

豆夢之奶

藝術家: 張怡、何麥克、林立施、譚婧、Zadie Xa、西亞蝶

策展人: 俞迪祈

2022年9月13日 - 2022年10月29日

策展人序言

刺點畫廊榮幸呈現群展《豆夢之奶》，展覽集結六位來自東亞文化的藝術家，探索遷移、流動及離散世界中複雜的經歷。三件日常物質組成展覽的題目，它們彼此糾纏，構成緊密的意像：「豆」為東亞地區常用的食材，亦是美洲重要的出口食糧；「奶」為母親為子女所分泌的滋潤液體，召喚著聖經中允諾的「流奶與蜜之地」；「夢」則包含對未來美好生活的希望、或是睡眠時心靈無意識生發的場景或感知。在超現實的拼接下，《豆夢之奶》呈現持續流動之下的複雜感官世界。出走、離散以及歸家的感受如何？你緣何在此？夢境為何？

《豆夢之奶》的六位藝術家呈現出各不相同的遷移路徑。部分藝術家背景反映著亞裔向西方遷移並落地生根的故事，另一些藝術家的講述則關聯著東南亞華僑回流中國，或是中國國內的移民經歷。無論何種身份與形態，他們的境況總是被類似的經歷所塑造：在不同的「家」之間穿行的衝動、在流動中對多文化主義及大都會主義的摸索，以及一路上對連接、關係及記憶的創造。

有時，這意味著成為陌生土地上的異客，意味著孤獨、被邊緣化、被象征化、被誤解或錯認。有時，轉瞬即逝的自我意識顯得支離破碎，卻也關聯著多重的身份，既不屬於任何地方，又無處不在。關於過往的混亂記憶時常被某個場景、微笑或氣味所喚醒，努力找尋卻又常常迷失在心靈的地圖中。展覽中的藝術家共同創構著圍繞萬物有靈、回憶與悲憫的美學，譜寫著離散經驗中模稜兩可的感受與難以表達的悲慟。

~

展覽以流動及去人類中心的視角將遷移視為自然歷史的一部分，因此，動植物種的遷移亦成為生態檔案中持續展開的歷史片段。作品時常以非人類的形象出現，例如鯨魚、狗、狐狸及蝴蝶等動物，或是鬼魂、半機械人等跨人類狀態，亦或是食物、船隻等人造物，以及風、水等自然元素。

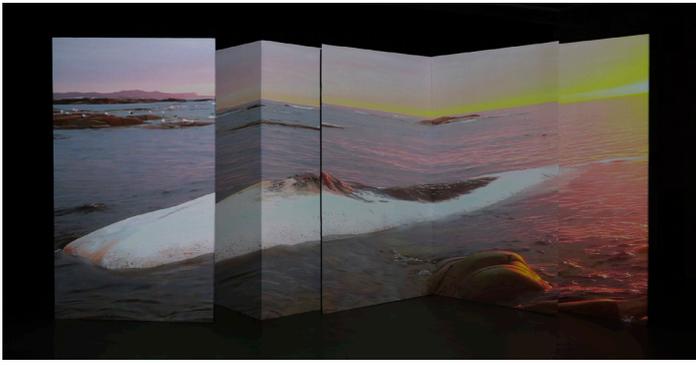
Zadie Xa與合作者**Benito Mayor Vallejo**共同繪製了一幅由變形動物、女薩滿、暗影幽靈組成的奇幻列隊，藉助民俗傳說想象著先祖的土地。

《Parade》(2021) 為一件五扇屏風畫，畫中描繪狐狸、蝸子、狼及人類等變形生物。基於神奇生物的傳奇力量，Xa講述著離散世界中的人類境況。在藝術家的成長及文化歸屬感養成中，韓國民俗傳說扮演著重要作用。相似地，Xa創作中充滿幻想與旅行的異世界故事，亦將觀眾傳送進遙遠的過去和神秘的先祖地。

在藝術家的深描下，畫中形象正如裝載著變幻思想的容器，不斷遷移、顛覆著社會常態。例如，在東亞象征系統中代表奸詐與多變的狐狸在畫中成為人類農業社會中的危險人物，被西方社會所獵捕。同時，力量強大的女薩滿在中世紀因為使用巫術而被指控、詆毀、空開處刑。Xa的屏風畫如同劇場佈景，間隔出已知世界之外的鬼魅舞台，上演著薩滿狂喜、跨物種召靈與祖先的腹語。

