

90 后设计师朱芷慧： 在对话自己和对话他人的过程中 我们与往事和解

■朱芷慧作品
展 BUG 生
活”展览现场

所有的表达，也许只是为了达至自身往返求索的和解。

9月20日，“朱芷慧作品展 BUG 生活”在广州 ART23 当代艺术馆举行。年轻的艺术家，在展现视觉美感的同时，融入了对过往和现在的思考，以广泛“调研”，接纳了其他个体的共同需求，通过当代工具表现，并期待激发更多的，应答。

90 后的朱芷慧，给我们呈现了具有冲击力的三组作品，“价值集市 VALUE MARKET”“BULLY PROJECTS”和“BUG RURAL BELIEFS”。其中一组的主题“校园霸凌”，予人留下深刻印象。

“我从前也曾遭受过校园霸凌，多年之后，直到接触了艺术尤其是设计，才重新为自己寻得了自信。做这个作品，我曾在海外和中国采访了几十人，他们和我的倾诉交谈、互动感触，让作品成型。”朱芷慧说。

作为一位生于 1997 年的设计师，朱芷慧更宁愿把自己定位为“正在做一些设计的事情”。从前，在英国求学期间，遵照惯例思维，先设定具体成型目标再去制作的一些作品，“美则美也，技术上也较成熟，但总感觉少了些什么”，她说。

转折点出现在大二，她回忆道，项目雏形是大二的一个作业，当时，她萌生了一个反映校园霸凌作品的想法，可能是和少年时的经历冥冥中寻求和解，也可能是对周边世界的感知，让她察觉到霸凌，其实并不罕见。

“我学的是视觉传达，本来就很爱观察自然和人群。为什么没人把这个问题拿出来谈？于是我就去街头采访、在咖啡厅和人闲聊，聊着聊着，我发现，原来有那么多的人都曾遭受过校园霸凌。”

基于越来越广泛而深入的调研，朱芷慧渐渐确立了作品主题。而表现形式，也得益于“采访对象”的“贡献”。“一次，一个人说她遭霸凌时的感觉，就像被保鲜膜裹住，无法呼吸，几近窒息。这让我选择了保鲜膜，作为其中的一种表现材料。”

呈现在 ART23 当代艺术馆“朱芷慧作品展 BUG 生活”上的这个项目，由两个部分组成。一个是儿童热线的定格动画，另一部分由摄影和公益海报组成。动画中遭受欺负的小鸭子，在圣诞夜歌声中，独自颤巍巍被提醒着、引领着来到电话亭。“圣诞，在西方国家是放假的，但这个动画想告诉大家，365 天 24 个小时，关爱被霸凌者热线，都在为人们打开。这也是为热线做的一个真实推广。”

另一部分，几张特写的人物海报，面部被保鲜膜覆盖，焦点模糊，摇晃的画面似乎表现出人们的挣扎和呼救，也表现出不论是真实霸凌还是无形欺侮给人的冲击。

“为求真实，就连模特，我也请了有过被霸凌遭遇的人担当。而另一个装置，被保鲜膜重重缠绕覆盖的正方体，上面，写满了那些记忆中最伤人的话，都是采集自他人。如果你曾经受伤害，希望你也能写下来。如果你曾是‘施暴者’，这个装置上还有一盒创可贴，你可以用它们，来表达自己如今的歉意。”

设计和创作，最重要的事情，也许就是这样，它具备现实意义，关注了自己，更关注了他人。它有各种或简单或繁复的工具，去采集和触动许多的集体记忆，并在呈现的过程中，实现了自己和他人的和解，与治愈。

■展览现场的观众互动

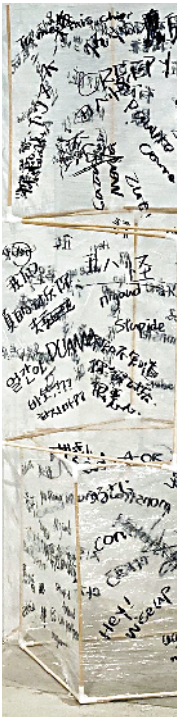

■朱芷慧“转发幸运符号”这个作品，探讨了当代年轻人的“日常生活片段”

简介

朱芷慧：“我是一名设计师，出生于 1997 年。我天生对视觉是敏感和热爱的。我认为设计最重要的事情是去关注客户需要。为了能够触动我的观众，在我的设计中有很多有人情味的小细节。我想，设计不是奢侈品，而是日用品。设计是服务顾客和生活的。”

