ALMINE RECH

Oliver Beer
Three Nymphéas

Nov 12, 2025 — Jan 10, 2026 | Shanghai

阿尔敏·莱希即将于上海空间呈现奥利弗·比尔于画廊的第三次个展「睡莲三境」。展览将于2025年11月12日开幕，并展至2026年1月10日。

湖面之上，众妙之音

我们在望向星空时，实际上也正在与来自数十年、数千年、甚至万亿年前万物众甫之处的星光对视。这种直接、易得的时空跳跃某种程度上也会在面对奥利弗·比尔本次个展「睡莲三境」时降临。此处并非妄言这位英国艺术家试图僭越造物主的位置，但两个世纪前让莫奈着迷了三十年的吉维尼池塘确确实实得以通过其独创并反复推敲的一种技法，与处于此时此刻的你我产生视听感官的共振。

奥利弗·比尔与莫奈的跨时空对话源起于2023年纪念印象派诞生150周年而收到的委任邀请，彼时这位艺术家“以耳为手，以音为笔”的“共振绘画”系列已经过了十几年的灵感酝酿，进入到无论是创作技艺还是含义上都需继续潜行纵深的阶段。在十八个月里，奥利弗的思绪沉入莫奈的世界：投身于橘园美术馆里“伟大装饰画”那影影绰绰的睡莲中，融入莫奈花园黄昏后湖面波动闪烁的碎光中，甚至借助水下录音设备与莫奈一手打造的池塘建立了这位光影大师从未想象过的听觉联系。自然而然地，两位艺术家围绕一个母题冥想式的专注和修行般的劳作也在这段时间里遥相呼应。在持续的试验后，首组三联画《共振绘画-睡莲》于2024年应运而生：16个共振音从置于水平画布下的扩音器中发出，带动画布表面的16种粉末状颜料开启一段纯粹却有无尽变化的舞蹈；湖中录制的声音不时穿插其间，仿佛莫奈年迈的手仍渴望握住当下的笔，为奥利弗通过画布显形的精妙自然秩序增添一抹同出自于自然的迷人混沌。

所谓“仁者乐山，智者乐水”，在科学和哲学领域中常见为一种对世界之“理一分殊”[1]的求索，于莫奈而言在于表达终其一生追寻的“瞬间性”“包围”，和“遍布在万物之上的相同的光线”[2]，而在谈及创作的根本动因时奥利弗则援引了赫胥黎在打开大脑感知世界的“减压阀”后之所感：“每时每刻，存在皆裸露，奇迹皆涌现”[3]。在与莫奈首次发现自然之美时相似的年纪里[4]，振动这一普遍的自然现象也成为了奥利弗的宁芙之花[5]。无论是以人声激发空间的共振，唤醒小小容器属于自己的声音，作曲、或以作曲的方式编织视觉的愉悦，还是展览里最新的一组三联画中对更多的颜色与音符的探索，还有未来更多的那些尚未实践的想法，我们将有幸继续跟随着这位执着的艺术家反复感受、咀嚼、珍惜那从日常不断涌现出的奇迹。

文/孙熳，策展人与译者

1. 理一分殊，源于唐代华严宗和禅宗的宋明理学重要命题，是对一与多、同与异的对立统一问题的推论，美国汉学家安靖如Stephen C. Angle将之翻译为“coherence is one and distinguished into many”
2.《莫奈手稿》，克劳德·莫奈著，张恒译，第201页，金城出版社出版，2018年
3.《知觉之门》，阿道司·赫胥黎著，庄蝶庵译，第13页，北京时代华文书局出版，2017年
4. 十五岁的莫奈在欧仁·布丹的引导下开始在自然中作画，而十六岁的奥利弗·比尔则开始尝试用混凝土管道重组成乐器
5. 睡莲的学名Nymphaea取自古希腊神话中的自然的灵性化身女神宁芙Nymphs