主办 / Organizer: 何香凝美術館 HEYIANGNINGARTMUSEUM

展览总监 / 乐正维
策展人 / 冯博一　苟娴煦
开幕式 / 2012年2月11日（周六）16 : 00 – 18 : 00
展　期 / 2012年2月12日 —— 2012年3月11日
地　点 / 何香凝美术馆4 – 6厅

Project Director / Le Zhengwei
Curators / Feng Boyi　Gou Xianxu
Opening Reception / February 11th 2012 (Saturday) 16 : 00 - 18 : 00
Duration / February 12th to March 11th 2012
Venue / He Xiangning Art Museum, Hall 4-6

媒体支持 / 排名不分先后　Media Support / listed in no particular order

艺術新聞 | 藝術當代 Artchina | Hi艺术 | GALLERY画廊 | 齐宝荣 | 大家东方艺术 | 当代美术家 | 典藏 | 雄昌藝術網 | ICNLY东方视觉 www.icnly.com.cn | ARTITUDE | 99艺术网 www.99ys.com | 搜狐文化 cul.sohu.com

此地是他乡

FOREIGN TO ONESELF

陈小文作品

WORKS BY XIAOWEN CHEN

{ 2001-2011 }

前言

冯博一

艺术家陈小文从上世纪80年代赴美留学，到近些年频繁地往来于中、美之间的创作与教学，在栖居行旅的过程中，积累的那些艺术经验和他想象的力结合，使作品充分显示了他的才华和利用版画、数码摄影、影像、油画、装置等多种媒介和自由穿越这些界限的能力。

他的许多作品都牵涉到本土与异域意识中“空间”与“时间”之间的关系，牵涉到“调节记忆”与“无法遗忘”之间的矛盾。某种意义上，作品里透出一种明显跨越了朝代的“他乡”怀旧感慨，也是对目光所及的都市风景、生活方式、存在秩序表示困惑、惶恐、怀疑、不安，乃至抗拒排斥。同时，他对日常细致而微的观察使得作品里形与影、人与物之间出现了一种混杂的关系。这种关联对于陈小文来说，不是一种简单的形式，而是一种具体而微的观察和体验。仿佛只是一种信手拈来的日常生活画面，笔致朴素感人。或者说，是艺术家毫无修饰地按照他所理解的生活本来面目的一种发现，但却改变了艺术家和观众之间的观看关系。观者从这里得到的不再是所指明确的叙事，而是朦胧一片的说不清楚的感觉，是朦胧中产生的慢慢在心里弥漫开的一种滋味。这种滋味不是稍纵即逝的，它一直绵延于这些作品的始终，渗透在他的艺术观念的各个方面，有一种走进叙事迷宫的神秘而又充满诱惑的触觉。尤其是视觉语言越来越趋于精简、短促、跃跳，在视觉方式的层面与叙事时间上留有很多空白。与一些所谓纯艺术的愈来晦涩、婉转、沉重、难以言说的实验文本恰成对照，耐人寻味。

或许这些从抽象意义或具体感性细节上表达出对处境的疏离感作品，可以说是陈小文这次展览的主要主题。不过这种心理上的“此地是他乡”常常并没有特定原因，并不必然与政治经济因素直接有关，而是某种更为抽象地对自身境遇的陌生与疏离，甚至是观者自己的幻觉和虚置。

Preface

The masterful control of medium and imaginary images in the works by Xiaowen Chen come out as result of his restless making, teaching and traveling. Works in this exhibition make it clear that, to him, moving between mediums from printmaking, digital photography, video, painting and installations is a natural and smooth process to overcome the limitation.

It seems that most of his works explore the relationships between the notion of space and time, and the consciousness of being native and foreign. Those works can't escape from the contradiction between memory as condition of truth and memory that is constantly updated. The nostalgia toward "otherness", being universal and timelessly, is actively casting the tone of wonder, confusion, unsettling, even self defense and resistant, onto the urban landscape and style of living existing in front of us.

In fact, Xiaowen Chen is very sensitive toward life, and his surrounding. As the result, the ways he intertwines images with shadow, figures with environment, embody his artistic style that reflect his sincere and closer looking, or sensing, without giving us an impression of being stylish. The familiar life in his works dose not make his choices seemingly special, those imageries are simple, yet, emotional. Perhaps, all what the artist wants to give us is his observation personalized by his own understanding of the life. By doing so, the artist fundamentally changes relationship between viewer and what are viewed. Viewer are not given the narration rather then a sensation that can not be described, the sensation emerge out of fog and slowly and slowly immerse our hart and sensorial organs. This sensorial experience is not leaving quickly, it moves from the beginning to the end, into every corner of his works and his conceptualizations. His distinguished visual vocabulary, increasingly more precise, shorter and more rhythmic, leave large negative space for new kind of figuration and nonlinear time line of narratives. They make sharp contrast to the trend of "Pure Art", too much of obscure, referencing, heavy and painful rhetoric. His works make us contemplate.

Perhaps we can say that the central theme of this exhibition, carried out by many works in the show, is the sense of exile, or a psychological detachment from a given time and space, whether it can be said in abstraction term or be felt in his sensational torch. However, "Foreign to Oneself" remains to be a psychological problem, often it can't be rationalized and neither should it carry a political connotation, instead, it is one's act to detaching himself from his surrounding, the alienation becomes viewer's own illusion and self indulging.

Feng Boyi

自述

陈小文

1 这几年，大家都在搞前卫，而成熟的“前卫艺术家”都不称自己是“前卫艺术家”，肤浅的看别人都不“前卫”。“前卫艺术”的“前卫”来自战场上的“前卫”，是指战场上，被命令走在最前面，用身体吸净敌人子弹的战士。“前卫”不需要思想，只要“冲”，他倒了，后人踩着他们的尸体把胜利的旗帜插上高地。在中国这样一个特定的社会和文化环境里搞“前卫”，艺术家既需要有献身精神，又要有头脑。而事实上，大部分搞“前卫”的，既不献身，又不动脑子。

2 许多大艺术家的生活本身就已经是艺术了，而艺术也不仅仅以物质形态出现。那么艺术家的为人呢？ 生活态度呢？ 创作方式呢？我认识的许多大艺术家都很会做人，李安在康乃尔大学为他的“卧虎藏龙”首映举办的晚宴上特意请我和夫人合影，我知道他决不会在洋人面前冷淡自己的同胞。KIKI SMITH 每周五晚上都要去年迈的母亲的住处为她做晚饭。ANN HAMILTON 结婚后好多年一直用她年轻时期用的一张旧床，即使在她获得麦克阿瑟天才奖之后。我2001年和朋友去看她时曾睡在这张床上， 那时她母亲已经给她和丈夫买了一张新床。

3 工具的发明从弓箭，望远镜，汽车到火箭是人类肢体 / 功能的延伸，人想飞，就发明了飞行器，人想看远方看不见的东西，就发明了望远镜。早期日本版画里有许多拿着望远镜向远处张望的日本妇女。殖民时期，对异国的梦寐以求，最初天真可爱，后来发展到极端，带来“侵略”。“大烟”系列油画的创作动机来自这两幅日本木刻，我感兴趣的是“观看”。后工业时代的“观看”有着与百年前不同的变化，随着每一个最先进的、帮助人去“观看”和“窥视”的工具的发明，人类对被观赏的对象的占有欲日益增强。

