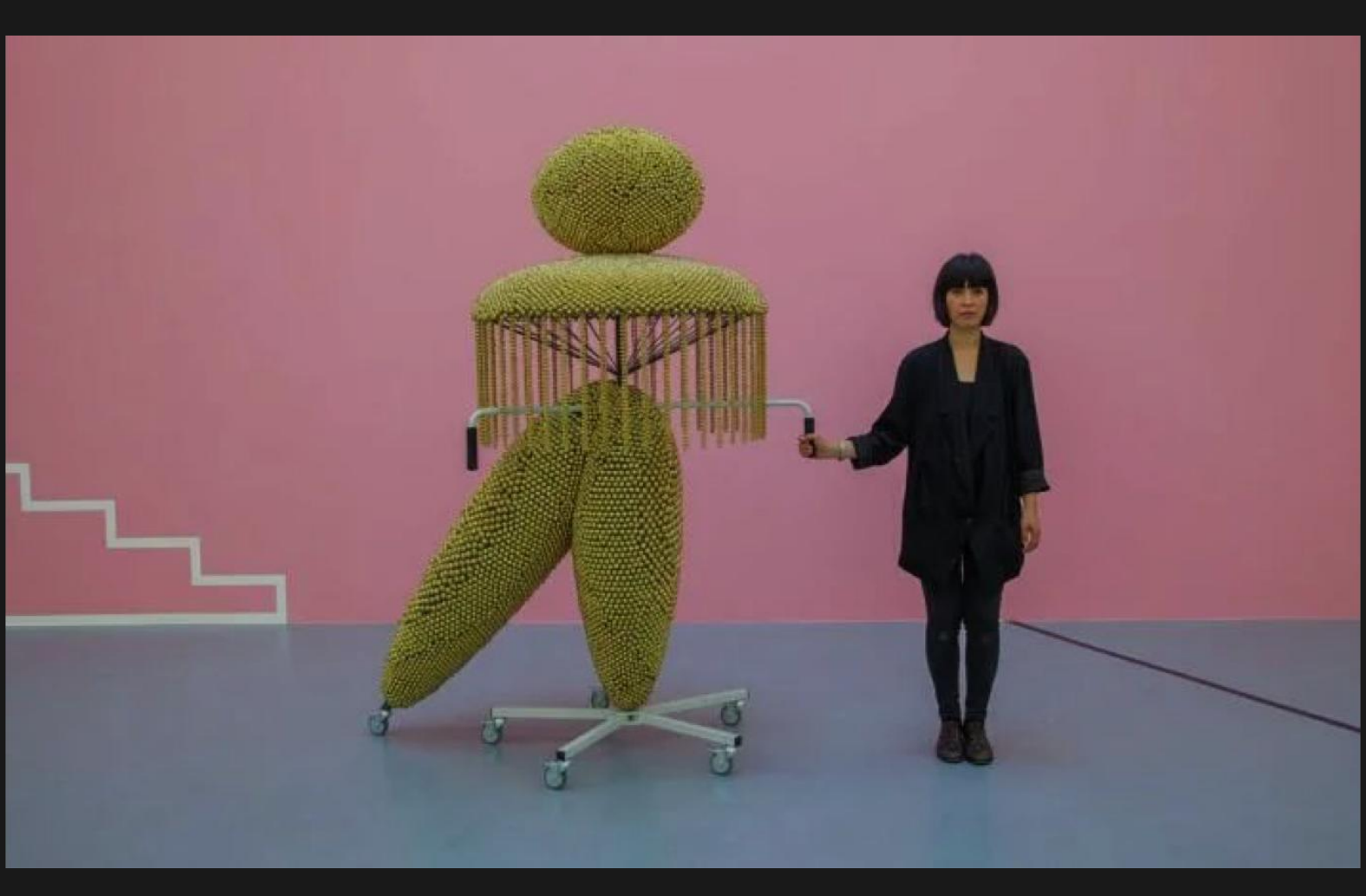
梁慧圭：一个文明观察者的第六感

艺术设计的朋友们 2021-01-22 08:00

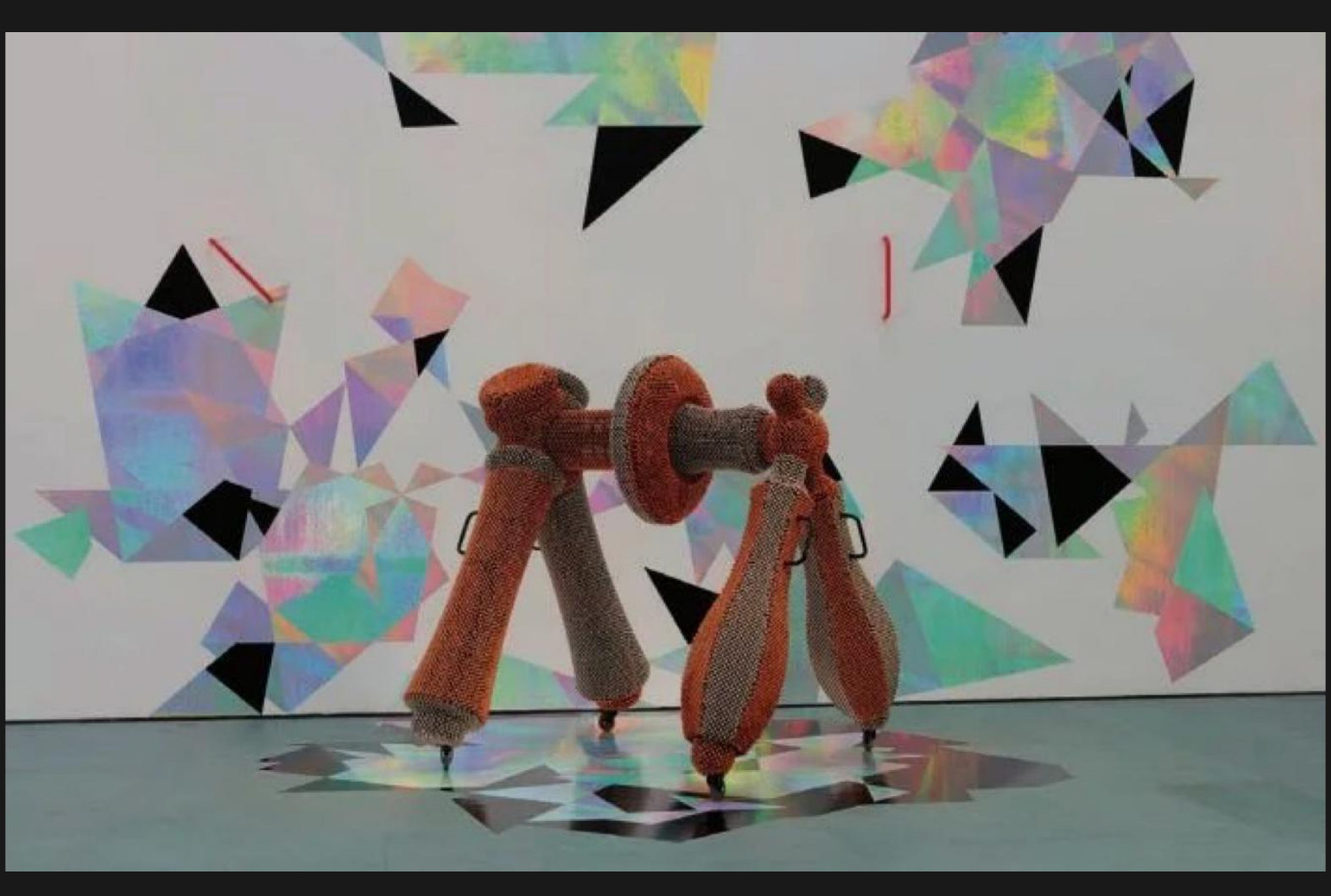
微信扫一扫
关注该公众号

在纽约现代艺术博物馆（MoMA）扩建后重新开放的系列展览中，出生于1971年的韩裔当代女性艺术家梁慧圭（Haegue Yang）受邀为新空间特别制作了一组命名为“手柄”（Handles）的装置作品。



