

贡坎：心境

展期：2022.11.6 - 12.5

策展人：罗达纳·帕齐尼-帕拉齐亚尼

地点：当代唐人艺术中心 北京总部空间（北京市顺义区金航东路3号院 B5 号楼）

当代唐人艺术中心荣幸地宣布于 11 月 6 日在北京顺义总部空间，推出艺术家贡坎的个展“心境”，展出艺术家最新创作《心境》系列作品。该系列由三种媒介组成：画布喷绘、有机玻璃喷绘（艺术家的新媒介）与玻璃钢雕塑。藉由这些作品，贡坎带领观者探索他们自己的情绪，反观自省，走入自己的“心境”。

《心境》是针对贡坎代表作 SoulPort 系列的一次延展，它强调了自我接纳的重要性。自我接纳是通向幸福快乐的旅程，沿途夹杂着多变的情绪：悲伤与愉悦、绝望与兴奋、爱与恨。这些情感的视觉呈现方式多样，包括画布上和有机玻璃上绘制出的清晰梦境般的敏感型图像，以及色彩缤纷的雕塑。展览以无特征男孩为主体，将其化作人类的象征，不同颜色与情绪状态交相呼应，促使观者审视主导式情绪对人类生活的影响力。

通过《心境》系列作品，贡坎引领观者走上一段属于他的情感之旅，旅途中的他运用情感的敏锐洞察力欣然拥抱来自生活点滴的矛盾心境，继而勇于接受真实的自我——这是一段始于社会干预，终于自我接纳的剧变历程。

内省之旅：从社会干预到自我接纳

罗达纳·帕齐尼-帕拉齐亚尼 (Loredana Pazzini-Paracciani)

一方面，我们关注图像本身，这些图像是平坦、极简而色彩丰富的。另一方面，我们又要直视其中饱含的内容、情感、内省与心理因素。贡坎以直截且发人深省的视觉语言，将这互为矛盾的两个方面融合为一。近年来，青年艺术家贡坎声名鹊起。他擅长创作包括涂鸦在内的绘画与图像作品，特点是具有极强的交流性，且作品之间具有较高的关联性。艺术家毕业于曼谷泰国艺术大学，现居泰国从事广告行业。职业生涯之初，他曾迁居纽约，籍此机缘邂逅了墙面涂鸦。这种艺术形式便于创作尺幅极大的作品，能以最直接的方式进行社会交流；而其本身具有的匿名属性让艺术家得以抛开局外人的身份，融入美国文化。于是，墙面涂鸦点燃了他的创作激情。当年的贡坎便因此退出广告行业，全身心投入艺术创作。其实，他从小便热爱绘画，而且颇有绘画天赋。而今长大成人，艺术则转变为他纾解社会压力的渠道，躲避尘世喧嚣的桃源乡。他在艺术世界中呵护着属于自己的原则与价值理念，常常呈现友谊与互相尊重等元素。

贡坎对墙面涂鸦的实验性探索从纽约开始。正是在这个大都市，他通过将 Soul（灵魂）与 Teleport（传送）两个词复合发展出 SoulPort（灵魂通道）理念，形成他独有的标志性图案银色圆盘：圆盘代表了一台时光机器，将他和观者带进一个平等、自由且充满想象力的世界。

