

英国皇家艺术学院 对金属叙事性的再思考

图文/李蕤 编辑/吴帆

展览海报

《金属主义：英国皇家艺术学院对金属叙事性的再思考》由Michael Rowe、Jonathan Boyd、Rebecca de Quin、Max Warren四位来自皇家艺术学院的导师与白瑞空间主理人李蕤共同策展，并由白瑞空间联合英国皇家艺术学院首饰与金属专业、今日美术馆共同举办。展览呈现了由皇家艺术学院教师团队所遴选的9位具有代表性中国毕业生的创作。他们的文化背景介于两座“他山”之间，因此在他们的创作中能够看见中西方思维方式的碰撞裂变、传统文化与当下语境的动态互文、物质与思想的同频共振。希望这些作品能够向社会映射出这些跨文化学习者、思考者、实践者，以金属作为主要语言方式的智识性思考。

展览现场

《数字误导系列花瓶》王浩睿

本次展览还推出三场与皇家艺术学院四位策展人、教授的现场连线活动，为对首饰与金属专业的教学、环境等相关信息和当代金属艺术感兴趣的观众提供有效的沟通场所。同时，白瑞空间还邀请参与本次展览的四位毕业生、创作者举办四场主题讲座，希望能够使公众更为深入地了解艺术家在创作中的思辨过程。

作为世界最为重要的艺术学府之一，英国皇家艺术学院自1837年建校伊始，就向世界艺术设计领域持续输送杰出的创意工作者。皇家艺术学院的首饰与金属专业在1948年成为一个独立的课程项目，经过半个多世纪的发展，逐渐将教育哲学趋向探讨材料对于我们的意义，以及如何通过与材料的作用塑造着我们与世界的关系。

《伞杯》赵茗

中国的手工艺伴随着工艺美术这一概念的发展与流变，在历史中不断地追寻着自己的角色。从 1953 年建立“工艺美术”学科，到 1998 年以“艺术设计”替代“工艺美术”，再到 2012 年“工艺美术”的回归，我们似乎在剥茧抽丝般地探索与认清手工艺对于视觉文化的重要意义、其与传统文化的桥梁性作用，以及面向未来的发展与实验方向。如今的当代手工艺正向“手工的艺术”迈进，因此，英国皇家艺术学院首饰与金属专业的教育哲学与教学成果尤其具有参考性价值。

金属是古老的，也是现代的。它无处不在，构成了我们周围的世界。然而，我们常常认为它的普遍性和状态是理所当然的，艺术家们通过金属在熔化状态时的流动性制作的优美作品，弱化了它坚硬的特质，以及通过在我们的星球上飞驰的共享信息的流动性来强调我们超真实的存在。就像贝内特的“金属生命力”，我们看到金属不是一种惰性的、冰冷的、固体的物质，而是一种思考和看待世界的方式。在这里，流体和固体的概念被抛出人类中心主义的镜头之外；在这里，规模、温度、历史和空间的叙述与人类和非人类的宏大网络产生互动。

通过“金属主义”展览，看到了这些类型的新思维，均表现和存在于伦敦皇家艺术学院的这九名毕业生的作品中。这些参展艺术家都生长在中国，与他们在伦敦接受的研究生教育相隔千里，这也加强了他们在当代金属、材料和理论的探索中的全球性、必要性和紧迫性的叙事。所有这些杰出的艺术家，都选择用金属作为沟通的交流方式。他们试图颠覆传统的金属仅作为装饰功能上的叙事，邀请我们通过“金属主义”的镜头对这个世界一探究竟。