4“大烟”系列里的烟和云雾是画面的核心。用了一点老照片，画面大都与我的视频和数码照片相关，图片和“符号”的选择没有明确的政治含义，主要是用来触动观众的“集体记忆”。我不把它们做油画去画。也用不着画完，很多地方仍旧留着儿童填色画的痕迹。

5我们的脑子里总是有一个尺度，用来衡量看得见的。这使我们无法放松。生活中许多能感觉到的我们却看不见。有相当长的一段时间，人们无法断定大象是否有口头交流的能力。后来，科学家发现了一个十分有趣的现象：两群相距数十里以外的大象，可以同步行动。很明显，它们在相互沟通。康乃尔大学的一位教授经过多年的研究，证实：大象口头交流的音频超底，通常无法测试。而事实上也是如此，声音频率越低，传的越远。

6多数人看不见“皇帝的新装”，有的人能看见。前不久，我和夫人一起参加学生举办的舞会，同行的还有美国当代著名装置艺术家 ANN HAMILTON。一进门，还没等我从黑暗的人群中辩认出谁是谁时，一位装着银光闪闪的女学生迎面走来“很惊讶能在这儿见到你”，她笑着说，我随便回了一句：“你今晚穿的很漂亮！”没过多久，ANN告诉我她身上没有穿任何东西，她只是在身体上粘了许多小银片，看上去象是穿了一件晚礼服。ANN还小声提醒我，别与她贴身跳舞，“如你碰到她的身子，那些小银片就会脱落下来，这想法太绝了，今晚没人敢碰她！”大家和小家还是不一样，ANN看到的，我却没看到。第二天，许多人谈起此事时都猜测：这也许是她做的“观念艺术”。

7MARIA　ABRAMOVIC有一件作品，展览上让观众面对墙壁，将额头，胸部和生殖器部位贴在镶在墙上的“石头”上。她的意图是让观众亲身体验一种信仰：人是通过头，胸和生殖器这三个部位与外界交流（非语言交流）。回过头看我创作的许多版画，发现MARIA　ABRAMOVIC的“行为艺术”对我的影响很重。这个时期的作品还体现了我对“漂浮”的兴趣，更确切地说是意识上的“漂浮”。 这也是受了Maria的影响，她谈起她的近乎于“自我虐待”的行为艺术时，曾说：当人让自己的身体超出可承受的极限时，人的意识便会产生一个飞跃。

8绑住人的最本质的两件东西是：大地吸引力和道义。

9LAKE　POWELL美国人先为自己修建了一个巨大的人工湖，又在湖边建了一个游泳池。不久发现：他们更愿意在游泳池边待着。

10众所周知的许多新媒体艺术家的背景是传统艺术门类。比如，GARY HILL 的背景是雕塑，后来玩过DJ，最后玩到视频(VIDEO)。他曾在一个公众场合声称“如让我说我是什么艺术家，我认为我是语言艺术家”。 我的背景是绘画， 我的视频和互动装置作品难于摆脱版画和油画。其实，我并不想简单地在视觉效果上结合传统绘画和媒体艺术。我想借助数字技术造成“视觉错位”。

11出自造型艺术家之手的新媒体艺术（影像、数码图片、互动装置、网页、自动机械雕塑、远程近距离实现）会自然流露传统造型艺术的影子。当艺术家对现实再视觉化的动机和手段由“再现”转移到“仿制”时，他必然动摇了建立在“内在”和“科学“的真实基础之上的传统美学，文艺复兴后百年的造型艺术一直在围绕如何真实地再现客观世界。透视学和解剖学建立了影响深远的信念：只有从大自然内在规律和法则、从人体内部的骨骼出发，艺术家才有可能“再现真实”。我们直到今天，还在画解剖，画骨骼，目的是要画的“本质”一些，避免“表面”化。其实，面对一个对你充满诱惑的模特，为什么必须要一边画一边想着人的骨头。“画表面”是绘画艺术从古典迈向当代的划时代一步。莫奈和伯纳尔（画了许多女人在浴盆里）都是在画表面。在表面上他们找到了高于“物像”真实的真实，即：“感知”。

12使莫奈着迷的是太阳光如何敷在教堂的“表面”。伯纳尔画的是被水给皮肤“表面”增添的“表面效果”。他们真正给观众的不是“物像”（IMAGE）而是“AFFECT”(情感)。值得强调的是：新媒体艺术（无论是否用形象和故事）借助于高科技，调动（刺激）观众的感觉器官，强调“感知”，强调物像表面和环境作用于人的重要性，“视觉”不再显得那么重要了。这并不是说新媒体艺术抛弃了“物像”（IMAGE），新媒体艺术将“物像”（IMAGE）建筑于“感知”的基础之上。

13当代油画所做的各种尝试都将矛头指向传统意义上的“物像”（IMAGE）和“再现”（REPRESENTATION）。“再现”意为真实和叙事。自古以来，真实性和叙事性是传统油画价值标准。为了彻底告别真实性和叙事性，一个极端是走彻底“抽象”，如蒙德里安，或者走“抽象表现”，如波洛克。那么是否有其它的路径将当代绘画带到更加开阔的田野？油画要当代必须回避“人物”吗？弗朗西斯·培根（FRANCIS BACON）没有回避“人物”！杰哈德。理希特（GERHARD RICHTER）没有回避“再现”！ 彼得。多伊格（PETER DOIG）也没回避“叙事”！在他们的油画里，“人物”和“风景”被用来刺激观众的感觉器官，调动观者的“感知”而不是“认知”。他们的实践，为我们提供了新的、更加宽泛的可能：如果油画家能解决把“人物”和“风

景”当作绘画元素，用人体作为调动观者的“感知”（SENSATION）的材料。那么写实和抽象的二元对立则变的毫无意义。那么，如何去画感知？如何让观众面对一幅人物绘画，强烈地感受到的是自己的肉身在空间中颤动，而不是画面中的人？

14弗朗西斯 · 培根 （FRANCIS BACON）教了我们再现“感知”的方法，他用画面“强度”（INTENSITY）、“节奏”(RHYTHM)、紊乱（CHAOS）和“征服力”（FORCE）将我们带回到感知（SENSATION）。如果简单地说培根画的是人物，那他如果不是弱智就一定是音盲。

15尽管我的油画里用了倾向性一目了然的图片，似乎我关心的是“异国他乡”和人类相互“窥视”的欲望，以及由此而来的“异化”。我们习惯于用地理的概念来定义“异国他乡”，而在心里，我们每时每刻生活在“异国他乡”。视自己为陌生人。在绘画上，我不关心油画问题，色彩也好，笔触也好，构图也好。对我而言，空间和强度是最重要的，以及给观众什么样的体验。当我们在一间漆黑的屋子里，慢慢地打开屋子里白炽灯时，我们会说这屋子越来越亮了，这是来自于“意识”的判断。而我希望我的作品可以调动观众“感知”，使观众感知到这屋子的颜色越来越黄了。

16Straus, for instance, drew a distinction between what he called geography and landscape. The geographical world, the recorded on maps, is perceptual and conceptual; it is an abstract system of coordinates with an un-specified perspective. A landscape, by the contrast, is sensory; it is a perspectival world, enclosed by a horizon that moves as our body moves.

