

K11 ART
FOUNDATION

2.9

13.10
2017

THE GARDEN

策展人

鄭得恩

藝術家

Shane Aspegren

Neil Beloufa

蔡凱

鄭得恩

鄭曦然

卓穎嵐

曲倩雯

陸浩明

Samuel Adam Swope

前言

看着這個展覽從無到有逐漸成形，實在是個難忘的經驗。位於清水灣的 chi art space 以落地玻璃自然採光，景觀開揚，恬靜而清幽。我們決定在這裏為年輕策展人和藝術家舉辦聯展時，就想到要令這片自然氛圍成為觀展體驗的一環；同時鼓勵藝術工作者善用展場自由探索，讓展覽成為策展的實驗場域，開放藝術實踐的論述空間。初衷始終如一，但展覽的框架，還是在我們找來策展人鄭得恩後，才一步一步的定下來。身為策展人的他把展覽構想成大自然的微型景觀，反覆思量室內室外的時空關係，並與我們一起物色藝術家；他同時涉足藝術創作，故亦以藝術家的身份帶來作品。隨着展覽框架愈益豐富成為「The Garden」，他亦敲定參展藝術家名單：除了他本人，還有居港藝術家 Shane Aspegren、卓穎嵐、曲倩雯、陸浩明、Samuel Adam Swope，以及曾跟我們合作的非本地藝術家 Neil Beloufa、蔡凱、鄭曦然參與其中。

「The Garden」讓三位非本地藝術家展出他們的現有作品，其餘六位現居香港的藝術家則受委約創作新作，在過程中與人、與空間、與環境對話，並延伸自己一貫的創作手法。大部分參展作品屬於新媒體藝術，利用聲音、流動影像、數碼科技等表現手段，融合實體媒材、肢體動作和環境因素，跳出二維平面及三維立體，把無形無影但無處不在的四維空間——即「時間」——引入創作和理解過程中。作品盛載的時間與展場內外的時間交互，需要觀眾當刻即時投入；它們一旦搬到另一場域展示，就是另一種形態。這類突顯時間流轉的創作泛稱「time-based media art」或「時基藝術」，是藝術界近年的一大創作趨勢，地位與繪畫、雕塑等大眾習以為常的藝術形式不相上下。時間，使到觀者的參與、身體的感知，成為「The Garden」策展及觀展的重要元素；體驗，叫觀者認識到大自然的變化萬千，同時提醒自己與時並進，緊貼藝術發展的步伐。

回想展覽的始末根由，我必須感謝策展人及一眾藝術家多個月來與我們在概念發展、展品挑選、空間規劃、展場佈置各方面緊密合作，讓想法變成行動。「The Garden」是許多人一起悉心打造的美麗「花園」，每件作品都是努力培植得來的果實。期待你漫步花園之中，感受呈獻於此的一切，度過悠閒美好的時光。

鄭志剛
K11 Art Foundation 創辦人及名譽主席

植物

它就在這醫院房間取得一個名字。稱你作「它」是形容你所處狀態的方式，好讓你得到治療，以及照顧。然而，沒有人知道你是否和植物完全一樣。植物，據阿里士多德說，具有植物性靈魂，只能生長和繁殖。你依然生長：你的頭髮、你的指甲仍然生長；但你不會繁殖，是嗎？

他們說你無法進行互動或做有目的的動作，但你仍有面部表情，會微笑，會苦臉。有一次你甚至落淚，那時，沒有人刺激你。你沒告訴任何人發生何事。你沒法。所有人看着你緊盯從天花板懸吊下來的液晶電視，一滴眼淚從你左眼邊緣滑落到你的太陽穴。有人拿來紙巾替你拭去。如羽毛的紙巾掃過你的太陽穴，於你的影響之大，如有人按摩你的頭。

沒有人知道你以前遇過甚麼事情。那深沉的睡眠是個謎。你的至親來探望你。他們圍繞你的床邊，不作寒暄，有時他們跟你說話。或者向你說話。曾有一把絕望的聲音向你的臉龐呼喚：「為何你還在睡？」他們害怕說「昏迷」一詞，怕影響你復原的機會。對他們來說，你是睡着了，但他們無人想過你其實活於另一個屬於自己的世界，一個比他們的現實殘酷的地方。你現在處於植物狀態，你只可把自己的經歷保密。

