

ALORS, LA CHINE?

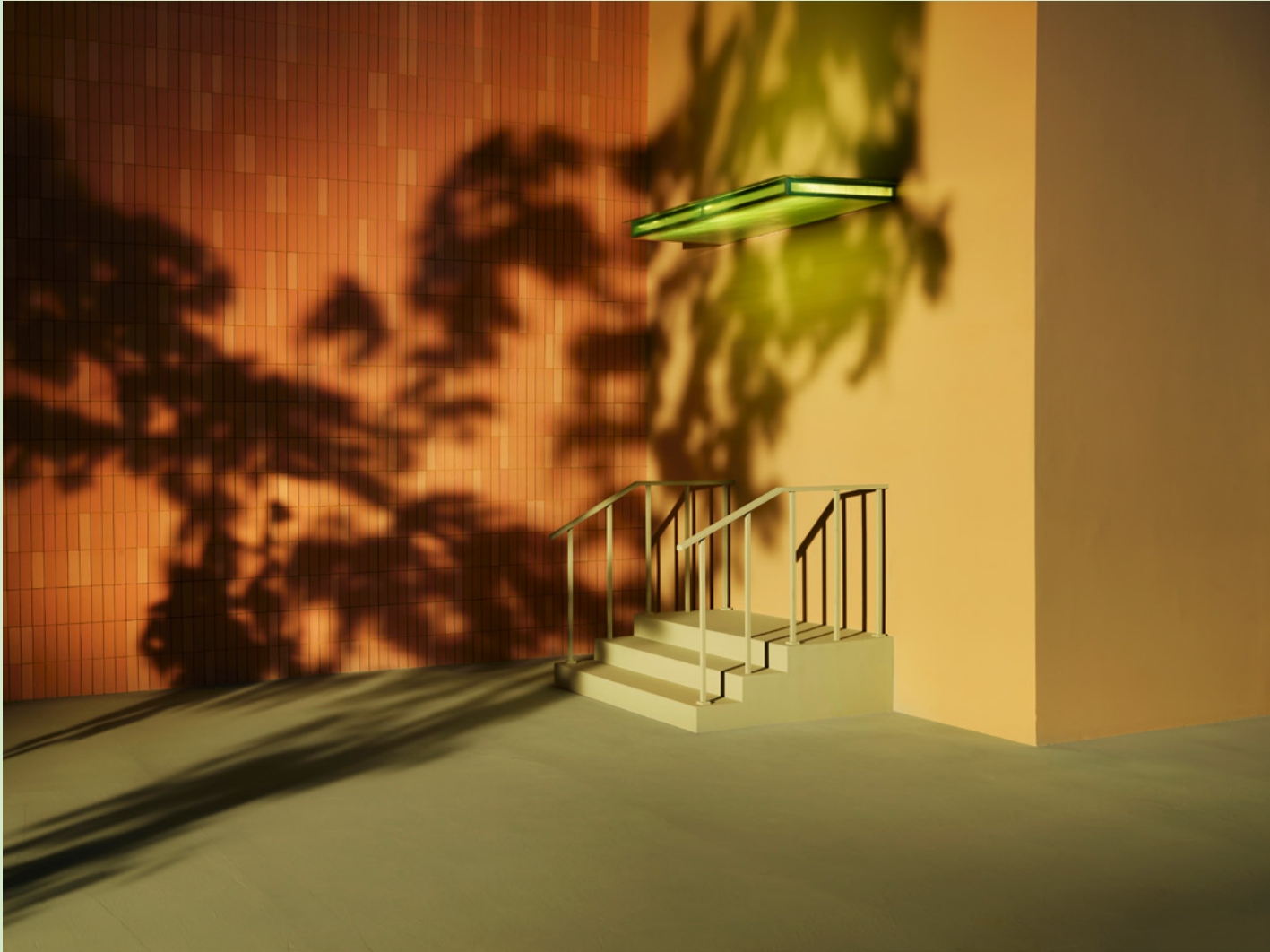
“目”光的交汇

以“目 - 中国境象”为题，法国蓬皮杜中心特展汇聚中国新世代艺术家的多重目光。自 1977 年开馆以来，作为世界两大现当代艺术馆之一的蓬皮杜中心（Centre Pompidou）便表现出了对中国社会与城市变革的持续关注。1989 年，随着黄永砵、顾德新、杨诒苍三位艺术家参展蓬皮杜中心影响深远的展览“大地魔术师”（Les Magiciens de la Terre），中国当代艺术的兴起得到了更为广泛的探讨。2003 年的跨学科展览“那么，中国呢？”（Alors, la Chine ?），则试图就千禧年前后中国的多元图景给予一个全景式的介绍。