– Daniel W. Smith (“Deleuze on Bacon: Three Conceptual Trajectories in The Logic of Sensation”)

伊丽莎白
交互视频
2006

Betsy
Interactive video
2006

下左

大烟系列–望远（英国水手）
油画
250cm X 150cm
2006

Great Smoke-Far Away(British Sailors)
Oil on canvas
96in X 60in
2006

下右

大烟系列–望远（日本妇女）
油画
250cm X 150cm
2006

Great Smoke-Far Away(Japanese Woman)
Oil on canvas
96in X 60in
2006

右

中产阶级的快乐–单轮车
丙烯
179 cm x 119 cm
2012

Pleasure of Middle Class - Unicycle
Acrylic on canvas
71in x 47in
2012

大烟系列–西洋
油画
180cm X 260cm
2006

Great Smoke-The West
Oil on canvas
72in X 110in
2006

中产阶级的快乐–腾空
丙烯
179 cm x 119 cm
2012

Pleasure of Middle Class-Levitation
Acrylic on canvas
71in x 47in
2012

大烟系列 – 上海歌女
油画
160cm X 250cm
2006

Great Smoke-Shanghai Night Club Girl
Oil on canvas
63in X 98in
2006

望远
蛋彩画
40cm x 40cm
2006

Far Away
Egg tempera
16in x 16in
2006

大烟系列 – 举重
油画
46cm X 56cm
2007

Great Smoke-Weight Lifting
Oil on canvas
18in X 22in
2007

直升飞机
蛋彩画
80cm x 40cm
2007

Helicopter
Egg tempera
32in x 16in
2007

中产阶级的快乐–车轮时代
油画
130cm x 200cm
2011

Pleasure of Middle Class-On the Wheel
Oil on canvas
51in x 79in
2012

后页

中产阶级的快乐–彩虹
油画
130cm x 200cm
2011

Pleasure of Middle Class-Rainbow
Oil on canvas
51in x 79in
2012

大烟系列–游客
油画
125cm x 120cm
2007-2012

Great Smoke-Tourist
Oil on canvas
49in x 47in
2007-2012

大烟系列–中国妇女
油画
125cm x 120cm
2006-2012

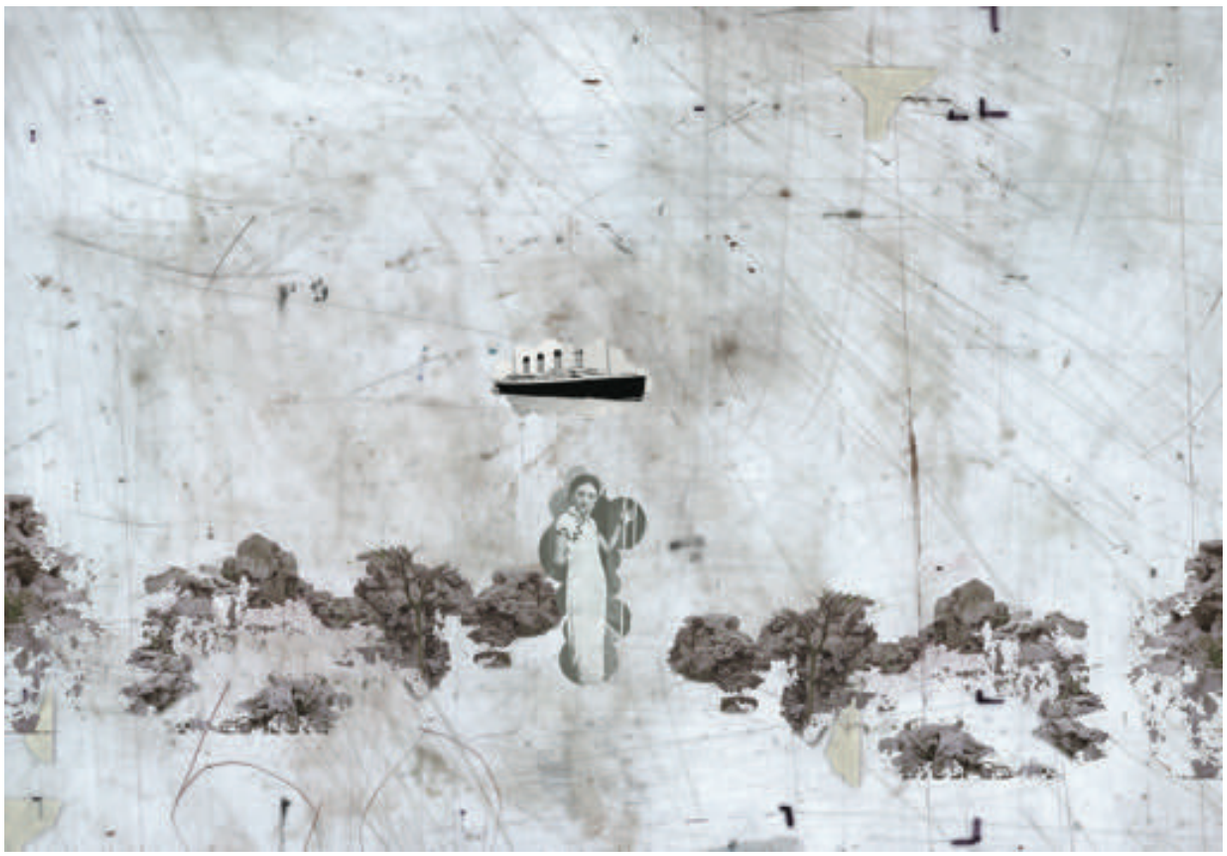
Great Smoke-Chinese Woman
Oil on canvas
49in x 47in
2006-2012

大烟系列–启蒙
油画
122cm x 183cm
2006-2012

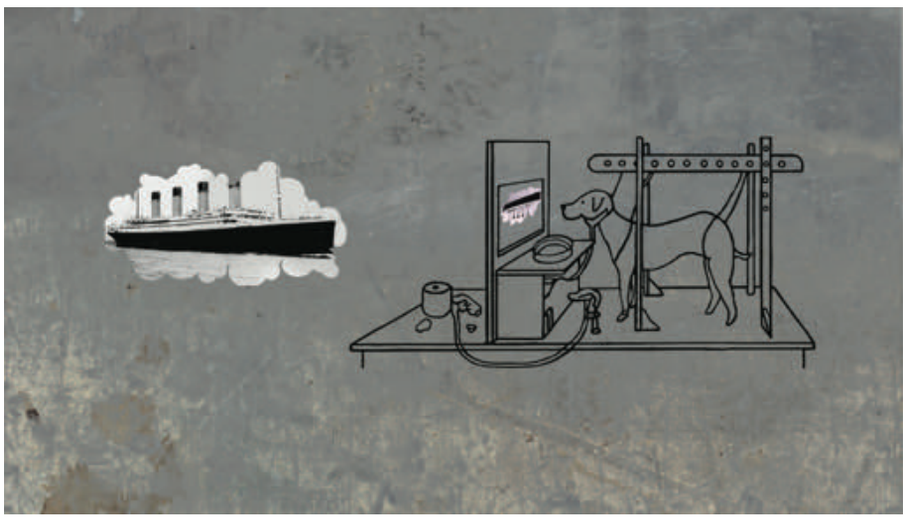
Great Smoke-The Enlightenment
Oil on canvas
48in x 72in
2006-2012

