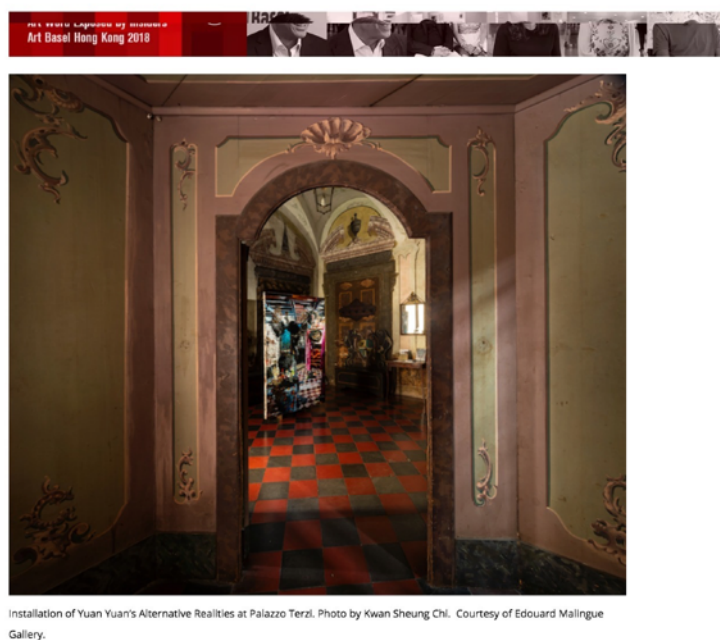
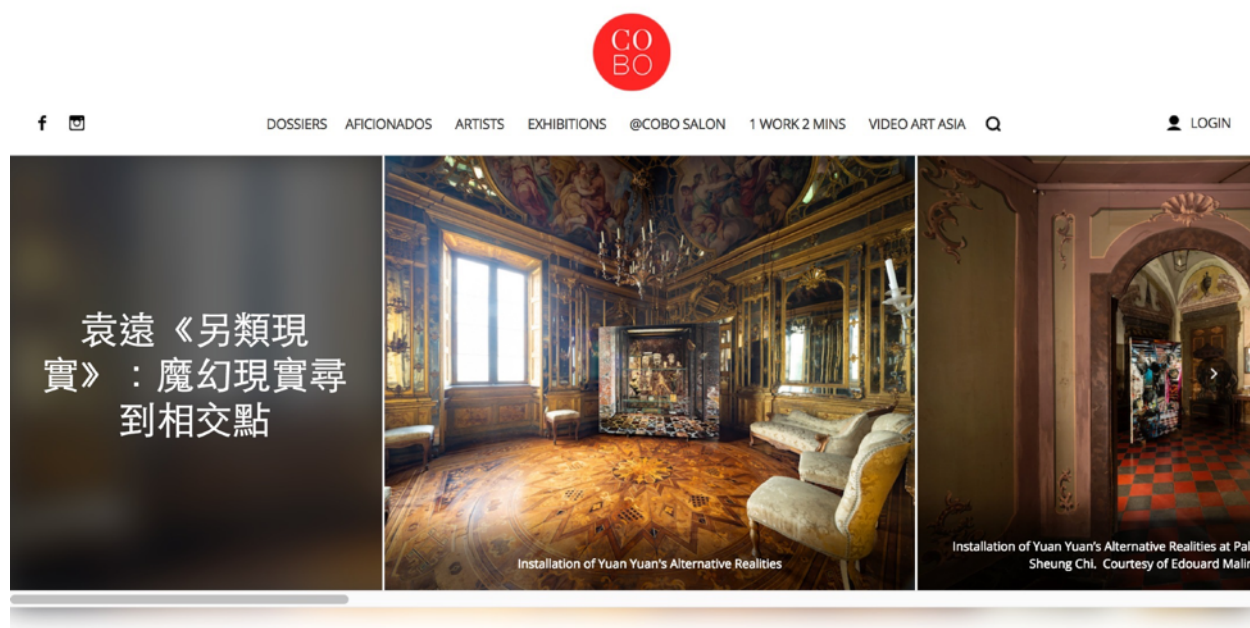

9 July 2018

COBO Social

"袁遠《另類現實》：魔幻現實尋到相交點"