Zadie Xa 及 Benito Mayor Vallejo, 《Parade》, 2021, 油畫麻布及牛仔布本、手工櫻桃木框架, 200 x 325 x 6厘米。(圖片由藝術家及刺點畫廊提供。)

張怡，《Invocation for a Wandering Lake》，2016，雙頻道錄像、紙皮，裝置尺寸可變；12'58"。
（圖片由藝術家及刺點畫廊提供。）

這項創作計劃亦強調對環境議題的關切，包括人造氣候變化，地緣政治事件引起的降雨模式變化、洋流紊亂及生物圈破壞。《Invocation for a Wandering Lake》(2016) 是一件投影在紙皮屏幕上的雙頻道錄像。作品中，張氏虔誠地清洗著已死的生物——在不同信仰中，沐浴都象征淨化與昇華。

在中亞的乾旱沙漠裡，藝術家在曾經水源富饒的鹹海海床上清洗一艘棄船，它如同一尊生鏽的紀念碑，印證著破滅的共產主義烏托邦。從乾涸之地到波濤之海——在加拿大紐省北部偏遠的富戈島海邊，無情的海水攪動、拍打著一條抹香鯨的屍體。張氏進入海中，與它巨大的軀體共處，感受著深刻的人文震撼。此時，張氏對遊移之神的召喚成為一曲伴隨著無盡沉默與空白的悲歌。

~

感受著一路上的生與死，藝術家們在遷移、同化與適應新文化的路上召喚著鬼魅的棚架、混亂的能指，和形態可塑的文化符號。他們以思辨考古學結合幽靈學與輪迴轉世之說，訴說家族歷史中的失落與失語。

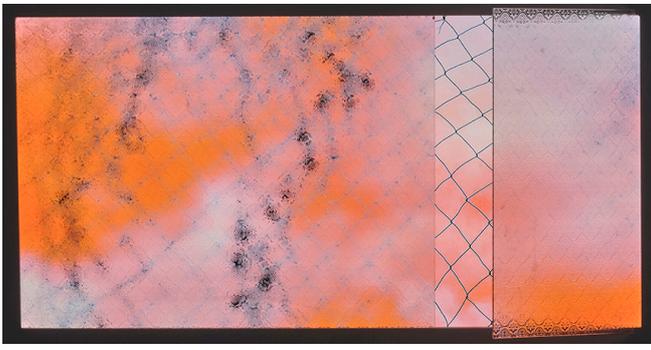
因為家人退休，家中經營的餐廳Bamboo Garden易手，瑞典籍廣東裔藝術家林立施與製片人親屬胡詠怡共同創作了錄像及手機程序《Mother's Tongue》(2018)，講述一間虛構的中國餐廳的故事。在使用激光技術掃描斯德哥爾摩多家中國餐廳內部的過程中，林氏驚訝地發現，掃描遠不能忠實復刻現實場景，它生產出的是漏洞百出的故障細節，覆蓋著仿中式漆彩、翡翠、折疊餐巾、廚具及裝飾柱。林氏深入探索這些鬼魅的數碼碎片，她使用三維銑削及打印技術再現這些物件，製作出一批雕塑作品。例如，形如沉船中撈出的腐壞物件的《Table (Wingshing)》(2020)。有趣的是，這些雕塑的形態亦呼應著已結業的珍寶海鮮舫。據傳，這艘船隻已於2022年6月19日於中國南海備受爭議的西沙群島附近遭遇意外，沉沒深海。

林立施及胡詠怡，《Mother's Tongue》，2018，單頻道錄像，17'42"。（圖片由藝術家及刺點畫廊提供。）

穿梭於三維掃描的視像，《Mother's Tongue》分為三個章節，分別介紹餐廳三代家族運營者的故事：女兒、母親、祖母。為這些人物配音的是藝術家的母親及親屬。這組穿梭於不同時空的故事講述著不同的生活經歷，包括1978年在餐廳渡過的童年經歷、2018年易手給講普通話的自助餐廳老闆以及在2017年，餐廳因機器人服務系統崩潰而最終結業。藝術家的敘事不僅記錄了斯德哥爾摩粵菜餐廳的興衰，它亦象征著文化在異地誇代傳承下必然的失效、落差與變質。影片中充滿三維掃描的劣質複製與故障，它的失敗再現亦鏡照著中國文化在西方的消費下所經歷的粗糲的抽象化。