泰坦尼克号 / 上海歌女
数码照片
89cm x 120cm
2008

Titanic / Shanghai Night Club Girl
Digital photograph
35in x 47in
2008

泰坦尼克号
数码照片
56cm x 76cm
2008

Titanic
Digital photograph
22in x 30in
2008

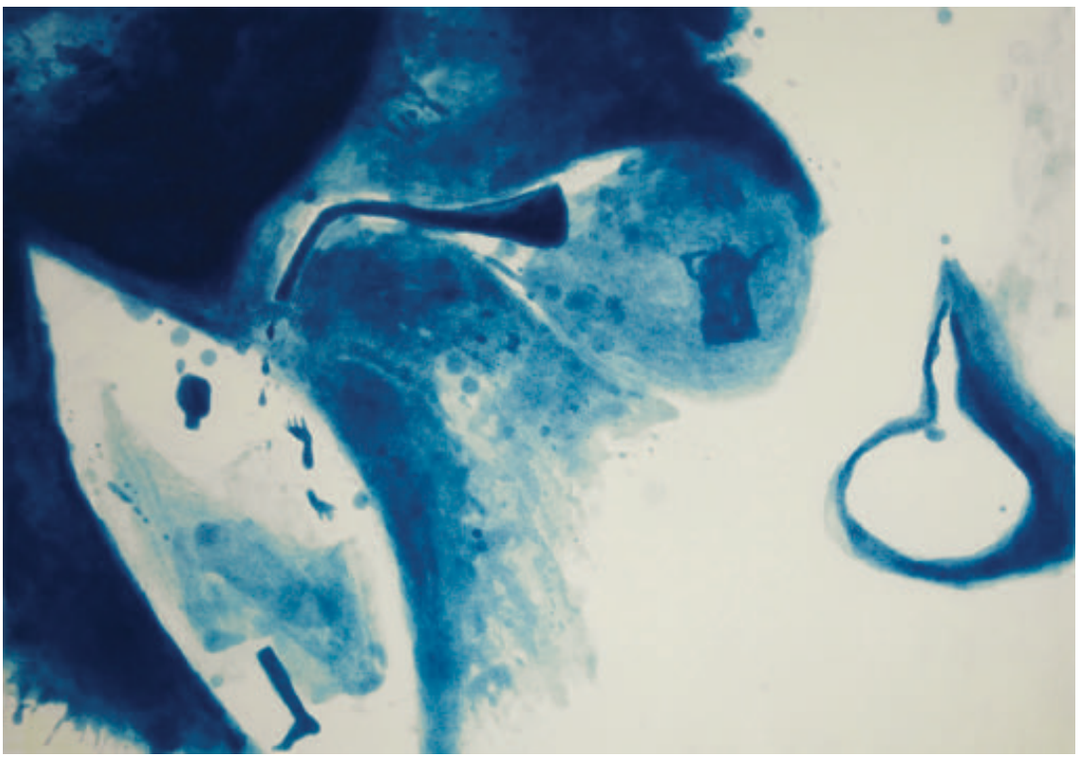
社会主义者和帝国主义者
数码摄影
56cm x 76cm
2001

Socialist and Imperialist
Digital photograph
22in x 30in
2001

无题
数码摄影
89cm x 120cm
2001

Untitled
Digital photograph
35in x 47in
2001

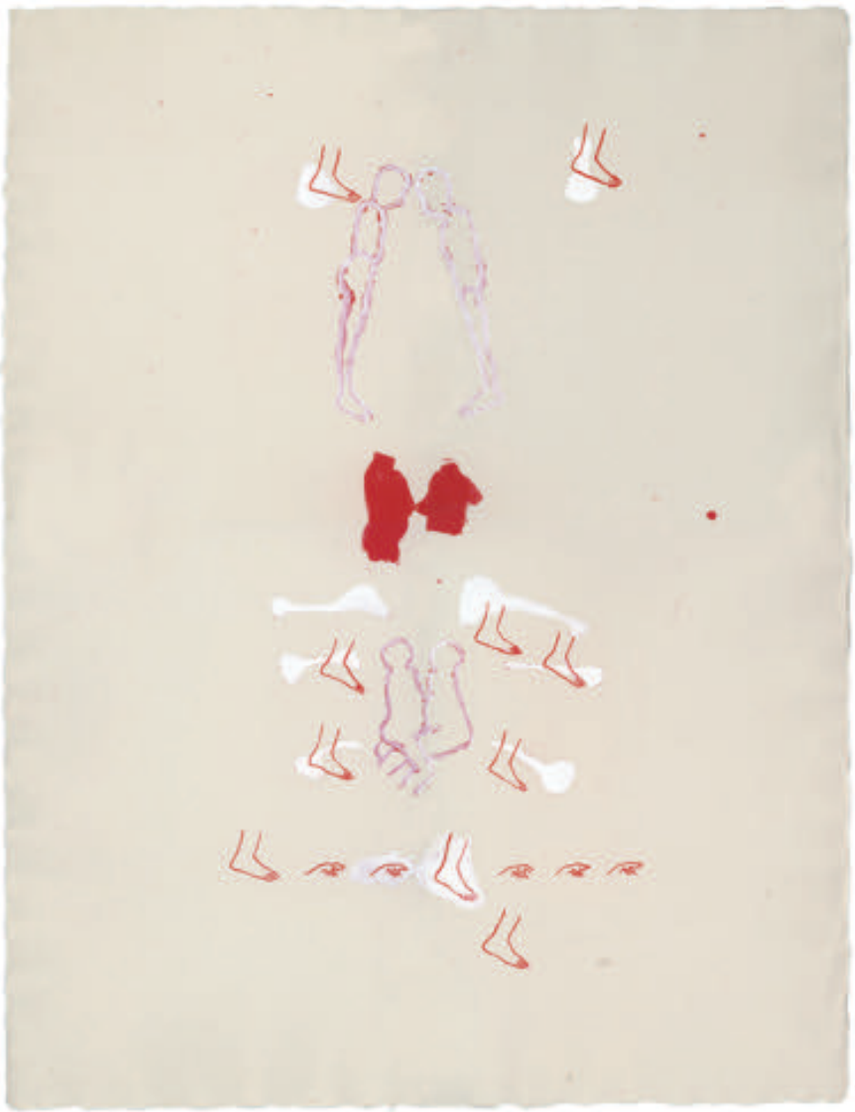
无题
彩色凹版
56cm X 76cm
2000

Untitled
Color intaglio
22in X 30in
2000

连带
凹版加水粉
56cm X 76cm
2001

Linkage
Intaglio, tempera
22in X 30in
2001

交换
石版画加水粉
112cm X 76cm
1999

Exchange
Litho and paint
44in X 30in
1999

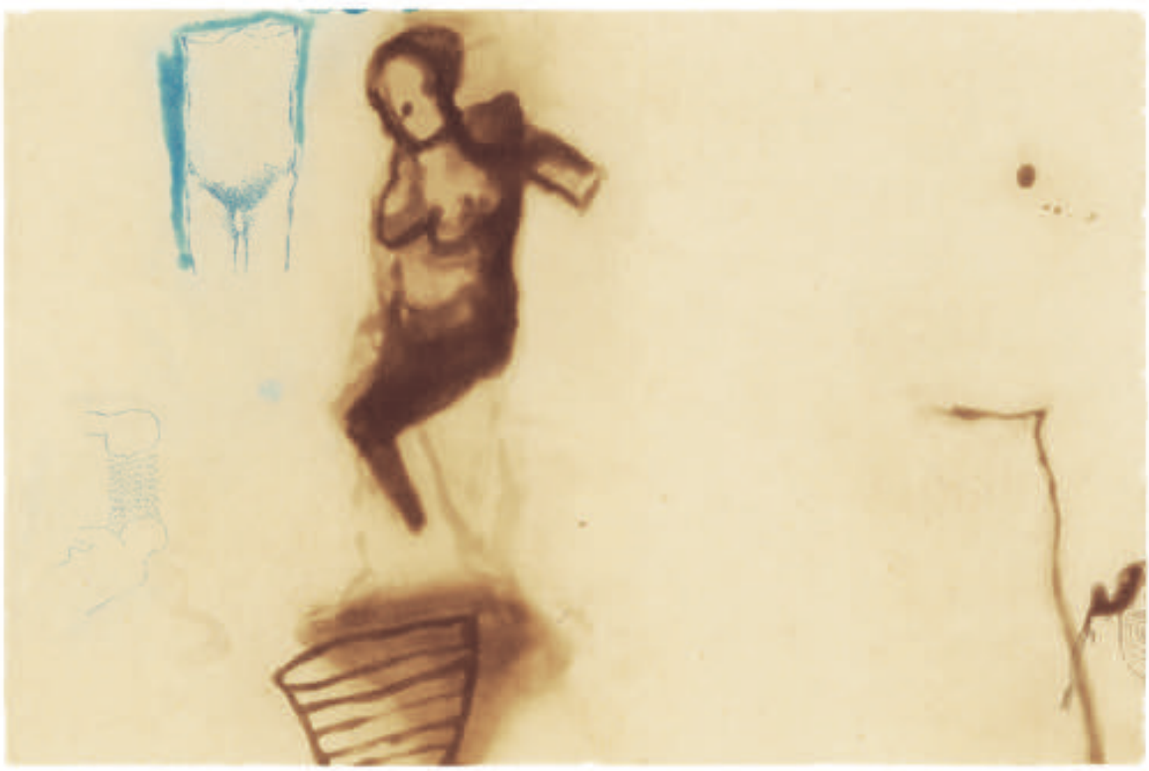
会面
凹版画
56cm X 76cm
2000

Greeting
Intaglio
22in X 30in
2000

女有头脑男有心
凹版画
56cm X 76cm
2002

Smart Woman and Loving Man