■保鲜膜上写满了“记忆中那伤人的话”

ART23 当代艺术馆馆长李圳香：
主动的调研、真挚的表达
当代艺术为我们呈现了治愈的力量

观展之后，ART23 当代艺术馆馆长李圳香接受了新快报记者的采访，她说，在当代艺术创作之中，“调研”的过程往往比展现结果更加重要，而作品，承载了作者的思考和表达，并在交流中，一直呈现着当代艺术的迷人特性。

收藏周刊：您怎么看待“调研”在创作中的地位？

李圳香：创作，是艺术家本人试错和实验的过程，结果并非最重要，关键在于调研。通过调研，他会梳理清楚所有关系，最终确定主题。

收藏周刊：曾经有种误解，人们以为当代艺术家“灵感所至”就会突然创造出一件作品，看似十分简单。但听您说到“调研”这一流程，觉得并不简单。

李圳香：这关系到不同的定义。从前我们对艺术的定义可能基于技巧性，把结果视为一切，但现在的作品可能是观念性的，那我们就很有可能看不懂这个结果，或者说，它的技巧性不是我们所熟悉的。

收藏周刊：所以作者想跟我们交流什么？

李圳香：当代艺术作品想跟我们交流一种想法。为了交流想法，作者需要提出观点、调研对象、获得信息、使用媒介和材料试验，用这漫长的创作过程，来论证观点，然后与观众分享。可能这就是当代艺术跟传统古典艺术很重要的一个区别。

收藏周刊：在此过程中，对技术的要求，依然如古典那么高吗？

李圳香：在技术层面，因为使用的媒介变了，所以不能同日而语。在技术层面考究的就不再是从前所说的对单一工具的掌握水平，而是对多种综合材料的创新搭配。

我们另辟蹊径，寻找更开放、更超脱和具有实验性的创作。譬如有没有可能把绘画和表演结合？摄影和雕塑结合？艺术和科技结合？不是再发掘原有工具的可能性，而是换一种新的表达工具。

收藏周刊：您觉得，这么多年来，我们本土的，包括年轻的艺术家也好，成名的艺术家也好，他们是在跟随当代艺术这个潮流，还是在创新一个本土的潮流语言？

李圳香：您问的是我们中国当代艺术的现状是吗？诚恳地说，我对您这个问题是没有答案的，只能分享我的所见。诚如您所说，它的源头在于西方，尤其是它的思维和哲学根基。我只能说，在现代化进程里、在全球化这种开放包容的大环境下，我们在尽可能地去学习，尽可能地去吸取更多的不同观点和精髓，掌握更多先进的工具和思想。但本质没有变，这一点同根同源，东方也好，西方也好，我们都是通过艺术来寻找自己以及表达自己，这一点亘古不变。

收藏周刊：您觉得我们观看当代艺术作品，需要艺术家在场、需要艺术家讲解吗？

李圳香：需要作者在场分析。其实我觉得应该不叫讲解，因为它本身没有正确答案，不需要讲解，但需要交流。

收藏周刊：当代艺术是否更重视交流？

李圳香：没错。我们在逐渐告别自我、封闭和孤僻，越来越尊重彼此，渴望通过交流，来自利利他。交流应该在艺术中去被发扬和提倡，这可能也是大家喜爱当代艺术的一个原因。对我们而言，没有什么正确答案，没有让你觉得高不可攀难以模仿的技巧，我们只是作为一些不同的独特个体，做出了表达。有人觉得当代艺术很怪，可是，往往就是这种怪，让你更有信心，让你觉得原来这也是可以被接受的，这其实也是一种治愈和放松。我们不必绷紧神经，去追求那唯一标准的成功。

收藏周刊：最后，能否简要评价一下此次“双展”的作品？

李圳香：“朱芷慧作品展 BUG 生活”，表达了朱芷慧对周遭生活和社会的观察和深切思考。从她的三个项目中：校园霸凌、价值集市（二手交易软件设计）、转发幸运符，我看到她对艺术综合媒材的熟练掌握，她使用了平面设计、动画短片、3D 雕塑、摄影、绘画、艺术装置、活动策划这些丰富的艺术形式来阐述问题，在主题表达上非常生动，而且充分考虑到了观众和展览的互动，提升了观展体验。“错觉 FEELING RIGHT 阮绮晴电绘色彩展”，阮绮晴的作品，用色块创造出虚拟空间的电光效果，反映出当下数字网络刷屏时代的特征。