

禹国元：从前的「她」

策展人：戴卓群

2023.8.12 - 9.16

当代唐人艺术中心 北京第一空间

当代唐人艺术中心荣幸地宣布，将于 2023 年 8 月 12 日至 9 月 16 日于北京第一空间推出韩国艺术家禹国元（Woo Kukwon）个展“从前的「她」”，由策展人戴卓群策划。作为继 2022 年首度合作个展“嘉年华”后的第二次个展，本次展览将展出禹国元今年最新创作的二十余件绘画作品。

禹国元：在睡梦中行走

文/戴卓群

“All Children except one grow up”，这句话被禹国元书写在 2022 年的作品《再见彼得》画面正中央的底部。所有的孩子都要长大的，没有例外。而艺术家大抵是在睡梦中行走的人，在没有例外中迷路的人。禹国元从童话中走来，穿行在梦醒之间，时或分不清哪是梦境哪是现实。

禹国元对某一种特定主题和主题之下的叙事，具有令人刮目的汲取以及转化的能力。去年在唐人香港的个展“嘉年华”，便以圣经故事做为展开创作的原初场景，整个展览以 20 余幅作品，从诺亚方舟到以弗所书……完全围绕圣经故事铺陈开来。这似乎已经露了一种系统性的工作方法，在此次北京的展览“从前的「她」”中，也得到了进一步的确证。

童话是禹国元的元语言，厚涂的已经接近堆积的画法，使画中稚拙的形象，平添了一种介于绘画和雕塑之间的矛盾感，甚至绘画和雕塑这样的词汇，显得过于板正了，那是一种洋溢童稚感的涂鸦和玩偶般的质地。人物和动物的造型，既像极了原始岩画中的粗犷生灵，也又仿佛来自被孩童们所偏爱的低像素电子游戏中的超简形象。

在画中形象和叙事的关系方面，艺术家似乎建立了某些确定可依凭的结构和方法，譬如频繁在画面中出现的代表作者的黄发男孩和白色小狗这两个角色，而且往往是作为旁观者的角色；每一幅画，都有一个具体的文本出处，且均将一句颇具意味的文字直接书写进画面之中，与画中形象和故事构成互文关系。

禹国元塑造和编织了童话般的形象，却并不热衷于书写童话。再见童话，所有的孩子都要长大的，看到世界的荒诞离奇和童话背后隐藏的复杂与残酷。禹国元通过童稚的视角绘制自己富于象征性的寓言世界，无疑以一种更具感染力的方式强化了想象界与实在界的矛盾张力。生死悲欢，善恶循环，在睡梦中行走，沉湎于幻想，也面对现实。

此次展览“从前的「她」”，禹国元将目光投射到了众多文学名著中的女性角色，依旧延续之前的工作方法，将其中的形象、故事和场景，汲取以及转化，以艺术家特有的方式。每一幅绘画的形象与故事编织，都来自那些经典文本，《绿野仙踪》《花木兰》《彼得潘》《奥德赛》《伊格马利翁》……每一幅绘画的题目，都是直接以故事中女性角色的名字命名，画面中的文字，一如既往，均来自书中的语句。

关于艺术家

禹国元（Woo Kukwon），1976 年生于韩国首尔，2003 年毕业于日本东京设计师学院，现工作和生活于首尔。

乍一看，禹国元的画作像童话故事中的场景。色彩斑斓的儿童形象和厚重的材质是他作品最明显的特点。无论是刷子、铅笔还是手指，凡是能呈现理想肌理的工具，他都会加以运用。不过，要是你仔细观察，就会他的作品并非完美纯粹的轻盈愉悦之作。只需看一眼画作中的细节，或扫视人物所处的环境，第一印象带来的生机便会消退，愤世嫉俗的句子浮现，让观众陷入思考。他将解释权交给观众，正如他被称为“韩国巴斯奎特”，如今，他是当今最受追捧的艺术家，藏家们不会错过他任何一次展览。

艺术家热衷于在画布上描绘讨人喜欢的孩子和小动物，却不愿给出明确的观点或作品诠释。作品中童话般的友好形象，轻松吸引不同年龄段的观众。只需一眼，观众们就会被作品释放的魅力迷住，玩起自问自答的游戏。画家巧妙地将“我讨厌早晨”、“越通人性就越喜欢狗”等语句安插在画面中，也许这就是人们在画作前长久驻足的理由，他们脸上浮现出刻薄却真挚的笑容。严肃的文字带来混乱，完工的画作却透出明亮的平衡感。两者形成鲜明对比，使得人们反复打量作品，舍不得挪开视线。

禹国元的想象世界拥有无拘无束的自由。现实中难以见到的色彩频频出现在画布上，女孩与动物共眠的场景显得自然又和谐。他曾说过：“我的作品源于坦率的情感，比如幸福、快乐、欢愉、愤怒、憎恨、嫉妒、羡慕、软弱、挫折等等。像孩子那样，只是扭动脚趾，就能傻乐半天。”

禹国元被选为韩国重要奖项之一的第 32 届 JoongAng 美术奖的 20 位艺术家之一。他的作品被韩国国立现代美术馆（MMCA）、科隆集团、日新文化基金会和 LVMH 基金会等多家重要机构收藏。部分个展包括：“嘉年华”，当代唐人艺术中心，香港，2022；“我是你的父亲”，Noblesse Collection 空间，首尔，2021；“耶利米是个牛郎，乐天 LOTTE Avenuel 空间，首尔，2020；“第三次的幸运”，BK 艺术空间，首尔，2019；“Querencia”，PYO 画廊，首尔，2018；“Art Plage”，乐天蚕室 LOTTE Jamsil 空间，首尔，2018 等。部分群展包括：“Moa Invite”，首尔国立大学艺术博物馆，2011；“Korea Tomorrow”，首尔艺术中心，2013；“Story Shower”，Space K 博物馆，2015 等。

关于策展人

戴卓群，策展人、评论家，现生活工作于北京。曾于 2007 年创办并主编《当代艺术》杂志，2009 年发起并联合策划“暖冬计划”北京艺术维权，成为近年来最重要的艺术事件。先后与众多艺术机构、学院与美术馆合作策划展览与讲座，文章亦陆续发表和登载于众多专业期刊及相关出版物。策划的展览主要包括：“物的觉醒”系列展；“长物志”系列展；“文明”计划系列展；“自觉：绘画十二观”；“歧感激流：通向语言的绘画”；“笔法与心迹”；“神之格思”；“自由棱镜，录像的浪潮”；“环形撞击：录像二十一”等。