Intaglio
22in X 30in
2002

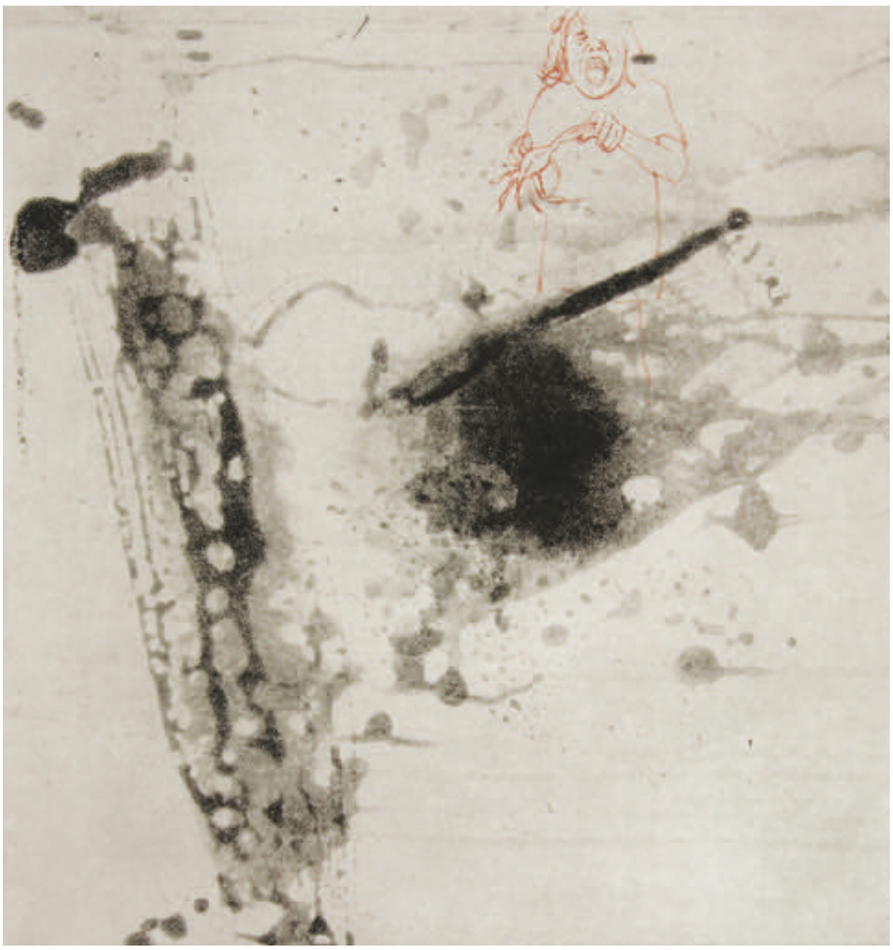
无题
凹版画
56cm X 76cm
2001

Untitled
Intaglio
22in X 30in
2001

镜子里的自我
照相凹版画,水彩
56cm X 76cm
2001

Self in the Mirror
Photo intaglio, watercolor
22in X 30in
2001

啊!
凹版
50cm X 40cm
2001

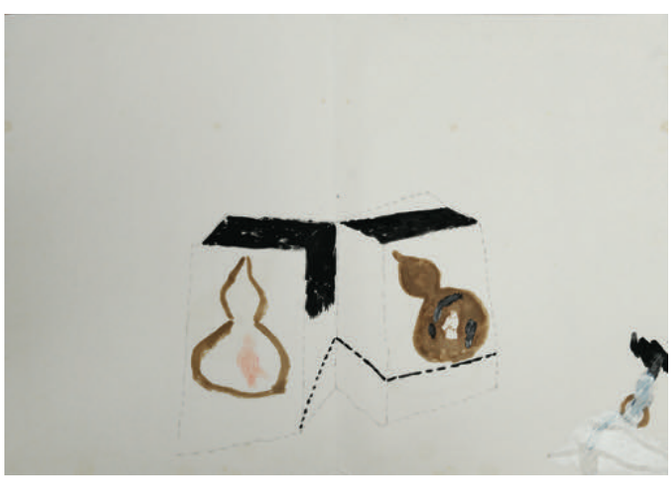
Ouch!
Intaglio
20in X 16in
2001

手稿
墨，咖啡，水彩，铅笔
45cm x 62cm （单幅）
2001-2012

Sketchs
Ink, coffee, watercolor, pencil
18in x 24in (each)
2011-2012

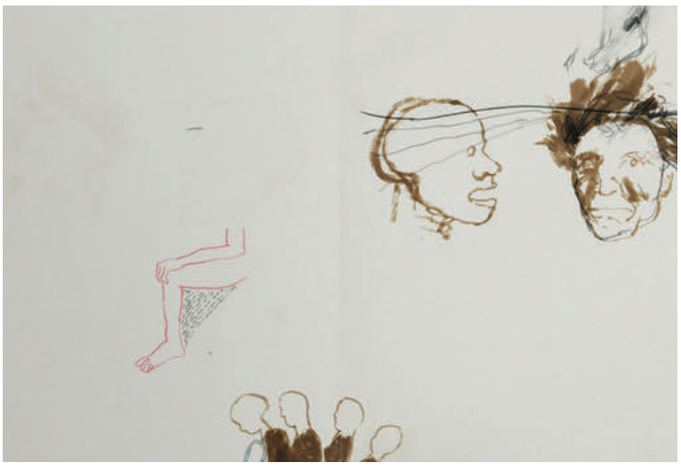

耐克鞋
彩色喷绘，水印木刻
56cm x 76cm
2010

Nike
Ink jet print, water based wood cut
22in x 30in
2010

童年
彩色喷绘，丙烯
40cm x 96cm
2010

Childhood
Ink jet print, acrylic
16in x 38in
2010

游牧族
凹版
33cm x 71cm
2003-2009

Nomad
Intaglio
13in x 28in
2003-2009

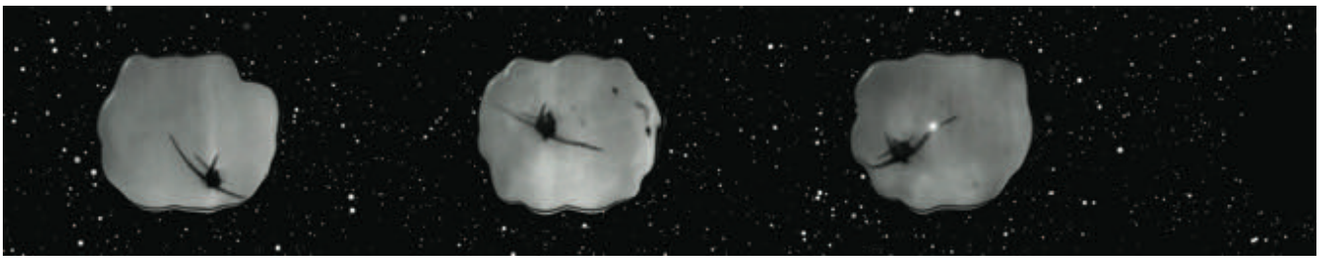

双重曝光
视频
2008

Double Exposure
Video
2008