破碎的離散傳承時常需要虛構敘事的介入，共同抵抗不完整的歷史。在她的作品中，譚婧創作了一組多重感官的敘事，講述家庭從東南亞遷往中國的歷史。這位生活在深圳的藝術家在《阿雄出走了》(2021)中，追尋祖父母於1950年代從日益反共排華的泰國返回中國的經歷。面對創傷的移民經驗、陌生的「祖國」，譚氏的家人主動陷入了失語與失憶，令她備感失望。在祖父立雄離世並被埋葬於鄉村的祖地後，譚氏開始了她的藝術介入。作品中，她將立雄的靈魂附身於一條小狗，想像他在嶺南與南洋之間遊蕩、找尋。

譚靖，《阿雄出走了》，2021，單頻道錄像裝置、海棠玻璃，13'09"。
(圖片由藝術家及刺點畫廊提供。)

作品中，譚靖脫離人類中心視角，借助犬類的靈敏嗅覺、觸覺和對靈韻的感知，創作出場於特定的多感官裝置，召喚出潛意識中由非語言媒介記載的記憶。走廊入口懸掛著一排混有草本及香茅氣味的手工珠帘，引領觀眾步入記憶的通道。散落在地面的石膏磚塊被踩踏時，會破裂開來，散發出檸檬草的香氣，仿若熱帶暹羅。走到走廊的盡頭，一扇半開的海棠玻璃窗戶模糊地遮擋著後面散發著燈光和街景的幻覺圖像。

在浪濤中行進的人們亦渴望被撫摸、被愛，這場感官之旅也充滿著酷兒式的喜悅與鹹濕的夢。性，是我們航行於慾望之海時強勁的馬達。

西亞蝶，《門》，2013，剪紙，水性染料和國畫顏料宣紙本，140 x 140 厘米。
(圖片由藝術家及刺點畫廊提供。)

西亞蝶——意為「西伯利亞蝴蝶」——是藝術家給自己的命名，它象征著在西亞乾草原的嚴酷環境中翱翔、踟躕的蝴蝶。西亞蝶的經歷圍繞著他對自由的追尋，對自我表達的渴望：他生長於陝西貧窮的鄉村，曾向家中女性親戚學習傳統剪紙，並且結婚、育有子女。他始終隱藏自己同性戀的身份，一如他偷偷以同性戀為題材作剪紙。最終，他向家人出櫃，前往首都北京，成為一名農民工。北京這個第二故鄉為西亞蝶提供了他尋找已久的自由與接納，為他找到了新的家人與社群、無拘束的慾望與嘗試。

西亞蝶精心製作的剪紙作品結合了他的個人經歷與他對同性慾望的幻想。回應中國剪紙傳統中時常出現的雙喜（囍）字樣，他的許多作品亦以「樂」字命名——同性戀群體中簡單、普世、不受束縛的喜悅在他的作品中以各種充滿感官體驗的形式出現。在他的重要作品《門》（2013）中，西亞蝶勾勒出一對同性戀情侶在象征國家權力與公民社會的天安門前相互交歡的場景。同時，他亦隱射天安門附近的「開陽湯堂」，一家常被同性戀群體視為地標但現已結業的桑拿。

何麥克是一位成長於德國的中國移民二代，亦是酷兒群體的一員，他的父母經營著一家餐廳。多重的家、流動的歸屬感、被他者化的錯位感覺使他持續探索著一種中間狀態。在何氏的作品中，這種狀態幻化為他對繪畫的雙面手法，包括帆布的滲透性，以及油墨的粘滯性。他將厚重的藍色與紫色油彩塗抹於畫布背面，以此在畫布正面滲透出淡色的暮光背景，猶如沐浴在月光中的無形夢境。

