

皆藤斋：四足面具

策展人：陆向怡、黄濛

2024.4.27 - 2024.6.8

当代唐人艺术中心 北京总部空间

当代唐人艺术中心荣幸地宣布，于2024年4月27号下午4点在北京总部空间呈现日本90后艺术家皆藤斋 (Kaito Itsuki) 个展“四足面具”。这是皆藤斋继个展“工具已验证”之后，在当代唐人艺术中心呈现的第二次个展。展览由陆向怡、黄濛策划，展出皆藤斋最新创作的二十件精彩绘画。

皆藤斋的创作擅于使用自己的神话体系去构筑一个现实和想象之间的异质空间，并由此窥见人类在社会规训与禁锢之下的真实自我与欲望。本次展览的题目“四足面具” (Quadruped Masking) 来自皆藤斋的同名新作：“quadruped”通常用来形容保持四足姿势并用四肢运动的动物或机器，“masking”则作面具以及使用面具的遮掩与伪装行为。四肢着地支撑重量的姿势并非人类直立行走的日常状态，“quadruped”一词在作品视觉语言外提示了画中角色似人却非人的本质。他们延续了皆藤斋此先创作中构造的神话形象，穿戴着醒目色彩的头套袜套，以不同姿态出现于浴室或置有床垫的室内空间。在此，皆藤斋探讨人们如何习得自身的身份和建立自我，以及这个过程中试图融入社会，在社会生活中扮演人类的行为。

相较四足动物，画面中角色条纹袜下包裹着的脚趾是巴塔耶看来既是现代文明所排斥的脏污之“物”，也是人类直立行走的支撑点。如果说它将人类同“四足”区分，是从野蛮过渡到文明的最好象征，暴露在外的皮毛则可指涉人类身上动物性不能通约的部分。它难以被规训，不可恢复为在功绩社会中有生产效用的部分，也无法祈求任何至高目的。在皆藤斋的异质空间中，这种“无用”的动物性指示出在人类身份社会化过程中一个无法回避的重要部分。尽管它在刻意的伪装下试图隐匿，却又屡屡变相悄然出现在各种或管制严密或私人的场所。在皆藤斋假想的灵性野兽笨拙的伪装行为中映射的是人类内部身份的复杂及其身份认同中的混乱形态。

皆藤斋作品的画面与标题中的现有环境（开启的淋浴头、受到挤压的床垫）和将发生的事件（皮肤测试水温、指甲划过数点）将多重感官无限放大。与此同时，面具和手套的硅胶材质、全身紧身衣 (Zentai)、肆意四散的绑带和其他日常工具提示着色调对比强烈的画面中隐现的恋物与虐恋色彩；头套上若现的微笑更添怪怖之感 (Uncanny)，激发观者即刻的愉悦与不悦。在弗洛伊德的分析模型中，恋物行为使人被束缚于和某些物的固定象征关系之中，恋物成了一个有待被解放的个人象征行为的被压抑状态。鉴于硅胶材质在流行文化中的效力及其特别的物质延展性，它有如一层带有酷儿涵义的液态皮肤，唤起了一个痴迷于表演和自我呈现的消费社会。于是，当角色穿戴上这层液体皮肤，带来的是极致的感官剥夺与强调、性化与去性化。这种自我矛盾与人类学家列维-斯特劳斯对文化中面具的探讨相呼应：一副面具如同神话一样，既有所否定，也有所肯定，“因为它不光来自它所表达的或者它认为能够表达的，同样来自它所排斥的”。在皮毛与硅胶的摩擦下，被确认的不只是身体的实际存在以及与世界之间的边界所在，它在肯定的同时模糊着身份，短暂平息着对于个体融入社会的深层焦虑。

当带着伪装进入社会时，面具作为一种抹去身份的装束给个人带来安全感的同时会激发外部社会无法识别个体身份的恐慌与歧视。然而，人类为了生存和确认自我的存在（区分自我与他者）需要在社会环境中生活与了解他人。皆藤斋尤为强调了这种内心深处的渴望：伪装是即便我们可能与“标准”的人相去甚远，也想尽可能与他人交流、建立联系的选择。这是一个完全被内心渴望所驱动的过程化的身体，一个备受折磨但也悖论地在享受折磨的过程。在与之相伴的挣扎和失控感中，我们不得不去提出疑问：在他人建立联结的过程中，自我会有何种程度的磨损与牺牲？如何在满足这种深层渴望的同时平衡与维护个体的自治？在皆藤斋的悖论神话中，“quadruped masking”既作名词也是行为，异兽带上面具伪装人类，小心探寻自己在社会中的位置以及自我与他人的边界。

关于艺术家

皆藤斋 (Kaito Itsuki)，1993年出生于日本北海道札幌，2016年获日本山形东北艺术工科大学 (TUAD) 美术系艺术学士学位，2019年获京都市立艺术大学 (KCUA) 绘画系艺术硕士学位，现工作生活于东京和纽约。皆藤斋在成长的家乡接触艺术的机会并不多，她的审美影响大部分是来自于网上流传的共享图像、视频游戏或漫画。从札幌艺术高中毕业后她在东北艺术工科大学学习绘画。皆藤斋还学习了文化人类学、宗教和青年文化，这些都为她的艺术创作提供了灵感。之后，她获得了京都市立艺术大学艺术硕士学位，并于2019年移居东京和纽约，开始她的艺术生涯。她的个展包括“四足面具” (当代唐人艺术中心，北京，2024)，“工具已验证” (当代唐人艺术中心，曼谷，2022)，“黥” (蜂巢当代艺术中心，北京，2022)，“No excuses for showing up” (LEESAYA 画廊，东京，2021)，“百兽之阶” (MEME 画廊，首尔，2021)，“寻找……” (14a，汉堡，2020)，“孤独的野兽” (银座葛屋，东京，2019)等。群展包括“故事的故事” (金鹰美术馆，南京，2022)，“瞬息时代的诗歌” (X 美术馆，北京，2020)，“第四届 CAF 奖展” (Hillside Terrace，东京，日本，2017)等。

关于策展人

陆向怡，1992年出生，策展人，当代唐人艺术中心展览部总监。策展工作围绕艺术家群体代际研究、艺术行业机制研究、虚拟艺术等方向，尤其关注于新兴艺术现象的研究与策划；致力于挖掘和推动年轻一代艺术力量。策划的展览包括：“光，总在表面停留”冷广敏个展 (2023)、“库柏勒之躯”刘悠然个展 (2023)、“野餐”侯佳男个展 (2023)、“层叠之肤”国际年轻艺术家群展 (2023)、“数字原始主义”高航个展 (2023)、“;”吴晶玉个展 (2022)、“一片盛大的记忆”久事美术馆 (2022)、“工具已验证”皆藤斋个展 (2022)、“后我世代：如何书写年轻艺术家” (2022)、“武艺个展：心源日记” (2022)、“朱金石个展：意外美学” (2022)、“岳敏君个展：拈花一笑” (2022)、“间有闲时多云到阴”草场地春季艺术季 (2022)、“记忆、戏谑与意识流” (2022)、“全球之歌” (2022)、“低烧的绘画” (2021)、“控制”李尔鹏个展 (2021)、“今天的天实在是太蓝了”郭宇恒个展 (2020)等，曾入围上海当代艺术博物馆“青策计划” (2018)。

黄濛，2000年出生于湖北武汉，2021年获得伦敦大学学院艺术史学士学位，2022年获得伦敦大学学院艺术史硕士学位，现任职于当代唐人艺术中心展览部。研究方向关注当代女性主义艺术、身体政治与情感研究、酷儿理论与批评。