

琼娜·瓦斯康丝勒：山海渡

策展人：德沐

2023.7.11 – 8.6

当代唐人艺术中心 北京第二空间

当代唐人艺术中心荣幸地宣布，在北京第二空间推出葡萄牙国宝级视觉艺术家琼娜·瓦斯康丝勒（Joana Vasconcelos）的个展“山海渡”。此次展览由意大利资深艺术批评家德沐（Demetrio Paparoni）担任策展人，展出大型装置和综合材料作品三十余件，是艺术家在中国大陆的首次大型个展。展览将于7月14日下午4点开幕，提前于7月11日对公众开放。

这是琼娜·瓦斯康丝勒首次在北京当代唐人艺术中心举办大型展览，观众将一睹艺术家以《山海经》为灵感而创作的全部作品。琼娜的悬垂雕塑作品，借助丰富的配色、精心设计的装饰、柔软的质感与可塑的凸起纹样，营造出独特的视觉效果，令人联想到中国神话中的“龙”。艺术家最初的巨型悬垂雕塑作品灵感源于女武神传说，女武神是北欧神话中的女战士，她们负责收集英勇战士的遗体，并把她们的英魂带往阵亡将士的天堂英灵殿。这批作品是象征权力、女性力量及宇宙哲学的符号，这种诠释赋予作品极为重要的意义。本次参展作品有描绘蛇、马、牛等中国生肖动物的雕塑以及若干以西方星座动物为主题的雕塑。在中国神话中，龙是带有鳄头、鳃须、鹿鬃、鸟爪、蛇身的生物。将不同的生物特征嫁接到一起，正是神话故事的典型手法。比如说，出现在希腊神话里的塞壬，既有女性的头颅和胸脯，又有禽鸟的羽翼和脚爪。龙是中国人的精神象征与传统文化图腾，象征着好运与富强。但是，在过去的几个世纪里，各个地区对龙的解读也不尽相同。在西方基督教文化中，龙是邪恶的象征。一些观点认为神话的魅力在于促使天南地北的人们相互交流，基于这一观点，琼娜对龙的阐释与东方文化更为接近。

本次展览主题来自古籍经典《山海经》，核心展品是创作于2014年的装置作品《女武神》以及最近完成的作品《燃烧之心》（2019–2022）。那是一颗充满活力的鲜红心脏，从外形看，其生物形态让人联想到植物和人体器官。如果观察得再仔细一些，似乎还呈现出动物形态。艺术家还带来整套陶瓷动物作品，动物身上包裹着用钩织和刺绣手法制作的衣物。作品灵感来自中国经典《庄子》，该典籍与西方的《伊索寓言》非常相似。参展的各种青蛙形象直接参考了庄子和伊索的作品，揭示出这两位不朽哲人都以相似的方式来讲述德育故事。

琼娜·瓦斯康丝勒把讽刺看作交流手段，用轻快的方式探讨充满争议的棘手话题。不过，作品的讽刺色彩，并没有妨碍她对刻板的性别分工发起严肃质疑。艺术家对物品作去情境化处理，通过改变摆放物品的方式，扭曲其原有的特征，表现出她渴望解构社会性别范式，粉碎深入人心的刻板观念。出于这种愿望，琼娜打造了一系列以内容为导向，以表现力见长且充满个人风格的作品。

2004年，琼娜·瓦斯康丝勒的创作风格出现巨大转变。她用纺织面料、羊毛、棉线钩织品、提花边、缝边、亮片、珠子、羽毛、流苏和LED灯创作了第一件“女武神”雕塑。这件悬垂雕塑得名于德意志神话中的半神战士。在尼伯龙根传说中，女武神是一群身强体壮的金发女性。她们身披铠甲，骑着骏马驰骋于天际或水面之上。在琼娜创作的一系列“女武神”作品中，单品形式繁多，但是强烈的女性气质始终占据着核心位置统合各种元素，作为主线将具有多元化特质的系列作品串联到一起。

在她用纺织面料和穗带创作的海量悬挂装置中，神话维度总是占据主导地位，但也不乏伦理与政治基础。琼娜的创作从北欧神话叙事中提取能够表现作品意义的碎片。她用织物、纹理和服装面料等具有女性色彩的原料构建雕塑，她试图强调女性自身的美德（不是习俗强加给女性的美德）。在琼娜看来，女性强大而有力，她们是一群勇于获取力量也知道如何驾驭力量的战士。

琼娜的作品与传统文化血脉相连，不仅展现了葡萄牙的视觉语系，也展现了宏观的葡萄牙文化。“独立之心”系列就是一例。该系列于2004年启动，灵感来自维亚纳之心（The Heart of Viana）。心脏图案在《燃烧之心》（2019）中回归，这件悬垂雕塑的拟生态外形令人联想到植物、人体器官和动物。长长的手臂从作品主体部分探出，延向远方，像海洋生物的触手，也像树根。展览空间模拟出巴洛克式样的建筑与装潢风格，触手侵入该空间中，向所有中心性形式发起挑战。琼娜提醒我们：繁复的巴洛克风格充满生机，能克服一切形式的“留白恐惧”，保护我们远离一切夺走“心灵”的虚无主义诱惑。

