

吴晶玉：影的回音

策展人：陆向怡
2024.3.2 - 2024.4.23
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3月2日在北京总部空间举办香港90后艺术家吴晶玉（Jade Ching-Yuk Ng）个展“影的回音”。这是吴晶玉在当代唐人艺术中心的第二次个展呈现。展览由陆向怡策划，展出吴晶玉最新创作的十余件精彩绘画及木刻作品。

吴晶玉一直进行以重构的具象人物为基础的绘画及木刻作品创作。其作品深入探索了性别矛盾、身份认知的复杂性以及普遍性之外的生活经验。与其之前的展览不同的是，此次展览艺术家更多地关注于女性“自我”的经验，试图拉开与宏大叙事的距离，驻足流连于个体生命的丰沛体察。巧妙运用物体的错配，伴随潜移默化匀质迭变，画面剪影、物和人体的折叠与交融，展现出女性力量与纯真之间的较量与共存。“影的回音”在此可被视作是对灵魂与躯体二元生命观的探讨，除了生与死外，还包括了超越生死的梦幻情境；亦是作为多重自我表达的可能性。在吴晶玉的作品中，女性人体的力量与开放的氛围交织，错置的复杂性与个体的自我诱惑辉映，形成其特殊象征性表达。

在艺术史、当代和自传式的背景下，吴晶玉将性别与叙事缝合于作品中，呈现出一种相互作用和相互转换的态势。她以独特的视角揭示了多种可能的解读，展现了从女性性别出走、回望到不同身份融合成一个万花筒般的自我。这种折射的个体和身份的矛盾，带来了对于当下理想女性的深刻思考。吴晶玉提及法国20世纪的时装插画对她的影响，及对此时的第二次女性主义运动浪潮的回溯。在享受运动遗产的当下，如何书写女性自我经验似乎成为新的挑战。

作为亚裔艺术家，吴晶玉长时间在海外多地生活和学习。她不仅是出生于香港这样一个中西文化流动的地域，还深受中亚、意大利、以色列和西方其他等多元文化的混杂经验。她的作品中极其自然地将其所愿望重拾的场景并置，拼接出一种全球化语境下的“超文化”（Hyperkulturalität）身份探索。即挑战过去的身份定义，展现出个体身份的无界限自由。在此种文化范式之下，艺术家对身份的真实性提出了质疑，画面中繁复的象征性，指向了悬而未决的自我经验。

不难发现在新的作品中，吴晶玉采用更为隐喻的色彩，通过对平面空间感的巧妙处理和相互作用进一步揭示了如何制造空间、移动与时间。在此三个维度的交织下，影子成为自我投射到自己前面的“绽出”（ek-stasis），艺术家有意操控分离的多重主体，使之不再是回音中主体的“失乐园”。

文/陆向怡

关于艺术家

吴晶玉，1992年生于中国香港，现工作生活于伦敦。吴晶玉借鉴了生活经验作为主要素材，结合了不同的象征性视觉词汇，从而在当中找到现实和虚拟之间的落差。她利用不同媒介作画，以挑战油彩之外绘画的可能性。她为人际间不断接触和分离当中的敏感性所吸引，因此常常描绘自己与他人之间身体亲密关系的脆弱性。通过重新诠释传统的象征符号，她的作品创造了一种新的、暧昧、晦涩的故事。吴晶玉的作品希望我们关注当今超现实世界中的孤独、亲密和空虚。她富有戏剧性的作品是她的内在自我与外界不断的对话，并从中感受现实与想象之间的摩擦。

吴晶玉柔软、细腻的作品体现了她与他人之间身体亲密关系的脆弱性。她希望捕捉人物瞬间的触碰和与此同时的距离感，从而展现孤独、亲密和空虚的概念。通过探索绘画形式的可能性，她利用拼图的方式将自身和他人身体相结合。吴晶玉经常引用旅行经历、古典神话、魔法、宗教仪式和解剖学，并以她自己的解释来拆解已有的象征意义，她的象征脱离了图像本身所代表词彙的意思，变成了一个晦涩、暧昧的虚构故事。画框的作用变成现实与图像超现实空间之间的拥抱。现代主义建筑影响了她的建构方式，并为她的构图增添了可能性。她将它们发展成版画、绘画、雕塑绘画以及近期的剪纸和木浮雕。她作品中的戏剧性为观者与她所描绘人物进行对话搭建了舞台，并使其注意到现实与想像摩擦出的边界。

吴晶玉2016年获得伦敦大学斯莱德美术学院（Slade School of Fine Art）绘画专业本科学位和同年荣获 Cass Art Painting Prize。2018年获得皇家艺术学院（Royal College of Art）版画专业的硕士学位，同年荣获 Abbey Major Painting Scholarship 以唯一一位新晋艺术家的身份驻地罗马的英国学院及获 Travers Smith Art Award。她2014年以交流方式工作于耶路撒冷比撒列艺术与设计学院（Bezalel Academy of Arts and Design）。她的作品曾于多个国际平台上展出及被企鹅兰登书屋收藏，包括伦敦 Arusha Gallery、Matt's Gallery、San Mei Gallery、Cornucopia Gallery、Whitechapel 46、Siegfried Contemporary、Assembly Point、Horse Hospital、CGP 画廊、利兹 Canal Mills Armley、耶路撒冷 Video Pub、罗马尼亚驻罗马学院。她的作品亦曾被艺术史学家 Katy Hessel 和 Kate Mothes 撰文。

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）。