

PearlLam Galleries

香港

《千層胃》：A.A. Murakami個展

展覽日期 2021年12月9日至2022年2月12日，星期一至星期六（上午10時至晚上7時）
地點 藝術門，香港中環畢打街12號畢打行6樓

香港—《A Thousand Layers of Stomach》（《千層胃》）是一個模擬文化無休止地演進變化的展覽，就如生物細胞持續的分裂繁殖。Studio Swine藝術設計工作室背後的兩位藝術家A.A. Murakami受日本戰後建築運動「代謝派」（Metabolism）所啟發，其理念是將建築視為生命體，讓空間能隨時間不斷生長更替，並以新陳代謝的系統聯繫科技的進步和風土美學，探索後現代世界的文化、歷史和經濟轉變。

《A Thousand Layers of Stomach》（《千層胃》）意指大自然的生態法則，具體來說就是新陳代謝的概念和涉及生物體內所有的化學反應，而新陳代謝則包括合成代謝（同化作用）和分解代謝（異化作用）兩個主要過程。本次展覽以消化和新陳代謝的觀念為基礎，當中涉及傳統哲學形而上學，強調逆境中堅韌不拔的人類精神和毅力，以打造即興創新的環境及探討其對文明的深遠影響。此外，為了促進社會的可持續和代謝發展，A.A. Murakami亦審視了自然、建築環境、人體與生態、技術和地質之間的周期性和變質關係。他們以研究為核心，創作的藝術作品跨越建築、雕塑、裝置和電影多個學科。此次的沉浸式展覽可劃分為幾個有聯繫的展區，揭示未來人類學、物質文化和再生過程在後技術時代的願景。

《Silent Passenger》（《沉默的旅客》）是一面內嵌屏幕的後視鏡，作品基於藝術家們一直以來對城市規劃藍圖的濃厚興趣所創作而成。後視鏡邀請觀眾以雙重視角同時觀看過去和現在的影像，目的是見證中國在城市化下的昇華，拍攝的片段類似於科幻電影。此外，《Cell 3》（《細胞3》）由泡沫鋁製成，它是一個在熔化的鋁液中注入發泡劑的獨立雕塑，視覺上將崎嶇的地形面貌與家居設計語言聯繫起來，讓這個極簡主義風格的作品演繹出我們與自然力量的張力，表達出一種對大自然的精神渴望。不論是現在還是遙遠的未來，作品就如一顆想像中的小行星，物理反射和表面紋理以某種方式模糊了我們對物質的識別。

《Metamorphosed 2》（《異形 2》）是一塊懸浮著不同金屬的泡沫鋁片面板，外觀上形成一塊對稱大理石紋拼花的地球沉積層考古標本，反映出礦物的結晶構造，圖樣就如洛夏墨跡測驗（Rorschach ink tests）的墨跡。實際上，這份作品是由工業材料和廢物製成。

《C-type House》（《C型艙》）作為整個展覽的焦點，它是一個示範未來有機建築的微型生活艙，由紙漿的創新建材組成。「C」代表《細胞》，可指生物體結構的基本單位，也指監獄或修道院等建築物的小房間。受日本新陳代謝派建築運動的啟發，藝術家們利用硬紙皮製作此模型，作為未來建築結構的模塊，將建築重新定義為一種短暫的狀態。換句話說，建築在被需要的情況下才會生長；反之則回歸大地形成新的面貌。這種新世代的有機建材和形式向1970年代主張的烏托邦式建築主義致敬。

本次展覽的第一部分採用工廠生產線的佈局展示，主要組件包括《Machine》（《機器》）和《Base Layer》（《底層》），以及一段紀錄片。《Base Layer》（《底層》）是一架紙皮車，車上的一堆硬紙皮是從香港街頭收集。而每逢周末，中環都會有一群外籍家庭傭工聚集，他們會以硬紙皮作地墊打造臨時休憩空間。其後，藝術家們前往收集那些被再次使用的硬紙皮，將其覆蓋植入真菌孢子、打碎攪拌成乾紙漿，並代謝成活組織，即菌絲體，是一種與形成森林生態網絡相同的細根纖維。《Mycelium Drawing》（《菌絲畫》）是一個C型艙住宅項目的有機建築效果圖，圖畫被安置在一個透明的框架內，

背後是正在硬紙皮上生長的菌絲體，而作為地球上最古老的生命體之一，它們為生態系統提供了必要的營養，是未來重要的可持續材料。A.A. Murakami認為，為了迎接本世紀隨著人口和自然界的壓力不斷增加的挑戰，人類需要在人口增長與賴以生存的自然系統間找到共生的關係。

自2017年開始，A.A. Murakami一直鑽研一系列名為「瞬時技術」（Ephemeral Tech）的創作，作品打破了數字技術和自然力量之間的界限，從而超越我們對四周環境的感知和現象學的理解。他們使用嶄新的人工工業亮度來創造一種新的光景，有助於觀察物體及其不斷變化的表面。霓虹燈裝置《Mother》（《母親》）是藝術家二人花了很多時間來創作的一件系列作品，他們表示：“在此技術下，數字技術和自然力量之間的界限被化解，以不同的材料組合出非自然的現象，這些材料與我們所有的感官都產生了聯繫，從而超越傳統屏幕、投影和LED照明的體驗。”