动物在琼娜的创作中扮演核心角色，它们频繁地出现在作品中。2006年启动的系列作品以陶瓷动物为主题，陶瓷动物身上还套着钩针与刺绣织物。这套“动物寓言”系列作品的灵感来自1885年由葡萄牙插画家、漫画家兼陶艺家拉斐尔·博达略·皮涅罗（Rafael Bordallo Pinheiro）创立的卡尔达什雨纳工厂。琼娜的动物系列作品提醒我们人与动物之间的关系变得越来越有争议性。琼娜不仅从神话和奇幻的角度聚焦动物，她也同样关注另一个问题：人类逐渐意识到，人类的幸福与自然界其他生命的幸福息息相关，在这样的关系中，动物承担着怎样的意义。

象征主义与叙事方式是琼娜艺术创作的基石。通过艺术，某件物品（或主体）能展现出远超其本性的涵义，这正是艺术发挥力量的方式。将动物置身于自然环境，动物就只是动物。随着时间流逝，文化之间的差异激活了符号化的过程，来自不同地区的意义及叙事随之改变，但依然能彼此影响，随之出现分层。将众多毫无关联的元素结合到一起，符号就产生了。琼娜沉迷于动物身上的矛盾与对比关系——同一个物体既能吸引人，又能吓唬人，能为善，也能为恶。琼娜告诉我们：感知动物并与其建立联系的方式，也透露了我们自身的特性。

关于艺术家

琼娜·瓦斯康丝勒（Joana Vasconcelos），生于1971年，葡萄牙当代视觉艺术家，以创作纪念性雕塑闻名。

琼娜·瓦斯康丝勒不仅从日常生活、流行元素、葡萄牙传统和繁花似锦的巴洛克风格中汲取灵感，还与贝尔尼尼和杜尚等前代艺术家展开对话。她追随妮基·桑法勒和路易丝·布尔乔亚的足迹，收集各种各样的媒介与材料，为艺术与工艺理念注入属于21世纪的清醒气息，也将传统技艺引入当代实践。她根据场馆特点创作沉浸式雕塑与定制装置，与建筑对话的同时也邀请观众参与互动。她的作品发人深省，运用丰富色彩营造昂扬的情绪，吸引来自社会各界不同年龄段的观众。

2005年，她携作品《新娘》参加首次由女性策展的威尼斯双年展，获得国际艺术界赞誉；2013年，她又代表葡萄牙为双年展打造了第一座水上展馆——特拉法利亚-普拉亚（Trafaria Praia）。2012年，她在法国凡尔赛宫举办个展，成为在该场馆举办展览的最年轻的艺术家，同时也是该馆历史上也是唯一一名女性参展艺术家，这场展览也刷新了过去五十年间观展人次记录。2018年，琼娜·瓦斯康丝勒成为第一位在毕尔巴鄂古根海姆博物馆举办大型回顾展的葡萄牙艺术家，这场展览再次刷新了古根海姆博物馆的观展人次记录，在《艺术新闻》年度十佳展览中位列第四。

她的作品还曾在格拉西宫、提森·波涅米萨博物馆、英国皇家美术学院、曼彻斯特美术馆、圣保罗巴西银行文化中心、伊斯坦布尔现代艺术博物馆、莫斯科车库当代文化中心、巴黎造币厂、巴黎东京宫与艾尔米塔什博物馆等重量级博物馆和画廊展出。我们也能在卡洛斯特·古本江、贝拉多藏品馆、奥马尔·库克藏品馆、蒂亚藏品馆、弗朗索瓦·皮诺基金会与路易·威登基金会等国际主流藏家的藏品中看到她的作品。

琼娜·瓦斯康丝勒在她的视觉艺术生涯中斩获三十余个奖项；2009年获得葡萄牙共和国总统授予的唐·恩里克王子勋章；2022年2月，被法国文化部任命为艺术与文学学会专员。2012年，她被外国记者协会评为年度人物，2013年获以色列当代艺术奖。2012年，艺术家创建了琼娜·瓦斯康丝勒基金会，旨在推动艺术普适化。基金会不仅管理她自己的艺术藏品，还定期与其他慈善机构合作，开展支持社会事业、研讨筹款渠道、制作特别版本和/或印刷制品等等活动。此外，基金会每年都会向有志于钻研艺术的申请者颁发奖学金，以资鼓励。

关于策展人

德沐（Demetrio Paparoni），作家和策展人，1954年出生于锡拉库扎，现居米兰，被誉为意大利最权威的艺术批评家之一。1983年，他创办了《Tema Celeste》杂志及同名出版社，并担任主编至2000年。他于1996至2008年在卡塔尼亚大学建筑学院教授现代艺术史。他在意大利和国外都策划过重要展览，并写有许多书籍和专著，其中包括聚焦艺术家查克·克洛斯和王广义的著作。帕帕罗尼还是意大利报纸《Domani》的专职艺术评论家，他与阿瑟·c·丹托合著的最新著作《艺术与后历史》由美国哥伦比亚大学出版社及韩国 Misulmuwa出版社出版。