

The Archipelagic Imagination: Seaport

Jun 11 — Aug 9, 2025 | Shanghai

阿尔敏·莱希 - 上海荣幸呈现群展「群岛想象：海港」（*The Archipelagic Imagination: Seaport*）。作为由Zong Han策展的双篇章群展的第一部分，汇聚了根植于东南亚及其全球离散语境中的多样艺术立场。呈现的艺术家们包括：卡瓦彦·德·居亚Cawayan de Guia戴维·林加尔多Davy LinggarTia-Thuy Nguyen王素梅Sylvia Ong西特拉·萨斯米塔Citra Sasmita与贾凯·斯里布特(Jakkai Siributr)。

“统一并非来自单一的根，而是一张枝干交织的网络。”——爱德华·格里桑Édouard Glissant

本展览以格里桑提出的“群岛思维”archipelagic thinking为理论起点：一种强调关系胜于根源、模糊胜于透明、网络胜于等级的思维结构。在这一框架下，东南亚不再被视为一个静止的地理区域，而是一张不断延伸的动态感知网络，由路径、碎片与交错关系织构而成。群岛在此不仅是隐喻，更是一种真实的历史性基础设施：由海港、河口与内陆高地构成的生命系统，长期塑造着被简化为“南方”的人群、图像与思想的流动轨迹。

在这张流动的网络中，上海既是历史节点，也是象征性的出发点。展览选址外滩，曾为条约港口的此地，见证了中国与东南亚间通过航运、移民与帝国互动而建立的联结。阿尔敏·莱希画廊的上海空间成为“海港”这一篇章的策展现场，聚焦那些视觉张力鲜明、形式语言果敢，并对神话与历史进行重构的外向型艺术实践。

展览的第一篇章如同一场“悬浮的编排”——绘画、纺织品与雕塑装置悬挂于展厅空间中，宛如漂浮在水面的信号；每件作品都是一次交汇，汇聚成星座般的排列，亦构成一条可供穿越的路径。接下来便是关于展出艺术家们与其作品的深入介绍，共同构筑起「海港」的展览篇章。

西特拉·萨斯米塔Citra Sasmita1990年出生于印度尼西亚巴厘岛塔巴南）

「海港」展览中的焦点作品之一是西特拉·萨斯米塔的《红色东方计划 IX超越感官领域（神谕与恶魔）》（*Timur Merah Project IX: Beyond the Realm of Senses (Oracles and Demons)*）。这三幅巨型卷轴画曾于第35届圣保罗双年展展出。作品采用传统的卡马桑Kamasan画布绘制，这是一种有着数百年历史的峇里岛叙事绘画形式。萨斯米塔通过当代女性主义视角重新诠释这一传统结构，卷轴画构建出一个由女性神谕者、幽灵混合体与打破常规的身体组成的宇宙图景。作品色彩浓烈、尺幅恢宏，打破父权神话并解构殖民影响的视觉体系，将仪式图像转化为抗争文化的神话叙事建构。这些横向展开的画面更是邀请观众同时将身体沉浸于叙事之中，进入一个被精心编排的、充满生机的群岛景观。

戴维·林加尔多Davy Linggar1974年出生于印度尼西亚雅加达）

戴维·林加尔多带来两组相互交织、专为本次展览创作的新系列作品：一组油画叠加于摄影图像之上的作品《海之舞》（*Ocean Dance*），以及由两幅抽象双联画组成的《大地》（*Terra*）。在《海之舞》中，绘画的动作赋予静止的影像动态生命力，使海面转化为记忆的层叠流动；在《大地》中，厚重的大地色调唤起当代对于生态与个人心理层面的种种侵蚀与消解。这两组作品共同绘制出一幅关于陆地与海洋、表层与深层的双重地图——它并非呈现一种固态地貌，而是指向一个不断演化、充满流动性与不确定性的界域。作品更是流露出鲜明的节奏感，映射出一种富有裂变特质、变形张力与地理通透性的“海洋性想象”。

贾凯·斯里布特Jakkai Siributr1969年出生于泰国曼谷）

贾凯·斯里布特展出的为刺绣纺织作品，以回收制服、护身符物件以及繁复的手工针线为材料。其代表作《CG20》首次于2023年在香港 CHAT/Mills举办的个展「大家都想要快乐」(*Everybody Wanna Be Happy*) 中展出，它既是一块防护布，也是一座心理遗迹。这些作品结合了佛教视觉符码、军装徽章与泛灵仪式元素，编织出一幅细密复杂的省思与信仰的星图。其作品在形式与物质层面上均展现出高度的丰富性，抗拒被轻易解读——以“不透明性”作为一种抵抗姿态，借由布料这一媒介交汇信仰、记忆与国家权力。