Link: <https://www.cobosocial.com/dossiers/yuan-yuan-alternative-realities/>

在向晚時分走進這座山頂的宮殿，陽光從窗戶斜斜的灑入，讓人以為這是一如往常的宮殿，只見幾張任意擺放的畫作。不過當眼睛適應微弱的光線後，會發現許多和原本宮殿擺飾相當不同的作品，有的一眼就能看出，有的走過了幾回才能發現。那是因為藝術家袁遠首次來探訪城堡時，對那脫離黑暗的印象留下了深刻的印象，他說：「希望這個展覽，所有作品都隱藏在這個黑暗裡。」也難怪，在這座宮殿裡，並沒有刻意的燈光，只能仰賴自然的日光，他的畫作是靜靜的融入在環境裡頭，彷彿是宮殿的一部分。

這座宮殿，位在義大利北部山城貝加莫（Bergamo）的山頂。當我們從新建的新城，走到山丘上的舊城，彷彿穿越時空隧道，從現代走入古典。山上的舊城，教堂、廣場、噴水池、石板路，還有那山頂上的特爾茲宮（Palazzo Terzi）。走進裏面，時間好像被軟禁在這古老的宅子裏，瑰麗的水晶燈、氣勢恢宏的壁畫，巴洛克時期的裝飾，似乎幾百年以來，都以這樣子的姿態面對眾人。可以肯定的是，這宮殿裡世世代代的傳人，都在這裡生活著，還殘留著一些生活的氣息。

TEXT: 翁浩原 Eric Hao-Yuan Weng

IMAGES: Courtesy of Edouard Malingue Gallery

Installation of Yuan Yuan's *Alternative Realities* at Palazzo Terzi. Photo by Kwan Sheung Chi. Courtesy of Edouard Malingue Gallery.

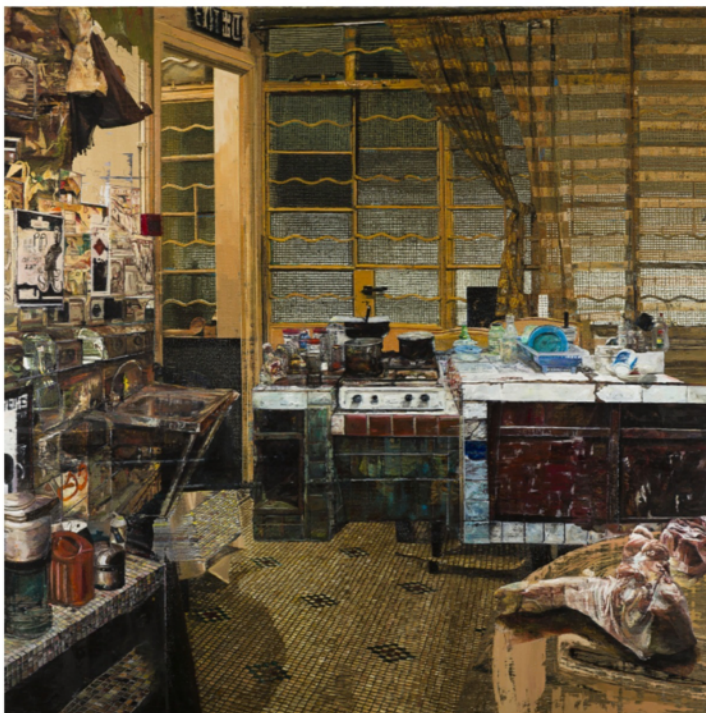

Installation of Yuan Yuan's *Alternative Realities*. Photo by Kwan Sheung Chi. Courtesy of Edouard Malingue Gallery.

虛實交錯的繪畫和宮殿

這跟袁遠的繪畫有相似的關係。在他的作品裡，時常看不見人的蹤跡，但或許從殘破的程度可以判斷畫中的空間被遺棄了多久。像名為 *An Intimate Community* 的作品，能看見一個曾經華美的古典洋房，擺放了現代的生活器具，如鍋碗瓢盆等，後頭的陽台也掛滿了床單和衣物，彷彿是從前的老克勒，過去的榮光沒落了，但生活還得繼續下去。這張作品，也揉合了袁遠繪畫表現方式的兩大主題，尤其是鏡面繪畫和室內空間，完整的呈現時間流逝和虛實交錯的意象。