在這神秘的曖昧空間之上，何氏置入不同形象與物件，描述具體的感覺與動態，揭示跨文化關係與意義創造之中的脆弱性。《A Cowboy Renaissance》（2022）是一雙破舊的牛仔皮靴，它引伸出一個奇妙的故事：一位來自雲南的中國留學生在美國德州讀書，他完全融入了當地文化，操著一口美國南部口音，身著全套牛仔服飾。這個中國牛仔的怪異故事正正鏡照著西方理想對亞洲男子氣概的異化。《Drachenklauen》（2022）中，一隻雄壯龍爪演化為雞腳——正如在西方口味中，這道難以下嚥的中國美食始終無法被接受。《Common Feelings Met Halfway》（2022）中，一對男性氣質的手臂相互角力，難捨難分；《See You When I See You》（2022）則以無限的悲悽描繪一段不可逾越的距離。

何麥克，《Common Feelings Met Halfway》，2022，油畫布本，25 x 40 x 2 厘米。
(圖片由藝術家及刺點畫廊提供。)

無論是短期還是長期的移動，都是被理想、浪漫、利益、政治或是沿途的邂逅所驅使。我們是不安之舟的過客，擱淺於居有強大魔法師和靈魂的島嶼。這獨特的旅行將我們帶往肅穆的廟宇、奇幻的選美、鯨魚奶的盛宴——這僅是漫長名單中的冰山一角，基於它，我們的夢流淌。

關於藝術家

張怡 (1972年，生於美國聖萊安德羅)

張怡的創作包括表演，錄像，裝置。她的作品同時地探索各樣複雜主題，就如同生活本身的複雜性。張的作品曾在國際機構展出，例如現代藝術博物館（紐約，美國，2014）、Solomon R. Guggenheim 博物館（紐約，美國，2011）；New Museum of Contemporary Art（紐約，2005年）；BAK BAK- basis voor actuele kunst（烏特勒支，荷蘭，2011）；the Hammer Museum（洛杉磯，美國，2005）；中國藝術中心（曼徹斯特，英國，2005）；M + 博物館（香港，2015）；舊金山現代藝術博物館（舊金山，美國，2011）；Moderna Museet（斯德哥爾摩，瑞典，2006）。張的作品入圍了 Rockefeller 基金會的2003年獎和2012年Creative Capital獎。

張現於美國洛杉磯居住及工作。

何麥克 (1991年，生於荷蘭安恆)

何麥克於2019年畢業於建築聯盟學院。作為中國移民二代，何氏透過繪畫創作探索中國離散人群的意涵、文化錯位以及與之相伴的文化再發現。他運用由後及前的繪畫手法，以堅定的筆觸疊加並渲染出畫中圖像。何氏以批判的視角介入東方主義圖像及圖式，他的手法兼具童真與政治、情色與居家。他與前合作者何智仁的個展項目包括倫敦V.O. Curations的展覽「昆侖」（2021）。他的作品曾在倫敦ICA、倫敦Guts Gallery、上海Gallery Vacancy、馬德里Intersticio、倫敦Soft Opening、倫敦Delphian Gallery的群站中展出。他的電影項目曾在倫敦皮卡迪利圓環和倫敦ICA放映過。何最近被倫敦Film and Video Umbrella委託創作的錄像作品將在2022年9月於諾丁漢當代藝術館與海沃美術館共同舉辦的群展“Hollow Earth: Art, Caves & the Subterranean Imaginary”展出。

何現於英國倫敦居住及工作。

林立施 (1990年，生於瑞典斯德哥爾摩)

林立施於瑞典斯科哥爾摩皇家藝術學院獲的藝術碩士學位。2020年，她被美國《福布斯》雜誌列為歐洲藝術及文化領域「30位30歲以下俊傑」之一。2023年，她將於法蘭克福Portikus及倫敦Studio Voltaire舉辦個人展覽。林最近的個展包括Bonniers Konsthall(2022)、Trondheim Kunstmuseum (2021)、Skellefteå Konsthall, Skellefteå (2019) 和Moderna Museet Malmö (2018-2019)。她參與過的群展包括柏林KINDL-當代藝術中心 (2022)、上海當代藝術博物館 (2021)、烏克蘭平丘克藝術中心 (2021)、紐約Performa 19 (2019)、法國巴黎卡地亞當代藝術基金會 (2019)、瑞典呂勒奧雙年展 (2018)、冰島科帕沃于爾藝術博物館 (2018)、以及哥本哈根Kunstal Charlottenborg (2017)。林2021年獲得Dagens Nyheter文化獎，並於2017年獲Maria Bonnier Dahlin基金會獎助。2021年，她入選Future Generation藝術獎。