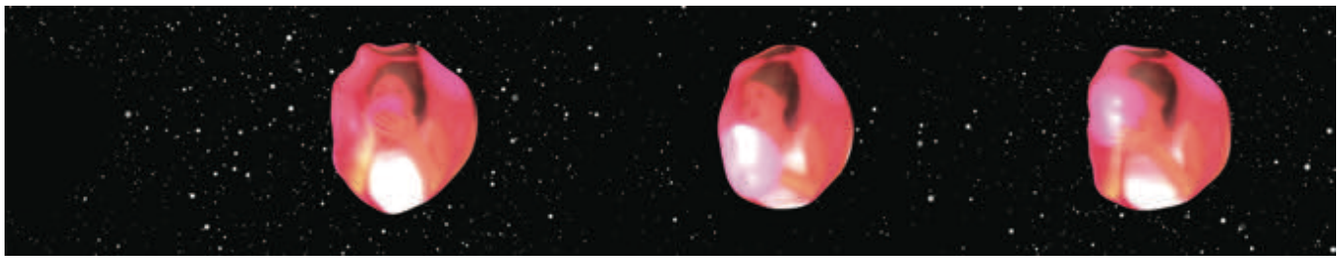
星空
视频
多屏幕
2009

Stars
Video
Multi channel
2009

狗
视频
多屏幕
2009

Dog
Video
Multi channel
2009

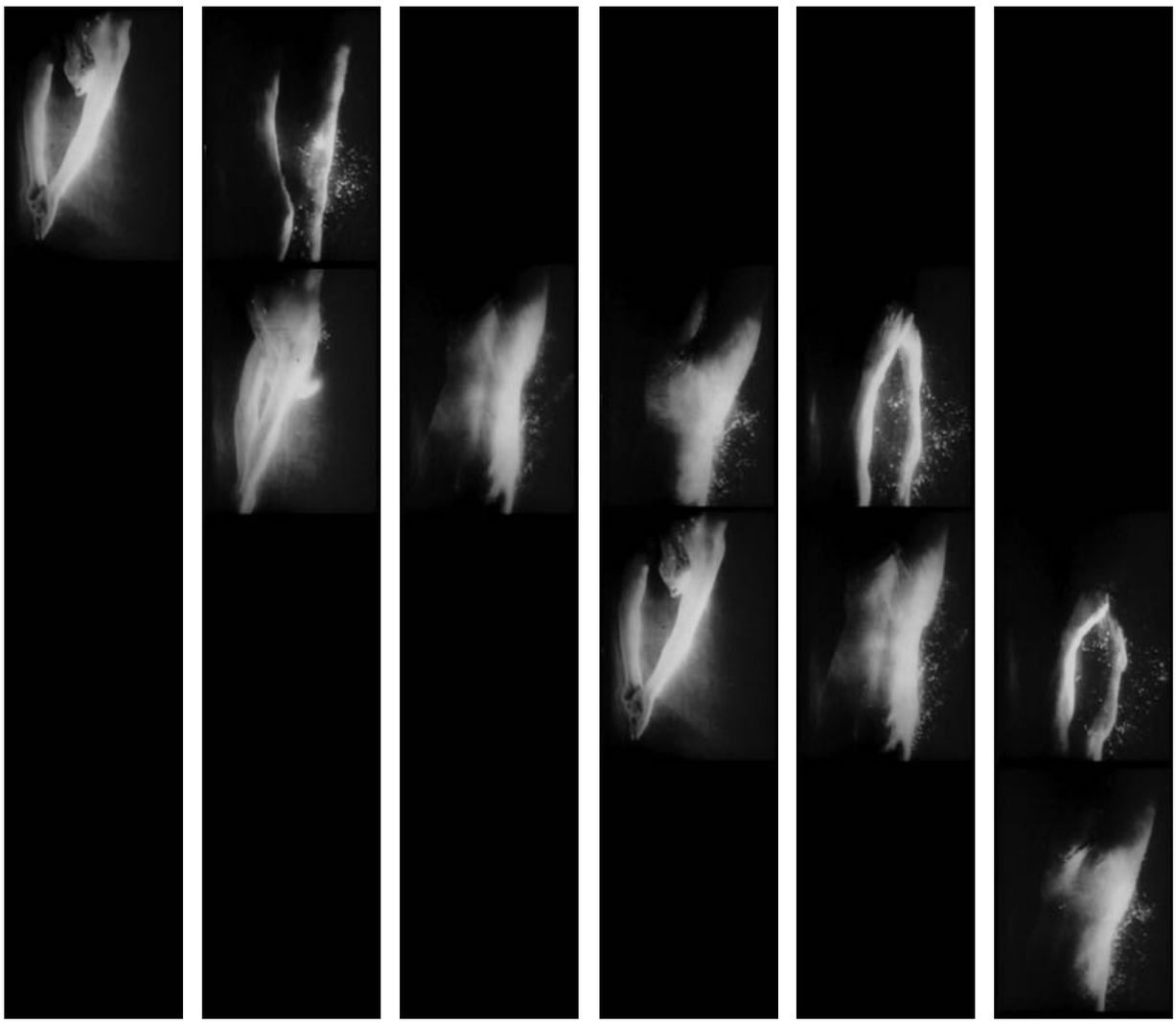

调情
交互视频
2009

Flirt
Interactive video
2009

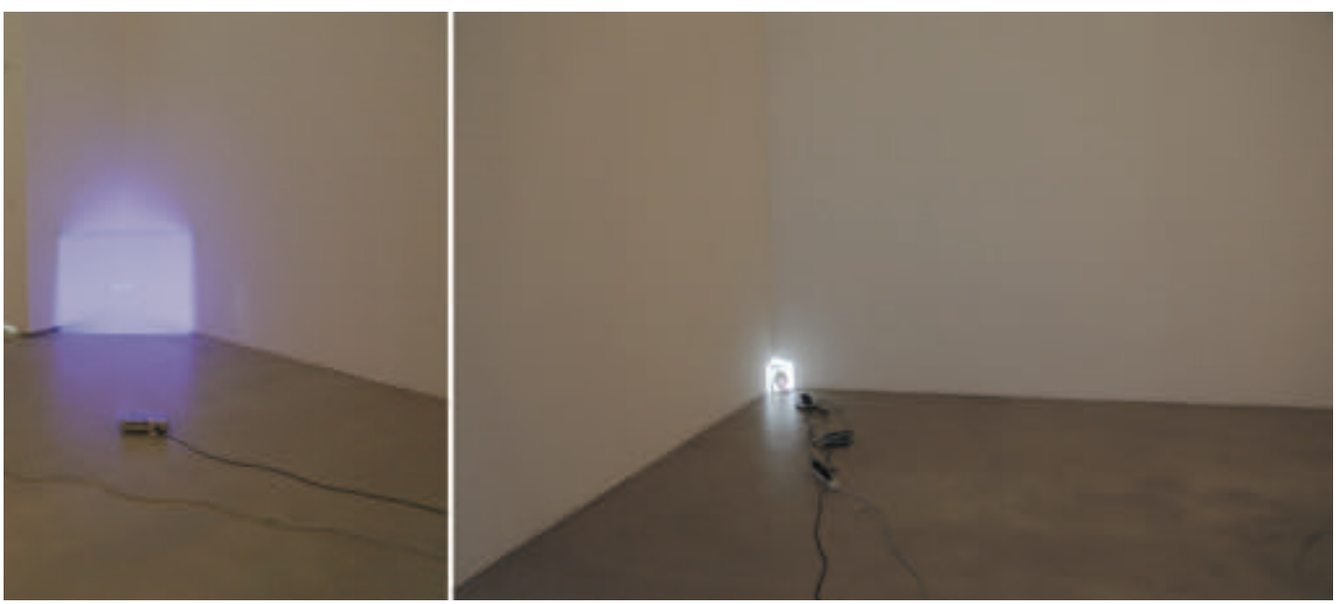
游泳者
视频
四屏幕
2009

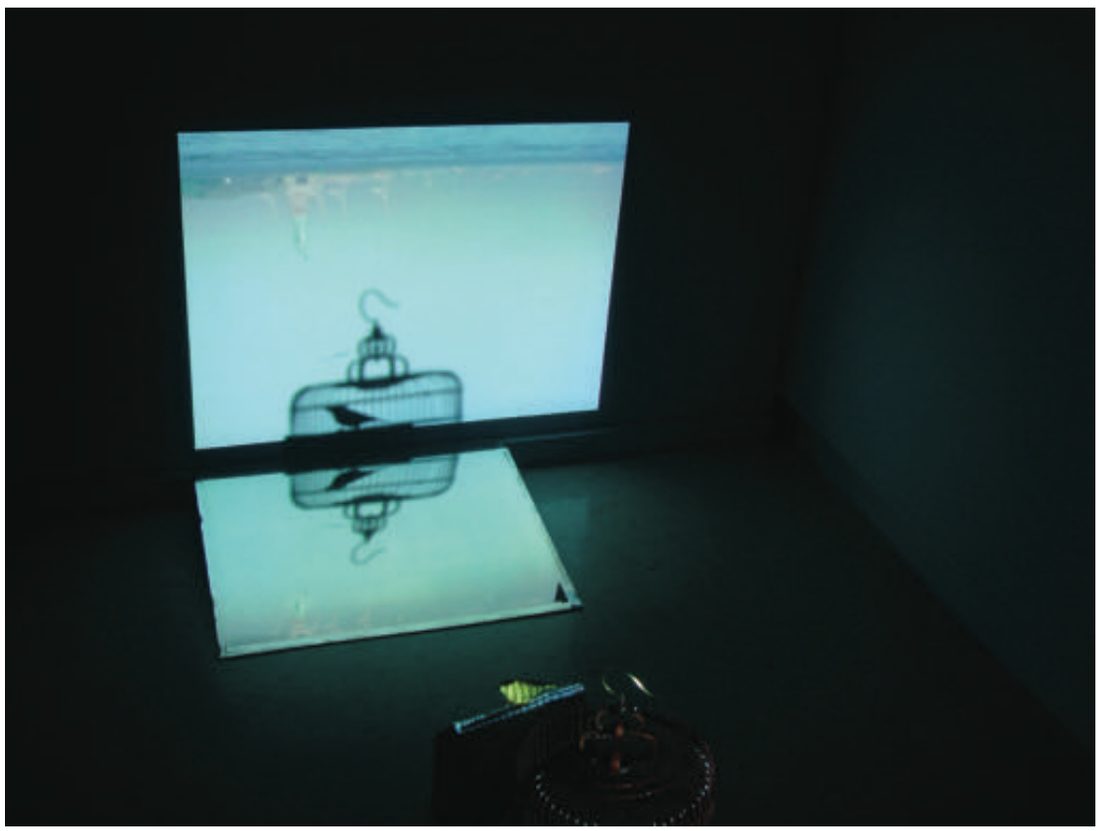
Swimmer
Video
Four monitors
2009

墙角
视频装置
2009

Corners
Video installation
2009

美国之音
视频装置
2009

Voice of America
Video installation
2009

记录
互动视频投影
2007

Recording
Interactive video projection
2007

回音
视频
2011

Echo
Video
2011

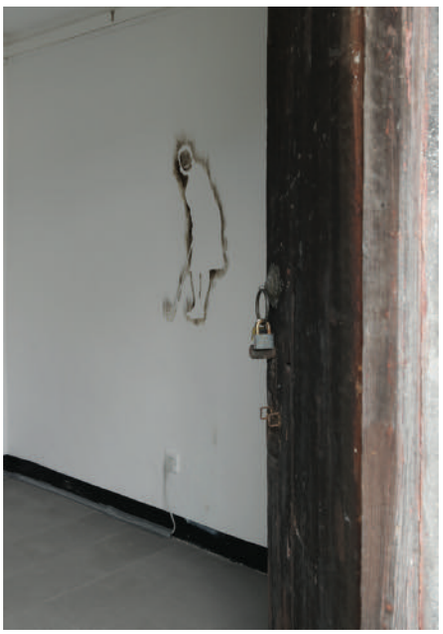

冬涵巷20号

夕阳东下(农家卧室)
视频投影，煤油灯，烟
2011

Sunset in the East (bedroom)
Video projection, gaslight, smoke
2011

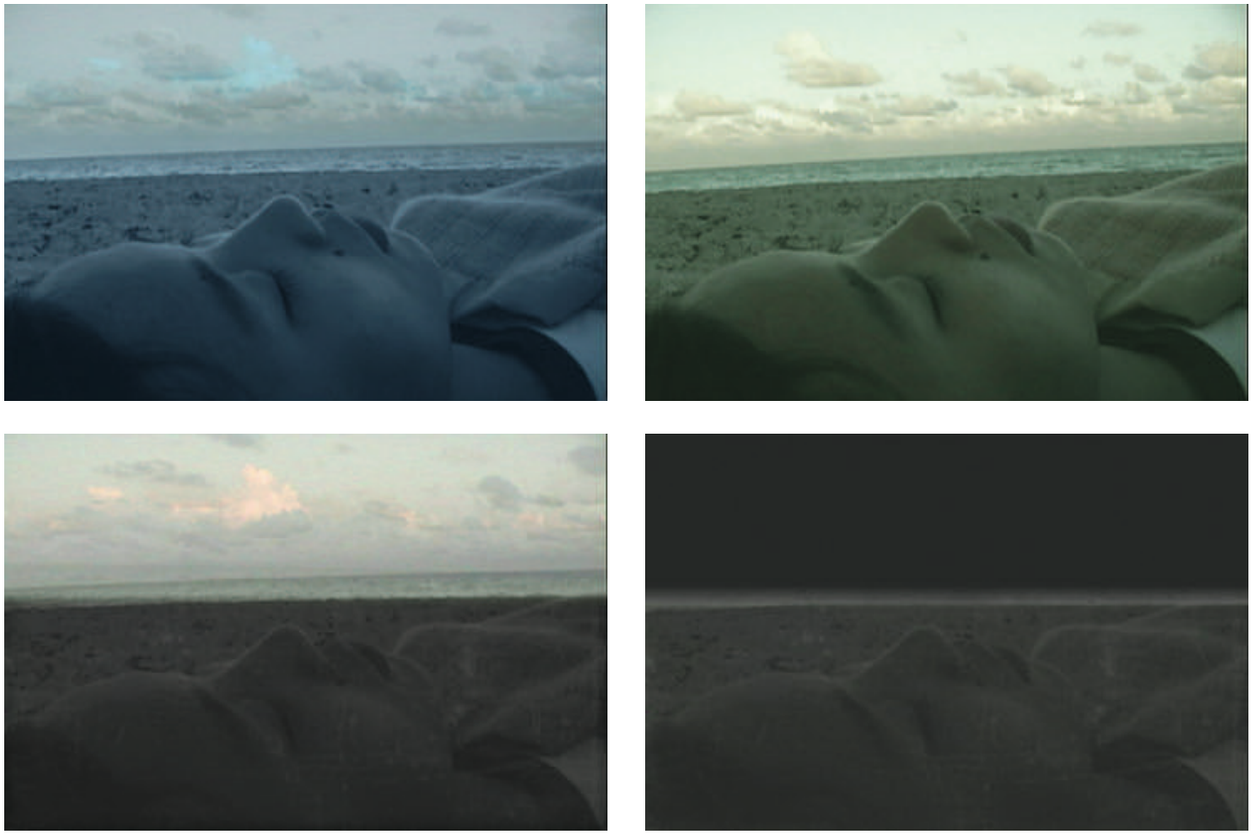

夕阳东下(农家客厅)
视频投影，煤油灯，烟
2011

Sunset in the East (Living room)