撰文：马君怡。

崔洁，《雕塑公园》，2023，布面丙烯 Acrylic on canvas, 250 x 180cm，图片由艺术家惠允。

上：陈维，《新门》，2021，150 × 120cm，摄影© 陈维，艺术家及蓬皮杜艺术中心 惠允
中：苗颖，《桃源十二村 - 剩余智能》2021-2022，影像静帧，人工智能写作5K彩色有声电影，展览现场图。
下：《独生独死- 饿鬼》影像静帧，2022，艺术家惠允。

时间来到 2024 年秋，在蓬皮杜中心与西岸美术馆展望即将启幕的第二个五年展陈合作计划之际，由两家机构共同策划的展览“目 - 中国境象”（目 Chine. Une nouvelle génération d’artistes ）于蓬皮杜中心拉开帷幕。

与此前旨在“唤起人们（西方观众）探索当代中国的欲望”的群展不同，本次调研型展览更加突出这些在一个已广泛融入国际艺术生态体系的国家中开启职业生涯的艺术家们的主观能动性。

以汉字“目”为主题，指向凝视的意象与眼睛组织现实的能力，本次展览汇集了 21 位出生于 20 世纪 70 年代末至 90 年代初的中国艺术家。作为改革开放后中国经济飞速发展、社会急剧变革的年代的亲历者，他们的创作展现出有别于上一个世代艺术家的创作语汇，尤其是对文化传承与当代诠释、社会流动与城市生活、全球化与环境危机、艺术与数字生态的深刻思考。

本次展览亦由这四条主线贯穿：开放式的空间设计邀请观者在涵盖影像、绘画、雕塑、装置、摄影和新媒体等多种媒介与形式的作品间自由徜徉，勾勒出一幅对中国新世代的主观群像。

对中国丰富的传统文化和美学遗产的感知，为艺术家的作品提供了灵感与框架，他们巧妙地将这些遗产安置在当代语境下重新审视，并赋予其新的生机。

为展览开场的是孙逊的两件水墨新作，分别以日式屏风与卷轴画为形式。画面上源自艺术家手绘动画电影《魔法星图》的少年修行、游历的奇幻故事，在不同文化与时空的交融中娓娓铺陈展开，仿佛预示着接下去的观展体验也将是一场妙趣横生的旅程。

紧接着，观众的视线首先被一个更为开放的空间吸引而去，胡晓媛、郝量的作品初见悄然无息，细品暗流汹涌。胡晓媛趋于抽象的雕塑作品探索木、石、墨、绡等传统材料之间的张力，她说“那是一种既矛盾又隐隐的稳定存在的平衡关系”：包裹与穿刺，缝隙与镂空，自然与自我，沉静的时间性与过程感在这些关系中辐散开去。一侧，在一组绢本重彩作品中，郝量则以随性自在的风骨与画笔，描绘当代生活中的情感与境况——那是如陈子昂《感遇》诗般的兴寄。

近些年，中国在全球经济舞台上崛起，使国家慢慢脱离了“世界工厂”的刻板印象。国际贸易的迅速发展所强化的全球生态与环境问题，也成为了中国新世代艺术家们所反思的核心母体之一。

正是在现今气候危机的语境下，崔洁的油画作品《瓷器长颈鹿和中国保险大楼 #2》（2023）通过描绘国际都市楼宇巨大的玻璃幕墙，质询这些建筑形态及材料的正当性；《雕塑公园》（2023）则通过不断覆盖折叠的画面将无言的雕塑、植物编织进跟随社会、政治变迁历史叙事中。值得一提的是，悬挂崔洁作品的织物纹样墙纸，与其于 2023 年西岸美术馆个展“礼物”中一致，体现了本次展览与西岸美术馆关注中国新一代创作者的“展厅 0”项目的互文。