林現於瑞典斯德哥爾摩居住和工作。

胡詠怡

胡詠怡是一位在紐約大學和中央聖馬丁學院接受教育的電影製片人，同時也是一位來自香港的企業人。她目前在瑞典的斯德哥爾摩生活和工作。

關於策展人

俞迪祈 (1990年，生於香港)

俞迪祈是一位精通三語的香港策展人、寫作者及研究者。他的策展實踐以藝術家為中心，並關注去殖民運動、人口流動及思想史背景下的性別議題與生命政治。他的展覽項目包括聚焦於移民體驗及亞洲離散人群的群展《豆夢之奶》(2022)、長期錄像放映項目《循環放映》(2020-2022) 及群展《聖青苔》(2019)，探索非人類中心的酷兒生態美學，橫跨非二元緣故神話與無性別後人類主義科技。他長期為刺點畫廊撰寫雙語策展文章，他的評論文章亦常見於《ArtAsiaPacific》與《Ocula》。俞氏現為刺點畫廊副總監。

譚婧 (1992年，生於中國深圳)

譚婧2015年於英國倫敦切爾西藝術學院獲得學士學位，2017年於英國倫敦皇家藝術學院獲得碩士學位。她的藝術實踐包括雕塑，多媒體裝置和表演性工作坊。譚婧著迷於研究特定場域中，感官如何被實驗性的材料所調動，並且在物體和空間的作用下實現個體感受與虛構故事的重疊或錯位。她的創作時常來自於個人歷史與生物學、民俗學素材研究的交織。譚婧通過藝術實踐，探索想象的空間如何被流動和出走的經驗共情所牽引，使觀者對她構建的故事產生推測性的聯想。她的作品曾展於上海Yard (2018)，德國Alt Handelsschule (2018)，巴塞爾 Spielzeug Welten Museum (2018)，倫敦Camden Art Center資助項目 (2017) 等。

譚現於中國廣東居住和工作。

Zadie Xa (1983年，生於加拿大溫哥華)

Zadie Xa 生於加拿大溫哥華地區被侵佔並持續所求主權的祖源地 xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish)與 Sal̓ilwataʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) 第一民族，目前生活於英國倫敦。她於2014年獲皇家藝術學院繪畫碩士學位，並與2014年獲Emily Carr藝術與設計學院藝術學士學位。她的實踐關注家庭遺產、跨種族交流及離散世界化。其中，她時常借喻水與海洋生態以探索未知領域，並連接「家鄉」的抽象意涵。

Xa的實踐圍繞群體合作，她持續在創作中與舞者及音樂人發生持續的交換。2006年起，Xa便與藝術家Benito Mayor Vallejo展開親密合作，共同呈現現場表演、移動影像、裝置及繪畫。2022年9月，她將於英國Whitechapel畫廊舉辦個人展覽。

Xa現於英國倫敦居住及工作。

西亞蝶 (1963年，生於中國陝西渭南)

西亞蝶以自學的剪紙創作講述自身性意識轉變的故事。他在2005年北京打工時開始以西伯利亞蝴蝶為藝名，北京活躍的同志亞文化圈也成了他的避風港。正如他自己所形容，能在惡劣氣候中存活西伯利亞蝴蝶代表了他一個壓抑酷兒群體及其權利的環境中仍能夠保有蝴蝶般的華麗和對自由的追求。

自從他在北京同志中心 (2010) 舉行個展以來，他也廣泛參展世界各地的展覽，其中包括曼谷藝術文化中心 (2019) 及台北當代藝術館 (2017) 的《光合作用：亞洲當代同志議題展》。他的作品也曾在華沙 Ujazdowski城堡當代藝術中心 (2020)；北京長征空間 (2019)；盧布爾雅那平面藝術雙年展 (2019)；上海外灘美術館 (2019)；光州雙年展(2018)；柏林Nome畫廊 (2018)；香港Para Site空間 (2017)、安特衛普Verbeeck畫廊 (2015)、阿姆斯特丹熱帶博物館 (2015)、哥德堡世界文化博物館 (2013)、斯德哥爾摩東亞博物館 (2012)、美國聖佩德羅Flazh!Alley藝術工作室 (2012) 等地展出。西亞蝶的作品被英國泰特美術館收藏。

西亞蝶現於中國陝西居住和工作。