《Mother》（《母親》）呈現的“非自然現象”使用了創新技術，當中的氫汞管無需電線或電纜通電並懸掛在作品上。作品的原理就是玻璃燈管內等離子態的氬氣被電場點亮，電壓波動會影響等離子體的強度，從而在密閉燈管內激發出不斷變化的奇妙光線。能量通過空氣以電磁力傳輸照亮氣體，就像產生北極光由太陽風激發而產生一樣。藍光中紅色的圖案是一個大太陽，代表地球上的能量來源；與只用一種顏色照亮管子的霓虹燈不同，此照明是從藍色到日落橙色的彩色漸變發光。它創造了一種不確定的停滯，因為等離子發出的光照亮了整個畫廊空間，而黃色塑料窗簾則分隔出整個展區。

展覽的第二部分借鑒蘇州一座古典園林，以詩意的空間運用和默觀為靈感。展區的中心擺放了一幅名為《Photon Gate》（《霧畫》）的動能藝術品，讓人聯想到中國水墨畫的朦朧風景，當中的一部霧氣機，就像太陽系儀一樣在固定軌道上移動光源。藝術家將光源設置在漸變色濾光片後面，白光被分成單一的彩色頻寬，從而產生不斷變化的漸變色調。霧氣在吸收光線和顏色下有了質量和體積，而霧的強度會產生變化，濃霧使顏色飽和就像我們大氣中的氣體和雲一樣。此外，展區中擺放的兩張鋼製寶座，《Chair Type 1》（《椅子 1》）和《Chair Type 2》（《椅子 2》）屬於20世紀早期粗獷主義的建築風格，可激發觀者以另一種角度評估整個沉浸式環境。靠在牆上的是一塊特大半透明彩色漸變玻璃《Day 1》（《第一日》），透出畫廊外的日光，營造出更自然的體驗。

《Sliced Lotus Root Rock》（《蓮藕片石》）是一座常見於園景構圖的石雕，以扭曲的比例欺騙觀者肉眼來創造出園景山脈。該雕塑會讓人聯想到英國的現代主義藝術家亨利·摩爾（Henry Moore）和芭芭拉·赫普沃斯（Barbara Hepworth），他們都擅長用空洞來玩弄質量和平衡。展出的雕塑是基於石雕在3D電腦模型中創建，並在相交面上切片。這座雕塑似乎是一幅在空間中被剝奪了自身質量的圖畫，雕塑在移動時會產生光學效應，其二維形狀雖平坦但富有表現力。

《Altar of Rare Fungi》（《稀有真菌壇》）是一個極簡主義設計的金屬層架，上面擺放了菌絲體由零開始栽培到收成菌菇的不同階段，帶出農業隨著氣候變遷已變得日趨重要的事實，而有機耕種所需的時間會較長，行業需得到大眾的認可和尊重才能對抗全球經濟的瞬息萬變。另外，同場亦展出在日本餐廳中常見的各種仿真菇，整件作品就是生物多樣性的記錄，屬於地球未來的生命方舟。

展覽的最後有一面牆，投影著外蒙古城市的傍晚天空。觀者可看到被LED燈照亮的黑夜，建築物在煙霧中若隱若現，營造出一種人造的紫綠色氛圍，與上一個展區的《霧畫》互相呼應，而天空的影像則代表了文明的新曙光。

關於藝術家

A.A. Murakami是Studio Swine藝術設計工作室背後的藝術家，其創作游走於雕塑、電影和沉浸式裝置，他們的作品探索全球化時代下的區域認同以及未來資源主題。

在A.A. Murakami的「瞬時技術」系列作品中，數字技術和自然力量之間的界限被消解，創造出使用真實材料的非自然現象，調動觀者全身心的感官刺激。「瞬時技術」系列著眼於未來，屆時的科技將超越熟悉的界面，並與我們的建築和自然環境變得密不可分。

A.A. Murakami的藝術電影曾在戛納電影節獲獎，其作品在倫敦的V&A博物館、威尼斯藝術和建築雙年展等平台廣泛展出。他們的作品被紐約現代藝術博物館和巴黎蓬皮杜藝術中心永久收藏。

關於藝術門

由林明珠女士創立的藝術門畫廊，如今已成為推動亞洲當代藝術發展的重要力量之一。創立於2005年，藝術門在促進東西方國際對話以及跨文化交流上一直扮演著關鍵的角色。

通過對年度展覽計劃認真規劃，藝術門為觀眾呈現美術館級別的高質量展覽，重新審視並挑戰亞洲文化實踐的看法。通過中國和海外藝術家的強力組合，畫廊致力於展覽策劃並注重市場培育。

藝術門畫廊在香港的旗艦空間位於歷史建築畢打行，上海的空間也選址在外灘的一座歷史建築內。不僅擁有國際化的團隊，藝術門的影響力更是遍及全球，參加了紐約軍械庫藝博會（The Armory Show）、科隆國際藝博會（Art Cologne）、香港巴塞爾藝博會（Art Basel）、弗里茲大師展（Frieze Masters）以及西岸藝術與設計博覽會等國際主流藝術展。

傳媒垂詢

陳葦殷 / 藝術門

charmaine@pearllamgalleries.com / +852 2522 1428