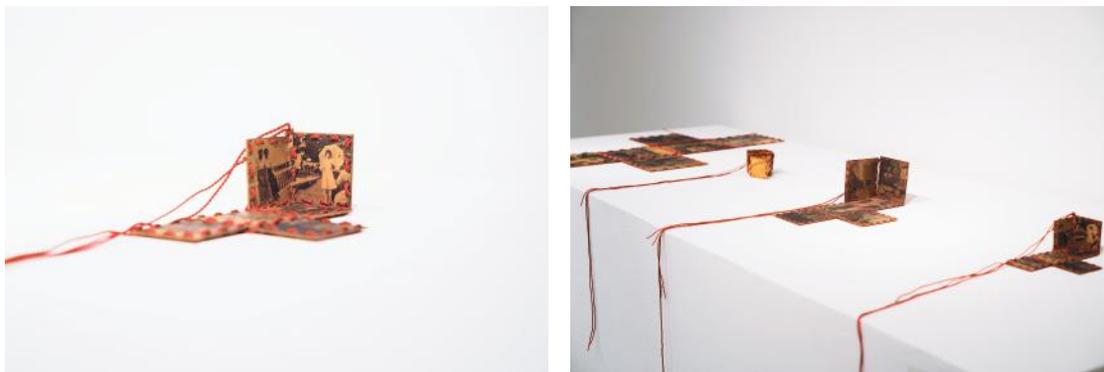

《无题会话》陆泓钢

《月食》陆泓钢

此次展览不仅展示了我们最近几年毕业生的优秀作品，还呈现出了金属艺术和设计在首饰和金属课程中的发展，即在艺术、工艺、设计的背景下，拓展金属艺术所涵盖的范围，并超越传统的兴趣领域和工艺手段。在这些作品中，我们看到了将金属作为一种媒介的更普遍的探索，认识到它在人类文明发展中的历史地位，并设想它在塑造人类文化中的未来潜力。

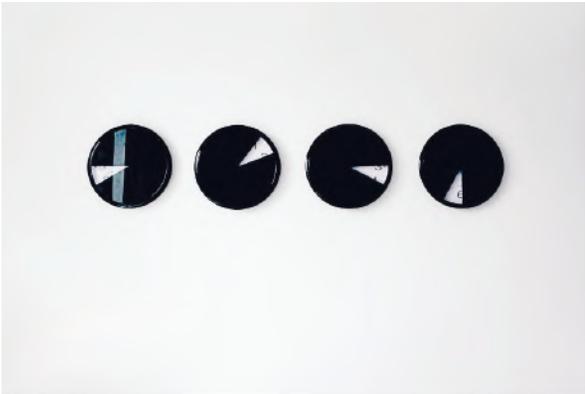

《Memory Container》张蕴琪

我们认为金属的媒介特性提供了一种独特的物质文化方式：我们不仅肯定虚拟领域的参与，同时也与日常生活中迅速发展的数字媒介进行对话。“虚拟和数字领域被视为一个无缝的连续体”，这种观点定义了当代艺术家和设计师在前沿领域将要面临的典型挑战。找到自己的位置，接受并参与这个令人兴奋的变革，是我们对首饰和金属专业的学生提出的挑战，也是为当代视觉艺术文化的非凡多样性做出贡献的机会。

《无法承受》王奕琳

《生活/活着》杨君怡

《晨祷》戴夏涵

《Front View45°》高佳雨

《脱靶》时钟

此次展览集中展示了一些近期毕业的中国学生作品，他们为此做出了贡献。在这里，我们看到通过金属来探索和表达叙事范围和方向令人印象深刻、引人入胜，且鼓舞人心。他们的作品显示了选择金属作为艺术媒介，不仅能产生与其他艺术媒介，如：绘画、摄影、版画等一样，巨大的价值，而且，在“金属”的主题下展现如此多样的叙事时，其日常特性也被揭示出来，供我们思考。

同时，本次展览推出“可参与性”平行项目《25个故事》，同样关注物品的叙事潜力，并作为展览向社会的一项实验性延伸。《25个故事》分为“讲述”与“创作与展示”两个部分。在第一部分中，25位受邀艺术家将各自选取一个词语做为话题，来到白瑞空间，聆听随机讲述者关于话题的故事。同时，讲述者也可以通过信箱或电子邮件的方式参与。在“创作与展示”部分，所有受邀艺术家由讲述者的故事出发，创作一件首饰或者物品来回应这段故事并在《25个故事》展览中展出。**CJ**