

客席策展人的话

究竟是什么让油街实现如此与众不同，如此吸引人？

「我们的文化相当随意地决定什么是废物和垃圾，但我对于我所发现的对象持有一种非洲或印度式的态度。我喜欢利用一切。我舍不得扔东西——无论是个好酒瓶还是精致的盒子。有时我感觉自己就像个巫师，把一串胡萝卜变成石榴。」

「我想我最感兴趣的是研究艺术家那种点石成金的神奇力量，能够将普通的事物转变为美妙而非凡的事物。」

英国波普艺术家及雕塑家爱德华多·包洛奇（Eduardo Paolozzi）

艺术家加里·卡德（Gary Card）成长于英国南部宁静海滨城市伯恩茅斯，以其对世界各地不同文化艺术的独特认知和创造力而著称。少年时期的他不仅喜欢卡通和漫画，也喜欢到二手商店里找寻那些被遗弃的「宝物」——从古董到来自亚洲的不知名动漫模型，从和服到拖鞋，再到被改造成枱灯的中国古老花瓶……在没有互联网的年代，这些旧物特别是东亚的工艺品成为了他对外面世界好奇的泉源，在这些旧物上他看到的是时间积累在对象上的价值和背后人与物的故事。发掘这些旧物的故事，通过艺术创作呈现对象的平等性，渐渐在后来的艺术生涯中成为他创作的构思。

千禧年以来的二十多年，因为全球化的生产协作，人类社会进入前所未有的时代：物质充盈，发展飞速，价值被不断重新定义，消费成为大都市的第一生产力，新兴事物不断，串流媒体与电视电影一起挤占了视野，信息和图像作为新的娱乐消费品，快速塞满大脑制造多巴胺又很快被遗忘。身处伦敦的艺术家 Gary 也是这个全球化生产协作的一份子，他参与的时尚设计，每一季度很快出现在世界各地的商业街，刺激着消费者的味蕾，诱导着下一次的购买。如果说波普艺术家以商业艺术来创作纯艺术，作为设计师的 Gary 就是以纯艺术来创作商业艺术。

起源于英国的波普艺术从 20 世纪 50 年代开始是以消费主义和大众文化为特征的艺术运动。波普艺术探索快销商品的美学逻辑，作为当代文化的反射，以大众消费、日常图像、鲜明的色彩形成强烈的视觉美学，打破商业艺术与纯艺术之间的鸿沟。受到早期英国波普艺术家 Eduardo Paolozzi 和 Richard Hamilton 的拼贴作品启发，Gary 从千禧年开始一直在构想一种新的「波普拼贴」雕塑语言和绘

画语言。他尝试利用这种语言来阐释「时间藤壶」这一主题，借用藤壶这一生物特性——它们仅能附着在坚硬物体表面以求生存——作为隐喻，象征时间在物品上的沉积与累积，从而不断拓展波普艺术的创作边界和理念。Gary 开始了《霍蒙库卢斯》(Homunculus) 雕塑系列的研究和创作，把可动人偶看作雕塑的一种形式，去探索传统西方雕塑的边界，以经典的雕塑造型结合潮玩文化、日常消费品和图像消费去创造一个新的平衡点。这个持续的雕塑创作汲取亚洲 17 至 19 世纪外销瓷、木偶、各种不同时代和文化背景的人偶、卡通动漫肖像、亚洲、巴洛克和维多利亚时代的服饰、根付艺术和经典希腊雕塑的文化和美学灵感，赋予雕塑鲜明的物质性格特色。

因为在时尚和艺术行业工作的关系，Gary 的工作轨迹遍及全球不同城市。香港对于艺术家 Gary 来说不仅仅是一个购物天堂，也是一个庞大的东西多元文化汇聚的都市迷宫：高档商场旁边有充满烟火气的街市和大排档，寻宝地一般的荷李活道和摩罗街，春秧街市场听到的各种语言，入夜的霓虹灯用色彩渲染了维多利亚港两岸，老唐楼旁边是高耸的当代建筑，一切都令人流连忘返。在艺术家的眼中，香港宛如一幅巨大的绚烂拼图，她的城市脉络就像一棵大树的年轮，忠实地积累着时间的痕迹。油街实现为艺术家提供了一个展示亚洲多元文化创作的平台，以展开围绕大众文化的艺术价值和物品平等性的讨论。

香港的神奇之处是新旧中西并存并不违和，看似拥挤混乱其实又很有序。比代表青年动漫潮流文化的旺角更让人惊喜的是香港仔华富邨的神像山。华富邨神像山是一个有超过 8,000 个被遗弃的批量化生产的陶瓷人偶和各种玩具堆填区自然形成的人文景观，这里满天神佛，也有玩具或旅游纪念品在香烟缭绕中被转化成祈愿美好的奉献品，基本上呈现的是一种消费过剩后化腐朽为神奇，也是去精英主义的民间艺术智慧的反映。

展览场地油街实现坐落在前身为香港游艇会的二级历史建筑中。在上个世纪，游艇会所代表的是为少数人服务的精英文化，而今天经过油街实现策展人团队的努力变成了一个以推广艺术进入社区，以艺术连结生活为宗旨的公共艺术空间。Gary 的作品常常把环境空间的转化成为作品的一部分，在以艺术「转化」这一行动上，油街实现与艺术家有着相同目标。借用英国艺术家理查德·汉米尔顿 (Richard Hamilton) 创作的波普拼贴作品《是什么使今天的家庭如此不同，如此吸引人？》(“Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?”) 为题，油街 12 号的历史建筑经过艺术空间的功能转化，今天变得如此「不同」和「吸引人」，Gary 构想通过「人山人海」展览，以其独特的色彩运用和波普拼贴视觉语言，呈现出对消费主义时代文化的思考，让观众在艺术的世界中感受到时光的堆积和变迁，以及对普通事物的非凡转化。将油街实现的历史痕迹与色彩、移动影像相结合和转化，使其变身为一个俏皮的、充满霓虹色彩的沉浸式

景观装置。

「人山人海」这个短语也带来了忙碌、庆祝和兴奋的意思。这是 Gary 为展览来华创作过程中从珠三角和香港获得的真实感受。艺术家希望观众在这次展览中感受到这种能量和活力，这不仅呈现于他运用代表香港特色的色彩上，更深层地体现在他的创作所借鉴的亚洲文化元素之中。

客席策展人
湛旭华

关于客席策展人

湛旭华 (Sylvia Zhan) 是一位经验丰富的策展人，现居伦敦，曾策划过不少艺术项目。她同时是一位大学讲师，创立了「中国文化连线」并担任其艺术总监，以在英国推广中国文化艺术为己任。她创办的「中国文化遗产保护系列研讨会」，致力推动中华文物的保护；她策划的「华语视像艺术节」，则是向欧洲观众介绍中国独立电影、艺术电影和影像艺术。