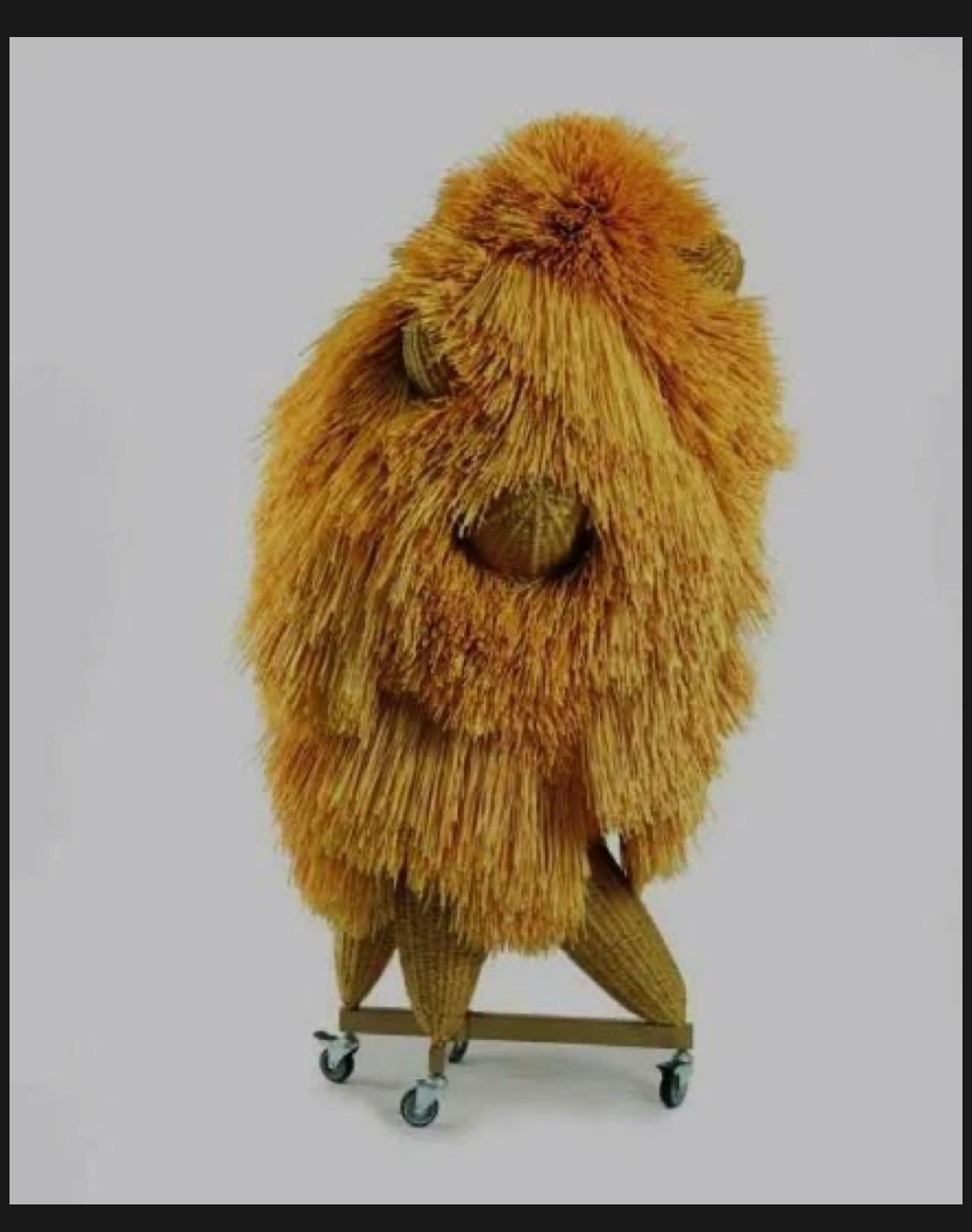
> 梁慧圭（Haegue Yang）

梁慧圭以使用日常材料构架多元化的多媒体装置，营造多重感官体验的艺术氛围而闻名，“手柄”结合了装置、声音、绘画和行为演绎等形式，体量巨大。在展厅的三面墙上，全景图形的墙面作品呈现出了令人眼花缭乱的几何图案，装饰性元素重复出现，由于表面不连续的光线而产生破裂感，生发出丰富而变幻的颜色。在被几何图案环绕着的地面，六件表面由铃铛覆盖的雕塑作品被安装在脚轮上，充满了潜在能量，开幕式上，它们由训练有素的表演者以不断变化的角度推动穿过展厅中庭空间，由于表演者们的操纵，发出了宗教仪式般微弱的铃声。伴着铃声的，是渗入到整个空间里的鸟鸣噪音——如果你深入了解这些似乎来源于自然环境的声音时，你会诧异地发现，这段录音实际上来自2018年南北朝鲜之间非军事区里一个紧张的政治时刻，当记者们正在紧张氛围中聆听两国领导人的私人对话时，音频设备只记录下了鸟鸣声和照相机发出的快门声。这件作品的叙事从物质、精神以及政治等多维度上放大了装置和行为艺术的概念。梁慧圭在研究民族本土性、宗教哲学、现代主义艺术、政治化元素等信息后，将这些看似迥然不同的叙述融入自己独特的构架中，她考虑到这一环境中人与物之间的相互作用，光和声的交错创造了一种既具个人又具有政治共鸣的仪式化关系。