風

在這狂暴中，身為草蟻，牠沒法形成任何情緒。可能驚訝，又或疑惑。在這之前，牠正嘗試在北非的沙漠尋找食物。一秒之間，牠就捲入塵土飛揚的漩渦。此處，當一切都在風中翻飛，在頭兩側的一雙複合眼睛，不再具有全方位的視野。牠的觸角可以感覺到空氣中閃過的沙粒。平常受威脅的情況下，例如遇上捕食者時，強壯的後腿一躍，牠就能跳到另一領地逃脫。可是，這處沒有可供彈跳之地。牠也嘗試偽裝，希望在空中展開色彩鮮艷的翅膀，嚇退未知的捕食者，但都徒勞無功。這裏並沒有捕食者。風太猛烈了。草蟻困在風中，只能隨之飄動。這匆匆而來的霧中還有很多東西：花粉、孢子、細菌和砂。但還有其他有腦袋的「東西」嗎？草蟻無法知曉。沒有日光的移轉，牠無從數算日子。之後牠落地時，牠並不會認出這是西印度群島的熱帶雨林，但是牠很快會知道這並不是家。此處太過潮濕，但牠不會嘗試回家。誰知道牠是如何存活下來呢？牠就是會——那是適應的意志。終歸，牠永遠也無法理解的是，很多熱帶雨林之所以存在，歸因於從乾旱地帶穿過海洋而來的塵暴，因為灰塵帶來有機物和礦物質滋養土壤。草蟻不須理解，牠是此生命周期的一環。

甘筍

我們身處一個白房子的銀色櫃檯上。空氣中脂肪和甘筍的氣味一息間衝進鼻子。這並非玩笑——我們是在這氣味中被發現，準確來說，是萊尼澤先生發現了我們。在一根煮熟的甘筍裏頭。

作為科學家，以及理性動物，萊尼澤先生知道甘筍是何物，就如一切可定義之物。我們？我們身穿一襲如絲綢幻變的色調，我們因應溫度生長和變化。我們的面相，可預測但並不穩定。我們既非固體亦非液體或氣體。我們是液晶。

我們是熒幕，向我們的捕捉者顯示數據。屏幕上，活動圖表記錄我們的活動。我們既是圖表的線條亦是圖例，並非為了超越再現——我們就是再現。

我們在圖像的深處，你近觀時，我們就像萬花筒。恆常改變。恆常成為終極，在一瞬間。當我們改變，是世界的終結，同時是一個新世界的開始，周而復始。

有說所謂的大災難眼花繚亂如小孩的萬花筒。這把人包圍起來的環境，由操控者製造。雖然我們花樣變幻，但我們決不是兒戲之物。為了擁有生命，及終結生命，這萬花筒，必須砸碎。

地衣

我想談談自己。我是時間。有人認為我是其中一種最久遠的生物，因為我在所有其他生物開始活動以前，就在岩石上生長。我不需泥土扎根。我有「我們」依靠。我需要光帶來食物。我將糖分傳給我們。我並非植物人。我是我們。我可如何被理解？我就是真菌。我就是藻類。我也可以是藍綠藻。我依靠真菌給我寄居，我以藻類和藍綠藻為我們帶來營養。別說我只是植物性。

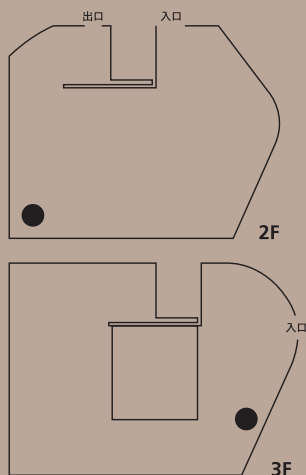
你能確切了解我們嗎？你能忘記我們如何生存，並不受制於那些說故事者所敘說一般？我非一，非二，非三，非混雜。是共棲使我們成為我，使我成為我們。我想這般告訴你。

