ALMINE RECH

Ted Pim
Loinnir

Mar 21 — May 24, 2025 | Shanghai

阿尔敏·莱希 - 上海荣幸呈现艺术家泰德·皮姆（Ted Pim）于画廊的第三次个展「流光」（*Loinnir*）。展览于2025年3月21日开幕，并将展至5月24日。

展览名称“Loinnir”源自爱尔兰的盖尔语，意为 ” 光辉"、“ 闪耀 ” 或 “ 微光 ” 。皮姆长久以来通过解构文化符号与历史图像，在古典与当代的美学之间织就充满张力的感知星丛。作为对这一路径的延续，本次展览以光为载体，不仅在光学和物理学的层面，更是在形而上的，不可触的意义上，将光进一步抽丝剥茧。皮姆从自身的爱尔兰背景中汲取灵感，通过重复、拼贴与重组，对经典的艺术史母题与古典大师的图像进行重构，既追溯文明史中的线索，亦脱离既有的叙事语境，终在画布上构筑一处跨越时空的幻境。

皮姆在过往的创作中就一直洞悉艺术史与权力寓言间的关联，但他并不旨在纯然地怀旧，而是将其延展出新的可能，以当代的视角重构历史之肖像。因此，「流光」正是在敬畏与颠覆、历史的厚重感与当下的流动性之间隐蔽流转。它邀请观众触摸来自过去的幽灵残影，不仅无限接近皮姆对爱尔兰文化遗产进行的细致入微的挪用与延展，更直面艺术家在普世的意义上对美之脆弱本质的再现。

在本展览的代表作之一《梦中思》（*Dream of Thought*）中，“ 启蒙”（Enlightment）转译为肉身的觉醒与感知的蜕变。交叠的面孔在钴蓝色的光晕中隐喻个体对集体的消解，而炽目的"第三只眼"则被悬置于画面中央，在边界模糊的情境中开启关于自我发现的旅程——源于艺术家亲历夜间幻视时，他在视网膜上捕捉到持续颤动的光频所带来的暗蓝幽光。

对马蒂斯的名作《舞蹈》（*The Dance*）的重新演绎亦是本次展出的另一亮点之作，皮姆抽离了欢愉的肉体狂欢，代之以精神性的冥想——伸展的肢体在他的画布中形成神圣的几何形态，指向自由与超脱，而画布中央的"全知之眼"则如灯塔版指引观看，并在象征性的层面呈现如影随形的双向凝视。皮姆对身体动势的改造与延伸，使画面成为承载集体潜意识的祭坛，并让观者持续地直面启蒙的力量。

《梦中之星》（*Star from the Dream*）与《舞蹈》都定格了人类对启蒙的永恒追寻，不同的是，艺术家在前者中暗含启蒙叙事的暗面：燃烧的人形在虚空的背景中坍缩为星屑，在余烬中融入虚无。而伸展的手臂既似求救又像献祭，象征个体的持续挣扎。皮姆在此颠覆了艺术史对"顿悟时刻"的崇高想象，将精神觉醒诠释为有关自我消解的悖论——当指尖触及永恒的瞬间，渴望成为仪式，肉身却开始欢庆虚无和脆弱。大量出现在皮姆画作中的眼睛与镜面反射无疑对传统的观看方式进行了某种颠覆，而这种处理方式挑战了观者对时间与空间的认知。皮姆的对称式构图并非旨在打造神圣的和谐，而是在控制与混沌、现实与幻象间保持微妙的平衡。在他的作品中，“ 观看 ” 悄然变成 “ 堕落 ” 。展览中最具挑衅性的当属对手指符号的戏剧化处理。这些被放大至荒诞比例的人体局部，时而化作情欲的密码，时而凝为权力的图腾，欲望与不适在此交织。

皮姆笔下扭曲的指节既呼应了艺术最原始制作标记的方式，又扭曲成弗洛伊德式的精神幽灵。从某种角度来看，手的姿态暗示着凝视本身即是一种越界——观者被牵引至层层意识深处，记忆溶解为纯粹的感官体验，触觉又幻化为幽灵般的残像。正是通过鲜明的感官冲击，艺术家引导观者进入一种心理层面的介入，在这里，感知、记忆与身体感受交汇碰撞。而从另一个角度，试图揭示 “ 永恒”（timeless）背后的裂痕，使原本被动的装饰性元素转化为一种政治性的挑衅。当顿悟在获得与释放间游走时，皮姆的艺术实践的主旨得以浮现——这些重组的文明碎片与被重写的图像是献给 “ 成为”（becoming）这一神圣的过渡状态的颂歌。因此，在皮姆营造的幻境里，已知的世界缓慢消解，每个确定性的捕获都让灵魂遁入无法言说的边界。

文 / 孙佳翎（研究员与策展人）