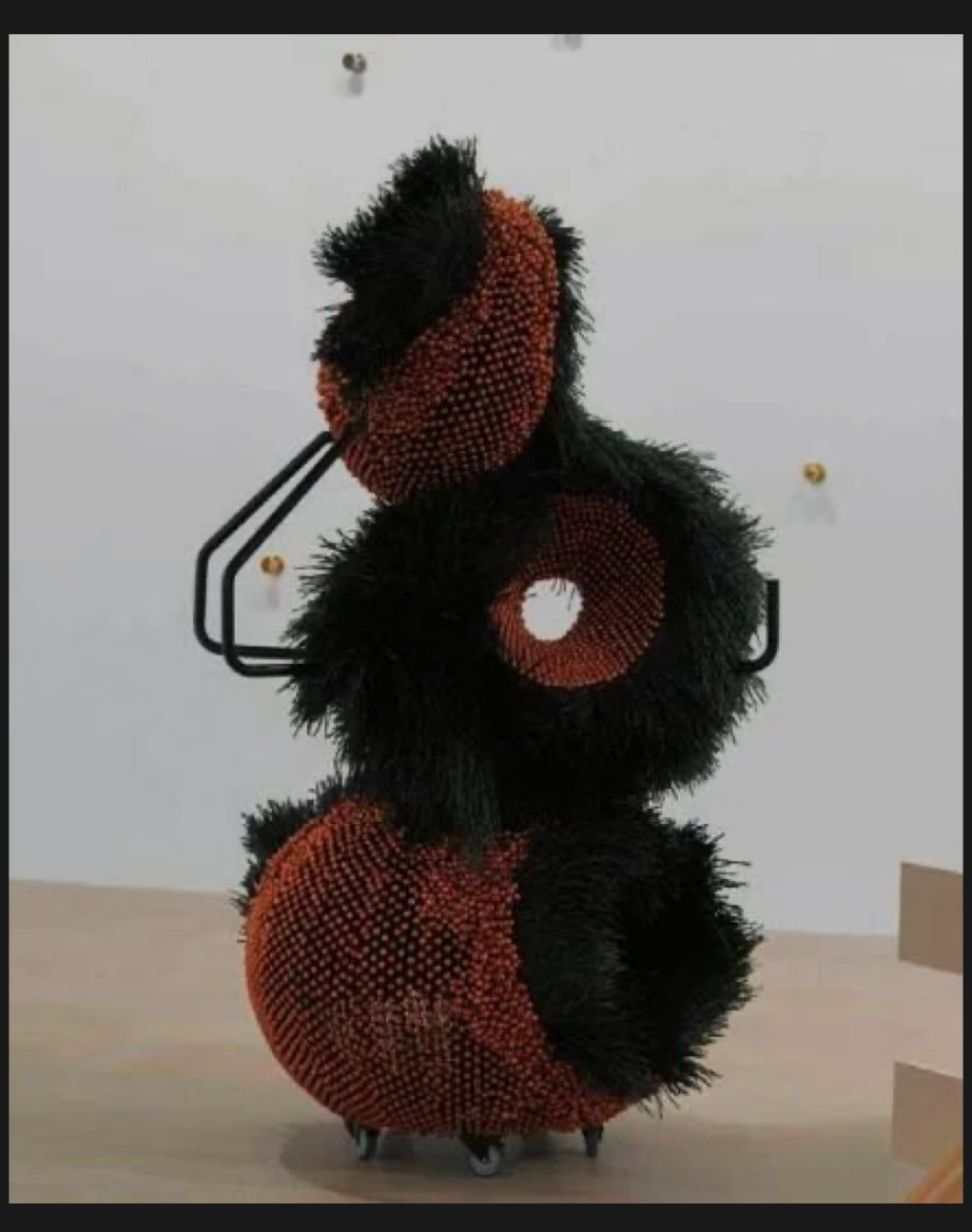


> “手柄”（Handles）

MoMA将重开的首展核心舞台给了一位亚洲女性艺术家，这意味着梁慧圭在国际当代艺术界的重要地位。她的作品时常出现在世界各地的美术馆和画廊中。2019年，梁慧圭于新加坡国家美术馆展出装置作品《Forum for Drone Speech：Singapore Simulations》，作品受美术馆建筑、新加坡殖民历史和移民社会构建所启发，以人造大理石、全息打印和机器人声音为元素，引发对于在不断变化的历史浪潮中如何进行身份认同的思考。同时，在迈阿密巴斯艺术博物馆的大型个展“不确定的锥区”（Inthe Cone of Uncertainty）中，梁慧圭呈现了富有表现力的抽象雕塑，她融入了动态、声音和嗅觉元素，多重感官的体验，将人们对于时间、空间和历史既有的感知延伸至新的艺术境界。