Shane Aspegren

生於美國內布拉斯加州，現居香港。Shane Aspegren 的創作項目範疇橫跨音樂、錄像、表演及裝置，以二元對立的角度切入，運用即興和時間元素，探索不同觀念。除了為商業項目及劇場製作配樂和設計音效，他亦灌錄了不少唱片，以及參與個人及團體巡迴演出。現時他是迷幻流行樂隊 Blood Wine or Honey 成員，另亦參與個人項目 Pando's People、Berg 重現樂團 Ça Va Chéri、電子音樂二人組 Plot Points，並與 dj sniff 組成即興表演二人組合。部分作品為巴塞爾藝術展、紐約電影資料館、芝加哥當代藝術博物館、地中海國際電影節、滬申畫廊、米蘭王宮委約作品，或於這些機構場合展出。

《天氣時變，只在一時》(2017)

在 Shane Aspegren 的一雙巧手下，用來調節 chi art space 室內環境的抽濕機搖身一變，成為眼前這件雕塑的核心部分。他把特別處理過的素材拼湊，模仿有機生物、自然韻律和生命形式，並使它們與抽濕機合為一體，刺激多重感官。作品中的聲音素材來自山澗流水、藥劑廣告、蟬、灌溉排水渠、捕蟲器和計時空氣清新機。

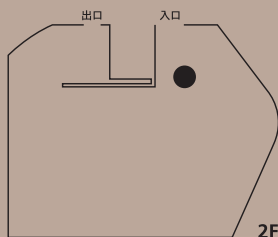

Neil Beloufa

阿爾及利亞裔法國藝術家，2007年取得法國美術學院視覺藝術文憑，後來於紐約柯伯聯盟學院和加州藝術學院深造。Neil Beloufa 的作品曾於德黑蘭 Pejman Foundation (2017)、紐約現代藝術博物館 (2016)、倫敦當代藝術學院 (2014) 等藝術機構舉行的個展和聯展展出。他將於 2018 年在巴黎東京宮舉辦個展「Part of the Problem」，並在法蘭克福席恩美術館舉辦另一個展。他運用唾手可得的廉價材料，手工製成建築結構複雜的裝置作品；他亦把日常物件，如電扇、植物、擴音器，細心組合成形態看似雜亂無章、隨心堆砌出來的大型作品。他同時是個電影製作人，其雕塑作品常利用錄像投影，與流動影像和聲音共同構成觀影空間。

《Scaffolding Series》(2015)

《Scaffolding Series》的雕塑是 Neil Beloufa 以玻璃纖維手工製成，裝嵌在帶有車輪的雕刻鋼結構上。雕塑中的四個巨型頭盔，包圍着一扇窗。Neil Beloufa 在創作雕塑的同時，也改造了空間；而意義，是在建立兩者的關係後產生。對他來說，藝術作品並非具象的真實，真實的是自己與它的關係。他希望觀者發掘意義時，找到意義的交叉點。

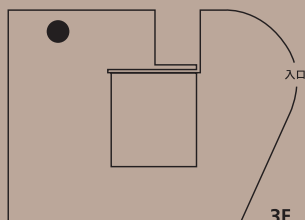

蔡凱

現居武漢，畢業於湖北美術學院。蔡凱的早期創作主要以身體及行動介入城市公共空間，用日常理性對自己的創作意圖進行批判。近年開始在室內環境下以抽象的方式創作，運用更加不可控的材料提煉和強調日常經驗。武漢 K11 藝術村 2015 至 16 年度駐村藝術家，自 16 年起多以獨立團隊「協作派對」名義創作。

《海上日出》(2014)

假設，西西弗斯將石球推至山頂，山頂是另一座山的山腳，石球不用往下，這依然是永無盡頭的懲罰。我們熟知的故事與此假設差別在於甚麼？在 RGB 的色彩模式下，海上日出靜謐無聲的循環往復。人類恐懼徒勞的隱憂，對不可抗力的逆來順受，總在空間中彌散。

鄭得恩

藝術家、獨立策展人、導演、表演者、作家及藝術組合 Interlocutor 的發起人。鄭得恩使用的媒介包括流動影像、裝置、策展、舞蹈、活動、劇場及表演，作品關注城市生活的日常細節，探討命題包括地方、流散遊走、虛構、記憶、時間及目的地。他獲倫敦大學金匠學院創意書寫碩士學位，以及香港大學英國文學和藝術史學士學位，並曾擔任香港藝術學院講師。他是「香港藝術發展獎——藝術新秀獎」得主。現為德國斯圖嘉特孤獨城堡基金會（Solitude Schloss Akademie）的藝術家學人。

