ALMINE RECH

Xavier Daniels
Absence of Gravity

Jun 30 — Aug 12, 2023 | Shanghai

阿尔敏 · 莱希 - 上海荣幸呈现艺术家泽维尔 · 丹尼尔斯Xavier Daniels的个展《失重》。展览将于2023年6月30日开幕，并将展至8月12日。

来自佐治亚州亚特兰大的艺术家泽维尔 · 丹尼尔斯Xavier Daniels希冀启发观众去思考，如果没有先入为主的偏见和预设立场，生活会有怎样的不同。即将于阿尔敏 · 莱希 - 上海开幕的展览《失重》中，艺术家聚焦探讨，黑人男性能摆脱刻板印象自由地做自己究竟意味着什么。此次展览的核心主题，围绕着关于自主权、兄弟情谊和内心脆弱展开。

重力的概念在展览中也扮演着重要的角色。重力使人感到沉重，当这个基本的物理原理不存在时，黑人便能毫无包袱地去思考生活中无限的可能 。丹尼尔斯通过此次十余幅作品的创作，探讨了不受地心引力束缚的生活意味着什么，并构建了一个开放的成长空间，从非洲民间传说中汲取灵感来描述男性的心理状态。其画中所刻画的黑人男性形象，延续着2022年的个展《束缚的纽带》中出现的画中人物形象，启发观者对刻板印象和内心情绪情感的交流与思考。

飞行题材经常出现于作品中。艺术家更引用了非裔美国女作家托尼 · 莫里森Toni Morrison的话：“ 如果臣服于空气，就能自由飞翔。 ”鸟类翅膀和羽毛的特殊形状被称为“ 翼形”aero foil其设计目的是让空气在机翼顶部比底部流动得更快，从而产生自然的上升气流，让鸟儿可以轻松地在空中滑翔，丹尼尔斯解释说——这些鸟类便象征着活在没有刻板印象下的黑人。艺术家更进一步在作品中强化了男性凝视的影响：坚定自信地展现自我认同和存在，同时更显个人魅力和个性。

在展览《失重》中，丹尼尔斯创造了一个允许坦诚和成长的空间，表明黑人也能获得最高形式的自由——做最真实的自己。艺术家笔下男性人物标志性的柔和黑色肌肤，赋予画面欢欣鼓舞的感觉：如鸟儿般，自由自在。各异的男性气质，在光影流转中呈现出“ 黑人男孩的喜悦”Black boy joy丹尼尔斯以极其精确的手法刻画画中人物。他的半身肖像象征着心理健康的状态，寓意着黑人男性在无法自由表达自己的情况下所能感受到的不完整。受到非洲面具形态的启发，艺术家将分成黑白两半面的Pende面具作为灵感，通过实验手法表达生活在虚假表象下的意义。

其作品色彩充满了丰富的象征意义。丹尼尔斯经常将紫色搭配灰色，灰色象征成熟和智慧；紫色充满虔诚而神秘的气息，也是象征着皇室高贵的色彩，能在传递虔诚的同时有着提升鼓舞大众的作用。紫色染料，其价值一度超越等重黄金，在以前只有皇室才负担得起；通过色彩，艺术家提供了一种逃离现实的方法——并从中表达自我意识 ，以及深入一个人的内心生活。通过深沉而强烈的色彩运用，艺术家认为能引领个人步上充满精神力量之路，有助于解放和启蒙其画中的黑人男性形象，进一步让他们飞翔。象征纯洁和救赎的白色，也被用以凸显普人性中共同的脆弱面。丹尼尔斯也借此邀请黑人男性群体在充满光辉的自由和尊严中扎根自己——由此带来的心灵抚慰，正如同观众一定会在丹尼尔斯的展览中找寻到片刻的慰藉一样；与此同时，画中的酒红色也寓意着尊严和蜕变。

艺术家笔下的构图也呈现出一道视觉谜题。有许多看似超出画布的范围：画中人物似乎要跳跃或漂浮、翱翔，或被拉出画布的框架外。扭曲的头部和身体姿势，是丹尼尔斯允许他画中人物抵抗重力并移动的方式。丹尼尔斯一丝不苟地描绘每一幅画，着重于形状的描绘，并在必要时运用几何图形解决视觉问题并保持画面的平衡。留白对于艺术家的创作过程也至关重要：画中人物复杂的姿势、倒置的面孔和半成形的身体也留下了许多想象空间。作为一名前消防员，丹尼尔斯经常被警报声包围，这让他意识到，模糊且充满想象的时空，就像画布上的空白——与画中更为直接具象的表现一样具有视觉冲击力。这种模糊性让观者有自主权将自己代入到作品的主题中，让他们在观看时做出自己的解读。

在《失重》中，丹尼尔斯强调了自由的力量，尤其是做自己的自由。而在每一件作品中，艺术家都希冀观众去思考，他们所看到的究竟是面具还是本人？画中的人物是生活在有重力还是没有重力的状态下？丹尼尔斯大量运用锯齿状、棱角分明的线条让人联想到毕加索创作于1907年的《阿维尼翁夫人》（*Les Demoiselles d'Avignon*），这幅名作也是向非洲艺术中的清晰结构、强烈的主观表达和碎片化特征致敬。相信观众也将会对此作品目不转睛。

— Charles Moore（作家、策展人和艺术史学家）