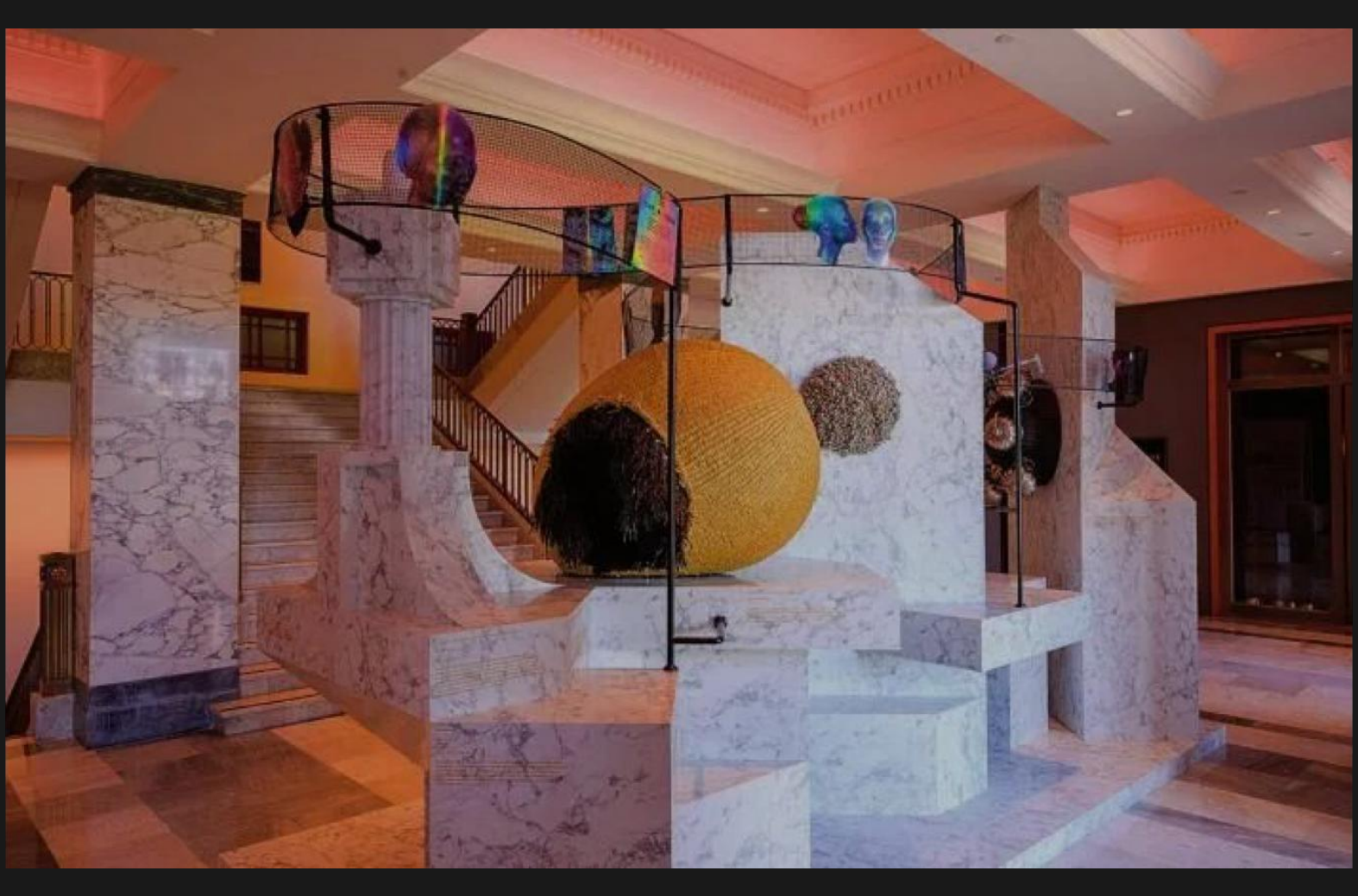


>“中间产物”（The Intermediate）



>“声波中间体”（Sonic Intermediates）

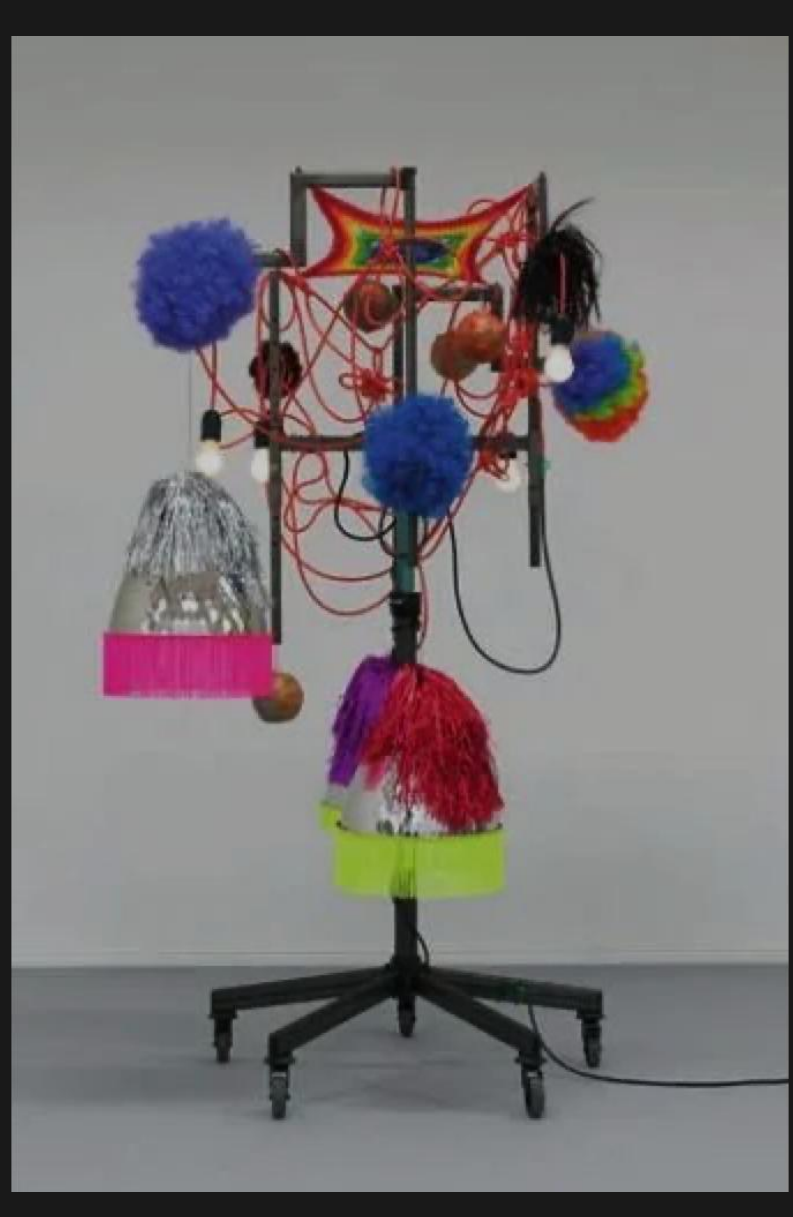
1971年，梁慧圭出生在韩国仁川一个大家庭。家庭是她创作的重要灵感来源，比如她的雕塑组合作品《Sallim》（2009）。“Sallim”来自韩语“家政”一词，一根钢电枢仿造了厨房的轮廓，厨房内部塞满了定制和批量生产的物品，比如电风扇、灯泡、气味发射器和蒜瓣等。艺术家称之为“反建筑装置”，它将私人空间置于公共领域，将非商业化的厨房视为劳动场所，富有人情味地模糊了家庭和艺术之间的界限。19 94年，梁慧圭从国立首尔大学雕塑专业毕业，没能继续读研究生，背起行囊开始漂泊异乡。2003年，梁慧圭在英国参与驻留计划，彼时她的经济状况并不好，创作十分艰苦，大多数的作品都处于长期储存状态，更是一种负累。在伦敦一家画廊的建议下，她直接展示了这些作品被处理的样子：她将从展览当中退回来的作品打包成13个托盘，有些还没被拆箱就被梁慧圭命名为“仓库碎片”（Storage Piece），成为新作品，重新拉到展厅展出，像一堆运输中的货物，随时准备被提走。一年后，德国一位收藏家回应了梁慧圭的幽默，他收藏了该系列的所有作品，如同购买了盲盒一样——他根本不知道自己买了什么。梁慧圭以一个艺术品在流通环节中真实的处境作为片段，这些重新被定义的旧作品充满了对于艺术生态的质疑。在这之后，梁慧圭的作品在各地展览之间来回运动，展览即是作品仓库，亦是展览本身，她的作品也开始呈现出与众不同、具有挑战性的特点。她的大型雕塑和装置似乎都由完全不同的材料组成，她常将工业生产的物品与商店购买的日常用品随意组合，从衣架到铃铛，从暖气到人工稻草，百叶窗、暖炉、工业扇叶和聚光灯等等都是她的标志性材料。凭着对事物的好奇和不懈的实验精神，梁慧圭借助物品把难以言喻的观念具象化，同时也赋予了物品不同的意义。