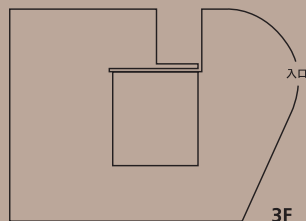
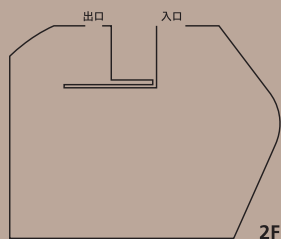
《自然表現》（2017）

一名演員在「The Garden」展覽現場表演，探索自然的表現。由大自然有機體構成的舞蹈姿態，為表演者與觀眾製造不同程度的偶遇，感受對方、感受自然。這些動作探索我們如何體現自然，以及自然何以包孕人類。

表演者：梁天尺

表演者會在兩層展廳表演

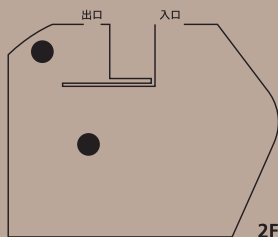

Samuel Adam Swope

1984 年生於美國密蘇里州，現於香港生活及工作。Samuel Adam Swope 總能透過自己的「空中藝術」作品創造出叫人眼前一亮的景象，因而為人熟悉。對他來說，空中藝術是以飛行或懸浮狀態作為視覺表達方式、讓空氣和氣體成為實體媒介的一門創作。他相信，創新技術和當代飛行科技日益普及，空中藝術的形式可以更前衛、更壯觀。他於 2007 年在密蘇里州大學取得藝術學位，主修雕塑，並於 14 年在芝加哥藝術學院取得藝術碩士學位。現為芝加哥藝術學院客席講師。

《Updraft, Updraft》、《最後一口氣》（2017）

《Updraft, Updraft》隨着精心控制的風和光往迴流動，把空氣流動時的動能呈現於我們眼前，就如一群生物在漫天飛舞。大量紙製的楓樹種子按照氣流的序列、編定的飛行動態程式起落有致地浮動飛揚。《最後一口氣》則是日落前最後一刻，綠光景致的抽象呈現。

K11 Art Foundation

K11 Art Foundation (KAF) 由鄭志剛 (Adrian Cheng) 於 2010 年創立，是個推動中國當代藝術發展的非牟利機構，全力支持大中華地區新晉藝術家創作，讓他們在國際舞台上盡顯才華。KAF 不但培育藝術人才，還扶植有潛質的年輕策展人的專業發展。

KAF 積極與世界各地的知名藝術機構合作，舉辦地區性及國際性藝術項目。KAF 曾與費格拉斯卡拉·達利基金會、倫敦蛇形畫廊、倫敦當代藝術學院、巴黎龐畢度藝術中心、巴黎東京宮、巴黎瑪摩丹莫內美術館、紐約大都會博物館、軍火庫藝術展、紐約新美術館、紐約現代藝術博物館、MoMA PS1 等藝術館和單位合作，向亞洲以至全球展示中國藝術家的優秀之作。

位於武漢市的 K11 藝術村是 KAF 另一項重點計劃，自 2011 年正式營運以來，一直為藝術家提供進行創作、交流和溝通的平台，充分體現了 KAF 的宗旨。藝術村將在 17 年 11 月搬往市內第一座 K11 購物藝術中心，為來自中國和世界各地的駐村藝術家提供更多資源和設施。藝術村除了設有八個藝術家工作室，還配備展覽空間和多用途活動室，舉行各式各樣的展覽和活動，鼓勵創作之餘，也讓更多人認識當代藝術。

KAF 透過研究、活動策劃和夥伴計劃，匯聚各界對藝術的熱愛和能量，提供多樣化的節目，藉以提升公眾鑒賞藝術和文化的 ability。

The Garden

K11 Art Foundation

www.k11artfoundation.org

Follow us @K11ArtFoundation & hashtag #KAFtheGarden

本刊為配合展覽「The Garden」而編製，由 K11 Art Foundation 出版。版權所有，未經出版方事先書面許可，不得以任何形式節錄、複印、轉載或發放刊物的內容。

場地伙伴

媒體伙伴

贊助

live pure. drink pure.
ONEPURE