王素梅 Sylvia Ong 1987年出生于马来西亚吉隆坡，现工作生活于阿联酋迪拜）

王素梅此次参展的作品《蔚蓝咏叹调》(*Cerulean Aria*) 为一幅沉浸于蓝色色调中的油画。这位自学成才的艺术家兼电影人借用电影语言的节奏、氛围与时间感，构建出一种在理解发生之前便能被感知的色彩场域。其笔触如同呼吸般流动，描绘出内在气候、生命的短暂，以及漂泊无依的状态。作为一位深受东南亚至海湾地区迁移经验影响的马来西亚华裔艺术家，她的绘画成为承载“临界主体性”的容器。在「海港」中，王素梅的作品以一种内敛、静谧而深远的情绪张力构成一股反向流动，成为展览中引人驻足、沉思冥想的片刻空间。

Tia-Thuy Nguyen 1981年出生于越南河内，现工作生活于越南胡志明市）

Nguyen 的作品《此刻永恒》(*In this moment forever*) 为一件融合油画与浮雕纺织元素的综合媒材创作，延续了艺术家对时间、记忆及装饰性认识论的持续探讨。Nguyen 受过古典绘画训练，并深植于越南物质文化的脉络之中，其创作将绘画肌理与纺织浮雕相互交织，使画布成为一个悬置的情感场域。作品中，深红、赭黄与玫瑰色的色调层次缓缓展开，宛若暮色中的地平线，既召唤出天体景观的氛围，也映现出心理地形的轮廓。其间所嵌入的刺绣般雕塑形态以低调而坚定的方式破裂画面，唤起漂移的地貌、气候的痕迹，或潜意识中沉积的情感残余。在此语境中，装饰不再仅仅作为视觉上的装点，而被赋予感官档案的功能——物质因承载记忆而获得意义。在「海港」一展中，该作品宛如一地地图碎片般悬浮其中：既是阈限，也是回响——勾勒出一段穿越脆弱性、侵蚀与回归的感知路径。

卡瓦彦·德·居亚 Kawayan de Guia 1979年出生于菲律宾碧瑶）

卡瓦彦·德·居亚带来的作品《异世奇珍之柜》(*Cabinet of Unearthly Delights*) 是一件融合镜面玻璃、霓虹灯与拾荒圣物的发光装置。作品借鉴菲律宾路边祭坛、天主教装饰与后殖民视觉文化的叠加结构，建构出一个荒诞与历史文化遗产并存的神坛。其作品将神圣与奇观、戏仿与信仰混合为一幅万花筒式的视觉景观。这件作品既引人入胜又令人不安，将展厅空间转化为一个破碎的剧场——在此，权力、信仰与图像激烈碰撞，释放出炽热且夺目的张力。

展览的第二部分则于真宝艺术空间 Bao Room by Bao Foundation 继续进行，位于衡复历史风貌区的一处顶层公寓，既是地理上的高地，也构成“海港”的象征性对位。若说「海港」是由悬浮的作品构成——那些悬于空中、视觉强烈的绘画、纺织与装置创作——那么「高地」则通过“支撑”与“承载”展开。展览中的作品不仅是被观看的对象，更是被托举、被安放、被扎根于空间中的存在。

题为「群岛想象：高地」(*The Archipelagic Imagination: Upland*) 的展览第二篇章，展出艺术家包括伊·古斯提·阿育·卡德可·穆妮阿绪 Gusti Ayu Kadek Murniasih 诺娜·加西亚 Nona Garcia 陈凡秋 Thu-Van Tran 卡瓦彦·德·居亚 Kawayan de Guia Tia-Thuy Nguyen 与贾凯·斯里布 Jakkai Siributr 贯穿这些艺术家实践的，是对心理景观、文化宇宙观与内在地理空间的持续探索。在这里，展览由海洋边缘转向内陆，由“到达”转向“回返”——走入沉积的记忆、具身的历史与难以言表却恒久在场的精神地貌。相较于「海港」所描绘的海上往返，「高地」则召唤那些沉积于身体中的历史，那些自地底浮现的图像。

「海港」与「高地」的双篇章形成一个双极结构：一为悬浮，一为承载；一属海洋，一属陆地。从潮汐边缘到内陆高原，从神话出航到情感沉积，此次展览共同绘制出一幅以“关系”而非“边界”为线索的群岛式地图，指向一个由流动性、深度与共享继承构成的“南方”图景。

文/Zong Han 策展人）

策展人Zong Han衷心感谢所有参展艺术家、借展画廊、合作机构，以及在展览筹备过程中给予支持与协助的每一位伙伴。亦特别鸣谢阿尔敏·莱希 – 上海与真宝艺术基金会团队的支持与协作。同时，谨向Shuyin Yang与Andreas Teoh博士致以特别谢意，并感谢其移居新加坡后结识的诸位学者与同行，他们对东南亚艺术与文化思想的持续投入，为本项目的策展理念带来了重要启发。