>“无人机演讲论坛——新加坡模拟”（Forum for Drone Speech – Singapore Simulations）

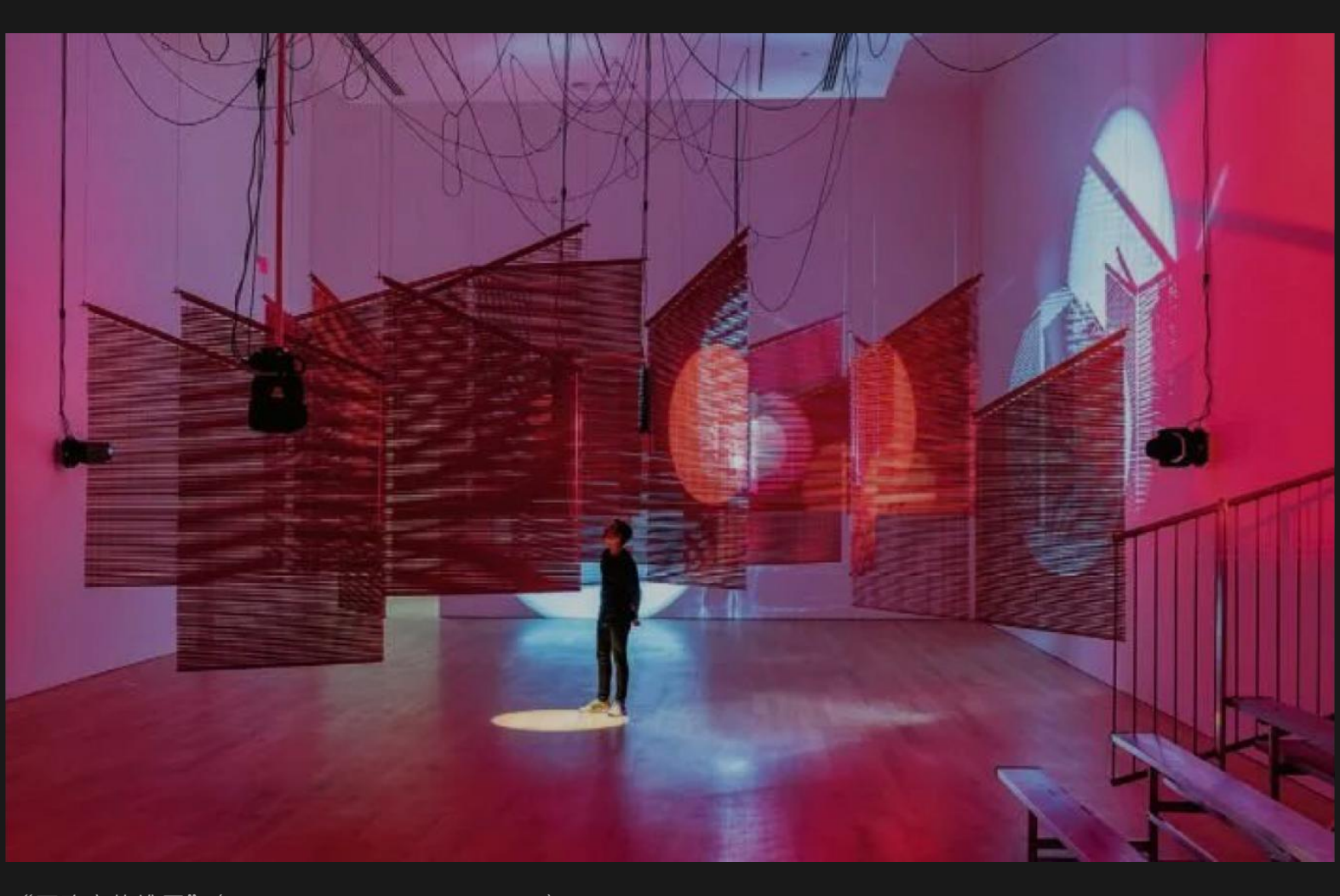
“无人机演讲论坛——新加坡模拟”（Forum for Drone Speech – Singapore Simulati

近年来，梁慧圭的作品呈现出一种表演的维度。她藐视所谓的“风格”，不希望被定义成使用某种特定创作方式的艺术家，更看重源自事物在运动和连接过程中的流动性。也正因使用非传统的创作材料，她需要摸索自己究竟能做出怎样的雕塑。当她创作时，材料和作品本身的物质感引领着她，梁慧圭所要做的，是不断忘却和废除自我认知，在正常感官以外与之进行交流（她称之为“超感知觉”，或称为“第六感”），整个过程顺其自然而且令她感到舒心。



