ALMINE RECH

Oliver Beer
Recompositions: Night Revels

May 12 — Jun 24, 2023 | Shanghai

阿尔敏 · 莱希 - 上海荣幸呈现艺术家奥利弗 · 比尔Oliver Beer于画廊的首次个展《重组：夜宴》。展览将于2023年5月12日开幕，并展至6月24日。

听你所见。

青花瓷器从天花板悬挂下来；麦克风让每件瓷器独特的声音“ 显形 ”——这件互动声音装置是奥利弗 · 比尔在此次阿尔敏 · 莱希 - 上海个展《重组：夜宴》中的核心作品。来来往往的现场观众将触发与瓷器相连的传感器，谱出一曲永远在变化之中的沉浸式交响乐。每一只完好的瓷器都拥有一个特定的共鸣音符，尽管声音每时每刻都在变化，但其和声却始终如一。正是通过向我们揭示恒定之物，比尔反过来邀请我们观察时间流逝中确切发生变化的痕迹。这些瓷器仿佛是作为历史的见证者在与我们对话，讲述属于它们自己的命运故事。

陶器是世界各地文明中最普遍的发明之一，它们的生产、收购、流通、保存和毁坏都向我们揭示了文化交流源远流长的历史和人类文明的共通性。其中，青花瓷是全球贸易和文化交流的非凡典范。它们起源于中国，后来在帝国主义的浪潮下在世界范围内广为流传和使用。比尔的新作品《共振容器（变化的音乐Resonance Vessels (Music of Changes), 2023沿袭了艺术家于2019年在大都会艺术博物馆布劳耶分馆The Met Breuer广受好评的个展项目，并呼应了他目前在伦敦彭博空间Bloomberg Space的同系列委任作品。

环绕在装置作品周遭的是《重组Recomposition系列的新作。青花瓷再次以主角登场，却以碎片的形式散落在“ 画 ”中。比尔此次于画廊呈现的是一场充满剧场感和仪式感的展览：中心的“ 重生 ”与四周的“ 崩塌 ”共同再现了这些瓷器颠沛流离的历程，这甚至可以说是大多数文物的共同命运。瓷器碎片以一种看似随机的方式与书籍、乐谱和乐器相互堆叠。我想起玛格丽特 · 尤瑟纳尔曾说过：“ 书不是生活，而是生活的灰烬 ”。这句话同样适用于我们眼前的作品：历史的与个人的，古老的与当代的，这些被损坏的各类物品被并置，共同印证了艺术家和我们如今所身处的多元世界。精心上色的黑色树脂为作品奠定了一个剧院舞台般的背景，揭示了一场关乎腐朽和混乱的戏剧性场景，在缜密排列后达到平衡。艺术家在先前不透明树脂作品的基础上，将黑色墨水和黑色颜料以不同的密度混合到透明树脂中，使他能够精确控制有多少光线折射到浸入其中的物体上。这就像是运用光影作画，通过对物体进行明暗处理和遮蔽，在实际上仅有几毫米厚的作品中抵达前所未有的纵深感。

这令我不禁想起了中国古代八破图画家。从19世纪中期到20世纪中期，他们在画面上复刻古董书法、拓本、绘画和手稿等等，并结合了日记、收据和信件等当代的日常琐物。当时中国正遭受着一波又一波的外来侵略，并面临传统的衰败。面对历史的动荡，中国文人发明了这种与古典山水画和人物画截然不同的艺术形式，以隐晦地表达迫在眉睫的问题。八破图为当时的文人提供了与新现实和解的基础和置身历史的坐标轴。比尔以相似的手法，既向内观又向外看，唤醒了私人和集体的记忆与想象。事实上，八破图上所描绘的许多残缺拓片的原碑都完好无损。这种“ 刻意的破坏 ”也反映在比尔于作品中被精心切割的物体上。但对比尔来说，这更多的是一种启发，而不是破坏。这些支离破碎的墙上作品迫使并诱惑着我们去仔细观察，试图解读画中的深层内容。而声音最超乎寻常的特质之一就是它的穿透力，这些支离破碎的碎片教会我们去感知表面之下的世界。

起初，我对于用树脂封装乐器，使其完全静止的做法感到不解，因为音乐是如此的充满流动感且无定形。“ 可是，声音也是短暂的。它是细腻脆弱、转瞬即逝、难以掌握的， ”比尔解释道。随着录音技术的进步，我们现在可以保存声音。那么这些破碎的青花瓷呢？它们已经失声了。我们如何保存已经遗失的声音呢？沉默也是一种声音吗？学习过电影和音乐理论的比尔同时也接受了完整的视觉艺术教育，它的作品也常常在联觉的理论下被讨论。在这一系列中，艺术家发展出极具创造力和独特的创作技巧，通过视觉的形式来保存声音 。艺术家回忆说，当他看到中国艺术大师陈逸飞的画作《夜宴》（1991）时，他便意识到这些仕女的音乐是如何跨越几个世纪，以某种具体形式凝固在历史长河之中的。《夜宴》本身是根据中国名画《韩熙载夜宴图》创作的，也是此次展览标题的灵感来源。对比尔而言，青花瓷为其视觉创作提供了一个富有玩味的起点：这种颜色组合极具辨识度，很容易将其与艺术史中的作品联系起来。从乔瓦尼 · 贝里尼（Giovanni Bellini）和提香（Titian）的《诸神的盛宴（（The Feast of the Gods（1514年/1529年）（这是西方艺术历史记载中第一幅描绘中国瓷器的油画作品），到荷兰画家威廉 · 卡尔夫（William Kalf）的《晚明姜罐静物（（Still Life with a Late Ming Ginger Jar（1669年），再到约翰 · 凯奇的《 变化的音乐（（Music of Changes（1951年），比尔于阿尔敏 · 莱希 - 上海的展览同时将我们沐浴在丰富的物质文化和多维度时空之中。

“ 只有通过形式，模式，
语言或音乐才能达到
静止，正如一只中国的瓷瓶
静止不动而仍然在时间中不断前进。 ”[1]

声音，终被视觉化地保留下来。

[1] T.S.艾略特，《四个四重奏：烧毁的诺顿，四个四重奏：一首诗》（第一版（Ecco出版社，2023年4月18日。

文/张震中，阿那亚艺术中心馆长