Video projection, gaslight, smoke
2011

太平洋
视频
1999

Pacific Ocean
Video
1999

陈小文，大连人，艺术家，策展人，美国阿尔佛特大学终身教授，中央美院、鲁迅美院、天津美院客座教授，曾任康乃尔大学建筑、美术、城市规划学院教授和美国罗特岛美国设计学院客座教授。现任美国阿尔佛特大学美术设计学院媒体艺术系系主任。陈小文近年来在中美两国重要美术馆举办多次大型个人展览并应邀参加参加了许多重要主题展。其中包括：2009年北京今日美术馆的个展“临界点”，美国阿波尔纳克思美术馆的个展“大烟”，和美国萨罗克思大学当代美术馆的个展“壮观”，等。参加过的主题展有纽约布尔克林美术馆举办的“数码版画”双年展，圣 · 芭波罗美术馆举办的“纸上的艺术”，美国阿波尔纳克思美术馆双年展，成都双年展，等。除了个人创作，陈小文还承担了多项策划展览和组织国际研讨会的工作。其中包括：北京世纪坛举办的第一界国际新媒体艺术展览和研讨会，798艺术区举办的“美国电子艺术研究院十年回顾展”，清华美院举办的“康乃尔大学教员作品展”，2010年十月在中国美术馆举办的“美国当代版画艺术展”（策展人），以及2010年十二月在何香凝美术馆举办的“纸道 – 来自美国纸上的艺术”（策展人）。

Xiaowen Chen’s layered work includes print, photograph, video and interactive digital media. His work has been featured at museums and galleries, including Todays Art Museum, Beijing; Santa Barbara Art Museum, Santa Barbara, California; Brooklyn Museum, Brooklyn, New York; Albright-Knox Gallery, Buffalo, New York; Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca, New York; Indiana Museum of Art and Science, Evanston, Indiana; China Millennium Art Museum. Beijing; and The Warehouse Gallery, Syracuse University, Syracuse, New York. Most recent major art exhibitions he has curated include “American Printmaking Now” at the National Art Museum of China, Beijing and “Logic of Paper” at the He Xiangning Art Museum, Shenzhen, China. He received the New York Foundation for the Arts Fellowship grant in 2003; Laurie Tisch Sussman Foundation Award and Saltonstall Foundation for the Arts Grant in 2004.

何香凝美術館
HEYIANGNING ART MUSEUM

编辑: 冯博一　苟娴煦
平面设计: 王瑞
展览设计: 谢安宇
宣传推广: 林帆
志愿者统筹: 房桦

书名：此地是他乡 – 陈小文作品｛2001 – 2012｝ Works by Chen Xiaowen
监制：何香凝美术馆，中国 深圳，2012.2.