當代藝術家在宮殿、城堡舉辦展覽，並不是很特別的事情，但在不大規模改變宮殿裡頭的裝潢和擺設，額外搭建展廳的空間，袁遠可能是這裡頭少數的幾個。這一次由香港和上海為根據地的馬凌畫廊（Edouard Malingue Gallery），特別將出生杭州的袁遠帶來，並和出身貝加爾摩，前伯恩美術館的策展人Valentina Locatelli共同策劃，呈獻22張全新的繪畫作品。每一件作品，都是藝術家受到空間發想下的創作，與之前白盒子的畫廊空間相比，每張作品在環境加乘下，更能體會藝術家的創作語境，在時間和空間擴真，無外乎展名訂定為《另類現實》，因為其中的真實與虛構，只有觀展的人才能夠自身體會。

Yuan Yuan, *Mandarin Duck II*, 2018. Oil on canvas, 200 X 200 cm. Photo by Kwan Sheung Chi. Courtesy of Edouard Malingue Gallery.

未知的室內風景

對於畫家來說，畫中的主題可以是人物、靜物、建築等，但袁遠對於室內空間的堅持，是多年以來的累積和堅持。和傳統描繪室內空間僅作為紀錄相比，像是在16、17世紀，以室內空間繪畫聞名的荷蘭藝術家 Van Bassen，描繪的是那些皇宮貴族的豪華宅邸，從裝潢、家具、藝術收藏、珍寶閣等，讓欣賞作品的觀眾，能夠從這些物件來推敲，究竟這是誰擁有的空間。不過對袁遠的繪畫過程，是透過各個影像的拼貼，有的畫面來自於他首次拜訪宮殿的印象、有的則是來自於他在柏林工作室的廁所，還有一些來自於香港明爐燒味的記憶片刻。這些如碎片般的影像，在藝術家的腦海重組，再經由畫筆，重新顯現於觀眾的面前。跟純粹的室內空間並論，他的作品更像是創造了一個未知的室內風景。

與特別強調建築肌理和空間感的繪畫作品相比，袁遠作品的空間感，反而沒有戲劇感來的強烈。他的作品，有時給人一種舞台佈景的效果，內裏有濃濃的情感，但這情感不是來自於畫中的人物，而是觀者自己的投射，也許這就是藝術家所安排的伏筆。從藝術家的空間敘事來看，袁遠透過不同物件的安排，殘破不堪的程度，讓故事有了層次。有趣的是，當這些看似不相關的畫面，穿梭和擺放在宮殿裡的各個角落，時間感反而被消融，處於一種渾沌不明的狀態，因為畫面的殘破和宮殿的華麗，或是宮殿的磨損對比畫面中雕像的永恒，在具象之中，反而帶有抽象繪畫的隨意和嚴謹，既魔幻又寫實。

作為一個以繪畫為主體的藝術家，袁遠深知，要和這些幾百年以來的輝煌、華麗抗衡，他就必須要展現更大的能量，和裝置或是雕塑藝術家不同，繪畫難以支配空間，更無從介入空間，但他透過「紅色」在黑暗中也能隱隱透出顏色的方法，來作為抵抗的方法。而且藝術家以空間為主題的形式，更能在繁複的環境中脫穎而出。以空間作為主題，置入於一個空間，就如兩個平行空間的敘事同時展開，尤其是袁遠創作的當下和宮殿的存在。

Yuan Yuan, Dried Food, 2018. Oil on canvas, 189 X 122 cm. Photo by Kwan Sheung Chi.
Courtesy of Edouard Malingue Gallery.

魔幻真實的敘事空間

他曾說過，他的生活和宮殿是平行的，不太有交叉，但從前在學院的訓練，對於文藝復興、歐洲的這些風格和大師其實相當熟悉，即使不屬於自己的生活，但還是看得非常仔細。換言之，當他在創作的時候，透過不斷的轉換，從實際國與國之間的距離、時間的差異、語言的差異，過程是迷惑的、找不到位置的，但透過他巧妙的繪畫安排，對於不同人對於物件的情感指涉，讓觀者產生了畫作的好奇感，填補了那之間的落差。