贡坎从波普艺术与超现实主义流派中，汲取图形与人形元素，一步一个脚印地构建起简单、直白且一针见血的视觉语言。正如文首所言，这种视觉语言最鲜明的特点，在于他让扁平、轻盈、色彩丰富的卡通人物“漂浮”在画布的表面。而与这种轻盈的线性构图并行的，是艺术家强烈的情感维度。只有走进这一维度，我们才能在视觉框架背后，窥见他应对社会压力时的切身体验，体会他在“心境”系列作品中，所探讨的内省在日常生活中的重要性。这种心理饱和的状态，映射出艺术家所生活的时代，他青少年时期保守的泰国社会，以及新冠疫情期间与世隔绝的焦灼情绪。2020 年至 2021 年，人们的生活被疫情搅得天翻地覆。当今社会，年轻人承受着较高的社会压力，他们必须时刻展现出完美姿态，或者带上面具伪装自己。雪上加霜的是，疫情不仅带来财务危机，还裹挟着诸多问题汹涌而来。泰国最新调查数据显示，抑郁与自杀事件均呈现显著攀升势头。因此，贡坎将“社会动荡”到“自我接纳”这条回旋镖一般的轨迹，融入自己的艺术创作中。他将自己在职业生涯早期习得的广告语言（其本质是操纵人性弱点来达到个人目的），运用在创作之中，从而将严肃与趣味，情感和冷静调和起来，因为在社交媒体的语言里，人不可能既冷静又感性。

展览“心境”的立足点在于强调自我接纳的重要意义。情感这辆过山车，载着我们穿过爱与恨的纠缠，悲伤与喜悦的颠簸，绝望与激昂的交织，而在自我接纳的光辉加持下，最终冲向快乐的终点。我们委托艺术家为“心境”系列创作全新作品：其中，雌雄莫辩的男孩象征着人性，颜色则与情绪逐一对应……它们促使观众们审视情绪对于生活实践的主导力量。

“心境”由三个主要系列组成：画布喷绘、有机玻璃喷绘（艺术家的新媒介）与玻璃钢雕塑。藉由这些作品，贡坎带领观者探索他们自己的情绪，反观自省，走入自己的“心境”。

这些画作与众不同，就像拼图那样，每一幅作品均由两块画布拼成。画布中央是一位雌雄莫辨的小男孩，色彩和形状显得绮丽梦幻，将日常物品与相关人物随机摆放到一起，宛如超现实主义艺术家马格利特的作品。贡坎为无性别画像设计了多种色彩的皮肤，有些是石头纹理，有些是青草覆盖；有些皮肤仿佛在融化，有些则染上深蓝色或金属银。尽管绘画对象不尽相同，但每个人物的心脏部位都有一个洞，洞底下有着更小的画布，上面画着鸽子、钥匙、眼睛或几片云朵。这些符号遵循具象艺术的基本概念，引导观众完整解读作品，小幅画布诠释着对象的情感为何而起

又如何抒发。二项式作品亦是一种符号化表达，象征着贡坎对人际关系缺陷的感知：在我们的外表之下，隐藏着复杂而幽深的内心世界。我们需要静下心来慢慢认识真正的自己。

他以有机玻璃为载体，制作等身人像，并在表面喷满涂鸦一般的纹样，从而进一步分析了人类复杂的内心世界。标志性的男孩形象再度出现，像基督一样平展双臂。该形象在系列中反复出现，但每个躯体的颜色各不相同，暗示了人物有着不同的精神状态。蓝色和灰色等冷色调对应着绿色、粉色和红色等暖色调，以视觉刺激引导观众思索外部刺激如何激发情绪反应。放弃常见的画布，以有机玻璃作为喷绘载体，同样是艺术家的标志性风格。为了捕获情绪中释放的能量，贡坎需要这种透明而坚实的媒介来追踪我们自己的心——一个隐介藏形、出没不定的幽灵。最终，艺术家实现了自己期盼的效果，悬浮在空中的有机玻璃作品出现在我们面前，在地上投下一道道影子。