这面墙的背后设置了两个空间，分别用于展示刘窗的《锂矿湖与复音岛》（2023）与沈莘的《太阳轮》（2024）。这两件影像作品均有着科幻小说的形式与人类学的研学精神：前者将锂的开采与玻利维亚银矿的历史联系起来，揭示了这些资源对人类文明所产生的影响，并追思了全球化与我们的声音环境的相互交织；后者则聚焦于在不同地理、

孙逊，《魔法星图之焱焱幻戏图》，2024，绢本上水墨，272(H)x195cm，图片致谢香格里拉画廊。

正在展出群展:
目 - 中国境象
Chine - Une nouvelle génération d'artistes

参展艺术家：aaajiao, Alice 陈, 陈飞, 陈维, 储云, 崔洁, 郝量, 胡晓媛, 李明, 刘窗, 陆平原, 陆扬, 苗颖, 娜布其, 仇晓飞, 沈莘, 孙逊, 万杨, 姚清妹, 于吉, 张鼎

2024.10.9-2025.2.3
巴黎蓬皮杜中心

文化背景下的神话故事中反复出现的木马形象，沈莘通过研究不同土著群体的语言，向我们展示出他们独特的世界观，以及这些世界观是如何挑战国家和市场的逐步同质化的。

作为在中国向市场经济转型后成长起来的世代，参展艺术家的创作反映了他们对中国社会发展动态的深入观察、多样表达及艺术重构，特别是围绕在日益扩张的城市化进程中，人们生活方式和活动监管模式的转变。

在一个陷入黑暗的空间中，张鼎的装置《安全屋 #1》(2018)构建了一个充满对抗性和混沌感的场景。艺术家对眼球摄像机、路灯、柱子等公共广场上的设施进行挪用和改造，安装在黑色装置上的类似摄像头的设备，通过雷达系统对观众的在场做出反应。展厅的黑色透明玻璃墙奇妙地连接了建筑内外暴露的管道和钢筋结构，使室内观者与街上路人在空间和心理上的界限变得更加模糊，呼应了作品对新技术发展背景下意志冲突与权力博弈的探讨。

接着，观者的目光被一抹明亮、纯净的橘色吸引，那是陈维的《新门》(2021)与《不如跳舞》(2020)。陈维的摄影作品擅长通过舞台装置和情境重构，将日常生活转化为荒诞的剧场。这两件展品分别呈现了一扇不可见的“新门”和一个无人的“舞厅”，洋溢着一种带有幽默感的悲伤。艺术家通过镜头捕捉并反思那些过于迅速的城市化，及其引发的现实规划的错误与对新生活的想象之间的对话。

以行为主义心理学家斯金纳(B. F. Skinner)的乌托邦小说《桃源二村》为主要训练文本，苗颖的影像作品《瓦尔登湖朝圣之十二，第二章：剩余智能》(2021-2022)由人工智能编写剧本，并在游戏引擎上展开模拟。艺术家在此探讨了数字技术发展带来的政治、审美、意识新模式，以及这些改变对我们日常生活的影响。

展览最后，在影像《DOKU 独生独死》(2022)中，多媒体艺术家陆扬涅槃重生为一个超越肉体 and 身份限制的、无处不在的数字化身DOKU(源自佛教经文“独生独死 Dokusho Dokushi”)，见证了古老的轮回概念与最新技术创新的融合，带领观者思考在当今的虚拟时代，个体如何定义自己以及与外界的关系。

在《DOKU 独生独死》之后，观者发现自己有回到了展览的起点：入与出、左转与右转的异同，终归于我们自身的选择和解读。“目 - 中国境象”试图超越线性时间逻辑，构建一种对话、交融、重叠的当代时空观，至此，一个轮回得以完成。

胡晓媛，《草刺 一》，2016，花梨木、墨、绡、漆、丙烯、旧铁架、铁钉、丝线，80 x 60 x 90 cm，图片致谢艺术家和北京公社。

上：仇晓飞，《密林中的盆栽》，油彩画布，2022，180 × 180cm，© 仇晓飞，图片致谢艺术家及蓬皮杜艺术中心。
下：沈莘，《太阳轮》影像静帧，2024，超8毫米胶片转高清，单通道影音装置，26:52，图片致谢没顶画廊和艺术家。