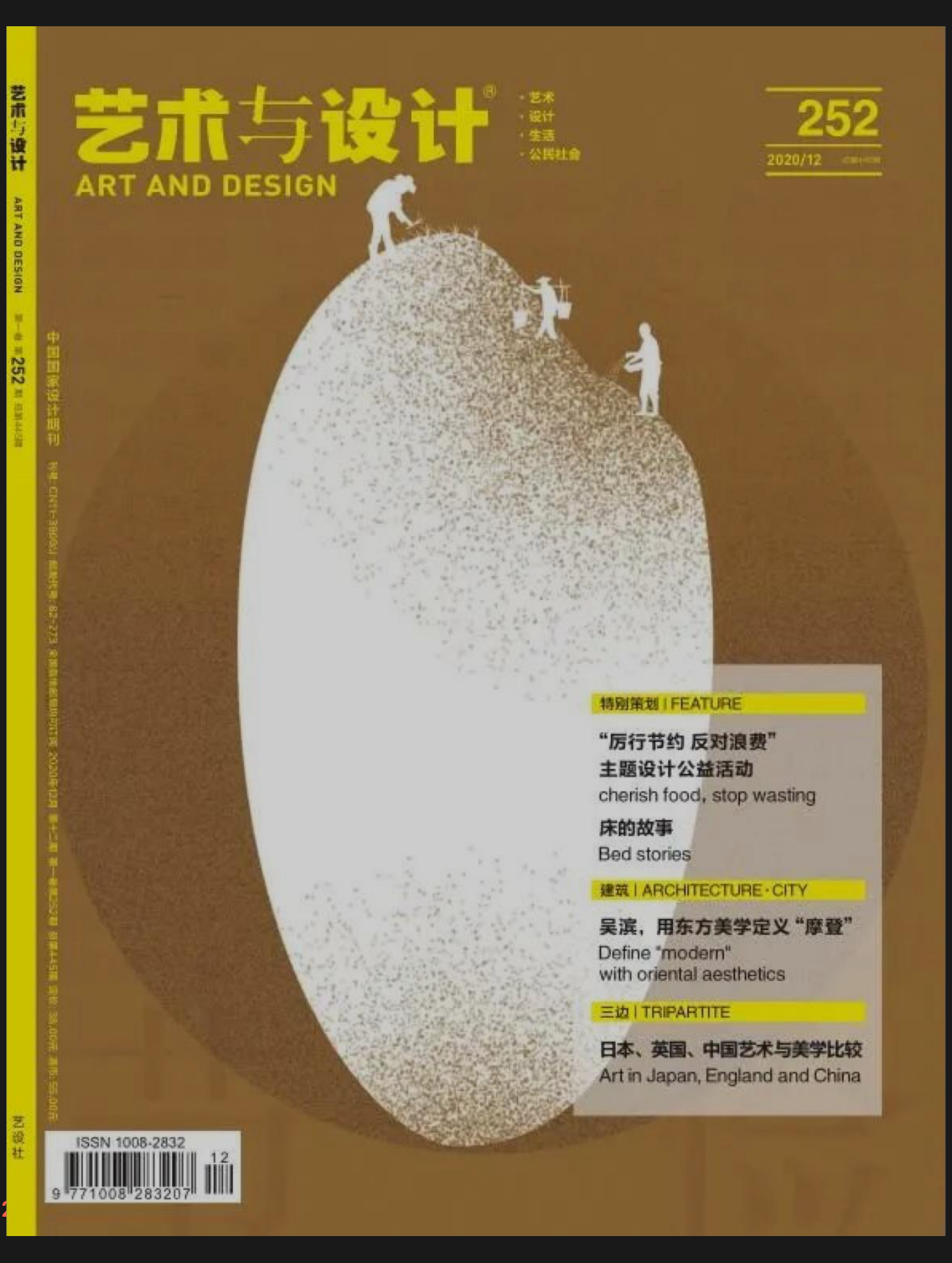
>“药人”（Medicine Men）

梁慧圭是一位高产的艺术家，2018年，她在科隆路德维希博物馆举办个展“埃塔”，展览目录中详细列出了1400多件作品，她认为艺术家应该像哲学家一样，理解并洞察世界，因而她一直在世界各地流浪，直到近年，梁慧圭也依然在繁忙旅途中，通过电话、视频通话等方式控制工作室完成作品。作为一名“游荡的文明观察者”，她对某些历史人物和运动的迷恋是独特和主观的，她在游历过程中时常怀着谦卑的心，将几乎所有的信息都当作参照。她不拘泥于单一的逻辑、地区或某种潮流，在不同轨迹之间徘徊，在对事物、历史和政治等信息进行细致的研究后，她隐晦地将它们融入一种高度个性化的视觉语言中，称之为“抽象”



>“不确定的锥区”（In the Cone of Uncertainty）

文 Article > 陈颖 Chen Ying
图 Pictures > 纽约现代艺术博物馆 MoMA


艺术与设计
ART AND DESIGN
· 艺术
· 设计
· 生活
· 公民社会
252
2020/12
中国国家设计期刊
特别策划 | FEATURE
“厉行节约 反对浪费”
主题设计公益活动
cherish food, stop wasting
床的故事
Bed stories
建筑 | ARCHITECTURE · CITY
吴滨，用东方美学定义“摩登”
Define "modern"
with oriental aesthetics
三边 | TRIPARTITE
日本、英国、中国艺术与美学比较
Art in Japan, England and China
ISSN 1008-2832
12
9 771008 283207

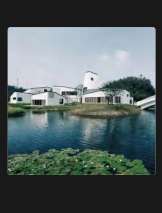
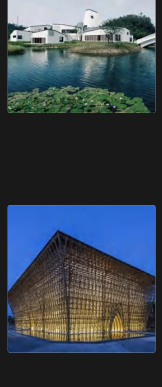
版权声明：【除原创作品外，本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有，因客观原因，或会存在不当使用的情况，如，部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系，或作者名称及原始出处标注错误等情况，非恶意侵犯原权利人相关权益，敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理，共同维护良好的网络创作环境】

艺术与设计
艺术与设计 APP
精彩不容错过
长按识别二维码即可下载
iOS系统和安卓系统手机
均可使用此二维码

喜欢此内容的人还喜欢

原研哉：把极简发挥到极致
艺术设计的朋友们

振兴乡村：小而美的建筑设计
艺术设计的朋友们

独具创意的游客中心设计
艺术设计的朋友们