和有机玻璃作品一样，雕塑也刻画同一个男孩形象。不过这一次，男孩摆出了军人般的姿势，两臂紧紧贴于身侧，全神贯注地立正。同样，每件作品都有各自的颜色。另外，人物脚下的色彩最为浓稠，越向上颜色越淡，如同燃烧的火焰一般，呈现出渐变的效果。和绘画作品一样，男孩雕塑的心脏部位也有一个空洞，椭圆形的金属宛如脆弱的脉轮，体现着贯穿三个作品系列的“爱与同情”这一元素。内心释放的情感体现着爱别人，乃至与别人共情的能力，它指引我们走过人生的旅途。若心摇摆不定，我们就感到软弱不安；若心怀不满，我们就感到渺小无助；若戴上面具，我们就无法获得安宁。我们感到空虚，又羡慕嫉妒他人。本次展览揭示出，在从社会干预走向自我肯定的惊险旅程中，唯有保持情绪上的敏锐，拥抱生活中激荡冲突的情感，才能接纳最真实的自己。

关于艺术家

贡坎，生于 1989 年，生活工作于泰国曼谷。在曼谷广告公司创意部门工作两年后，贡坎决定转行追求艺术事业。他搬到了纽约，并找到了许多新的灵感来源。虽然纽约有多元化且开放的环境，它也反映出了很多生活问题，如性别、宗教上的不平等，以及不同种族间的摩擦。

贡坎在纽约的早期艺术风格源于抑郁，这种心态来自于他的亲身经历，他曾目睹不同身份背景的人在充满歧视的社会里遭受不公平待遇，这类蔓延全球的问题使贡坎深受启发，形成了他以“传送”为主题的标志性创作概念——这是对进入更好、更欢乐、更令人向往的世界的隐喻，也是充满讽刺和矛盾的象征，反映了痛苦的现实。

从最初的纽约街头壁画艺术至今，贡坎已使用画布、视频和雕塑等多重媒介，发展他的心灵传达概念，以触及更广泛的艺术叙事。他现在在曼谷生活工作。

贡坎的近期精选个展包括：“贡坎：给恨彩虹的人”，Over the Influence 画廊（法国巴黎，2022）；“内省”，当代唐人艺术中心（泰国曼谷，2021）；“冰山一角”，Over the Influence 画廊（美国洛杉矶，2021）；“昨天今天明天”，曼谷河城（泰国曼谷，2019）。精选群展包括：“后我世代：如何书写年轻艺术家”，当代唐人艺术中心（中国北京，2022）；“坠落”，当代唐人艺术中心（中国北京，2022）；“澳门艺术：澳门双年展 2021”，澳门美术馆（澳门，2021）；“内省乌托邦”，当代唐人艺术中心（泰国曼谷，2020）；“污染”。曼谷河城（泰国曼谷，2020）。

关于策展人

罗达纳·帕齐尼·帕拉齐亚尼是一位东南亚艺术学者和独立策展人。她的研究和策展实践围绕东南亚的关键社会政治问题，倡导反霸权主义和非西方中心主义。她的文章发表在多家学术期刊上，包括但不限于：《视觉人类学》，英国劳特利奇出版社；《摄影》，英国劳特利奇与威斯敏斯特大学联合出版；《影视帧日志》，英国圣安德鲁大学出版社；“Convocarte: Revista de Ciências da Arte”，葡萄牙里斯本大学出版社；“M.A.tter Unbound”，新加坡拉萨尔艺术学院出版。罗达纳曾和 Patrick D. Flores 共同编辑内容丰富的文集《旅途：离散和当代东南亚艺术》，此书由香港 Osage 艺术基金会出版于 2020 年。

罗达纳策划的知名展览包括：纳提·尤塔瑞个展《似曾相识：当太阳在西方升起》，Silpakorn 艺术中心，曼谷，2022；《归乡/终了》，UP Vargas 博物馆，菲律宾，2021；《离散：东南亚的离去、放逐和大流散》，MAIAM 当代艺术博物馆，泰国，2019；“走进亚洲：2015 局限性艺术节”之《建筑风景：海洋前沿》，纽约皇后区博物馆，2015。2022 年，罗达纳受邀策划“青年之声”东盟-欧盟文化节网络项目，以纪念东盟与欧盟跨文化交流关系建立 45 周年。

罗达纳是 2022 曼谷双年展指定策展人之一。