除了單幅的創作外，這一次袁遠特別創作了一組「祭壇畫」（Altarpiece），根據藝術家，這是他從伊森海姆祭壇屏風（Isenheim Altarpiece）所獲得的靈感，在原始的作品裡，藝術家透徹地發揮了透視法的技巧，訴說著從焦慮不安到開心歡樂，從死亡的黑沈氛圍過渡到陽光燦爛的白晝的救贖。但在袁遠的 *Green Day* 兩旁的木板卻是擺在桌上鮮紅的肉，和摸不著頭緒的衣櫃，地板的磚塊又不彼此連貫，但皺摺滿佈的床鋪和帶有濕氣的衣服，充分的展現這空間的生命氣息，呼應「我想我的作品是活著的，在任何地方不同的時區，比方說現在在意大利，或是在香港、在上海，作品是活著的，沒有死掉，可以有新的對話」他說。

Yuan Yuan, *Green Day*, 2018. Oil on canvas. Left panel: 97 x 48 cm. Centre panel: 112 x 98 cm. Right panel: 97 x 48 cm. Photo by Kwan Sheung Chi. Courtesy of Edouard Malingue Gallery.

也許，就是這樣作為畫家的己任，讓他克服焦慮，堅持展現對於繪畫的熱愛，不因藝術品的交流意義大過欣賞的價值，而感到沮喪。反而是，多年的訓練，讓他對於繪畫的喜愛和堅持，對這個最古老的媒介還是充滿信心。尤其他的作品，似乎在保留一些什麼，他說「如果不記錄或是保留什麼的話，這個歷史就會像不見了一樣，消失在時空中，所以能做的事就是記錄下點什麼東西，透過一個繪畫一個具體的東西，而且可以保留在腦子裡，有一個印象，才能存留在歷史當中。」

袁遠的畫作，透過在宮殿裏頭不斷的穿梭，那破碎的影像，似乎在腦海中逐漸的被重組起來，但無法確切地表明，那究竟是一個怎樣的情景。在宮殿最深處，能夠眺望整座城市的房間裡，有著紅色綠色黃色的壁紙相間，加上木質地板，和一片鏡子，似乎就是畫作 *Mandarin Duck II* 手到暇發的主要顏色。廣東的老廚房，在這卻擁有超乎時空意外的和諧，那另類的現實，來自於觀者的自我拼貼。

Installation of Yuan Yuan's *Alternative Realities*. Photo by Kwan Sheung Chi. Courtesy of Edouard Malingue Gallery.

袁遠 Yuan Yuan – 另類真實 *Alternative Realities*

2018/06/09 – 07/23

Palazzo Terzi, Bergamo Città Alta

藝術家介紹

袁遠生於浙江，畢業於杭州著名中國美術學院油畫系，2008年畢業於中國美術學院油畫研究所，並且獲得羅中立獎學金。袁遠擅於透過繪畫建築物內部和室外空間，借此探討建築物見證時間流逝的痕跡。他的畫作時常描繪了潮濕的氛圍、或是寂靜無人的空間，都使觀者感受到昔日過往的痕跡和些許蒼涼。因為建築物不僅是年代的標誌，在如今變化急速的世界，尤其在中國，更讓建築物的意義隨之而改變。收藏：Pomeranz，維也納，奧地利、DSL收藏，北京，中國、白兔中國當代藝術收藏，雪梨，澳洲。近期個展：2008年「羅中立獎學金展覽」，重慶美術館，重慶，中國、2009年「極夜」袁遠個展，小平畫廊，上海，中國、2010年「日常」，南京青和美術館，南京，中國、2011年「蒸氣房」JGM畫廊，巴黎，法國、2014「袁遠」2014香港巴賽爾，馬凌畫廊，香港、2015年「袁遠」，馬凌畫廊，巴黎，法國。

翁浩原喜歡聽人講故事，探索城市美好的部分。以台北為根據地，輻射全球，曾旅居倫敦。目前為自由編輯和撰稿人，投身文化和藝術領域。文章散見大中華地區，包含《藝術新聞中文版》、《端傳媒》、《典藏今藝術/投資》、《數位時代》、《La Vie》、《Shopping Design》、《關鍵評論網》、《秋刀魚》、《商業週刊》等，亦是昇恆昌《Voyager》主編。

#Edouard Malingue Gallery

#Valentina Locatelli

#翁浩原 Eric Hao-Yuan Weng

#袁遠 Yuan Yuan