

玛莎·琼沃斯

「一切终将落幕」

伦敦伊利府邸
2022年5月31日- 7月30日

Thaddaeus Ropac
London Paris Salzburg Seoul

玛莎·琼沃斯

「一切终将落幕」

伦敦伊利府邸

2022年5月31日 – 7月30日

「一切终将落幕」(All Will Fall) 是奥地利艺术家玛莎·琼沃斯 (Martha Jungwirth) 在英国规模最大型的展览，将呈献一系列全新的油画作品。琼沃斯的画作风格介于抽象和具象之间，她利用「托辞」(pretexts) ——包括私人际遇、国际旅行、艺术史、希腊神话和实时政治事件等——使其成为引发短暂、内在冲动的契机，随之用油彩和水彩记录。以对自身所处环境的密切观察为基础，本次展出的新作以花卉为表现形式，描绘自然界中的万千元素，并通过Lady Gaga的肖像和例如填色书中的静态物体表达流行文化。展览的标题来自琼沃斯收藏于工作室的著作《一切终将落幕》(All Will Fall)，指涉弗朗西斯科·戈雅 (Francisco Goya) 的水印蚀刻画《Los Caprichos》(1797-99年)，表现所有被爱情蒙骗之人的命运。与此同时，展出的作品亦令人联想到这位西班牙艺术家的创作。

「Hexenflu」系列 (2022年) 的灵感来自戈雅的作品《Vuelo de Brujas》(女巫的飞行, 约1798年)，是戈雅所创作的以巫术为主题的六幅画作之一。画面顶部和中间精巧的青绿色块支撑起红色与粉色的主要色调，使人想到琼沃斯早期充满隐喻的具象作品。巫术常被视为一种邪恶和非自然的因素，在作品中则暗指女性的权力，及其几个世纪以来对男性的威胁。类似的主题在《Lady Gaga》(2022年) 中再次出现，暗示血肉之躯的色彩构造出身体的形象，探讨这位美国流行歌星作为当代演艺界女性权力的象征。

琼沃斯笔下的人物经常只占据小尺幅的棕色牛皮画纸，周围则是留白的纸板或拼贴区域。牛皮画纸极富吸收能力，一旦落笔就不能改变，由此造就艺术家最具代表性的风格。通过将她称作「更庞大，更密集」的油画与「统一的、流动的、透明的」水彩融合，画面中的图像变得难以识别。层次丰富的颜料、形状和标记或透明、或混沌、或介于二者之间，有些似是故意为之，其他则仿佛偶然天成。

在过往的六十年中，琼沃斯形成了自己独一无二的的绘画方法。她的画面融合神话或普世的主题，而构图的各个部分在创作的过程中浑然自释。她与各种媒介相互配合，创造出介于肆意挥洒和精心设计之间的作品。有时，绘画空间被填满——如「Nicht mehr und nicht wenige」系列 (2022年) ——但「似星宿一般的斑点」从未压倒她所选择的表面。戈雅在《Ni mas ni menos》(不多不少, 1796-97年) 中将肖像画家讽刺为猴子，将模特取乐地称作驴子，琼沃斯的构图则富有活力，似乎为想象和现实之间缺少视觉联系的概念赋予具象的形体。流畅的绘画过程融合两个领域，不断探索从物质世界到超验世界的过渡。

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul

与60年代和70年代出现的极简主义和概念主义的理性创作原则相比，琼沃斯的绘画以身体为基础，并传达明确的自我概念。艺术史学家约尔格·海泽 (Jörg Heiser) 将她的作品描述为「自由的捕捉」，认为她与美国抽象画家琼·米切尔 (Joan Mitchell) 比肩。「我的艺术就像一本记录地震的日记，」琼沃斯说，「这是我工作的方法。我完全关乎自己，而素描和绘画是贯穿我的运动。」展出的作品拥有极具活力的笔触、墨点、涂抹和线条，彰显她不断发展的发明和探索过程。手指印、划痕甚至鞋印都是她在作品中存在的直观记录，触感丰富的表面及爆发性的色彩洋溢着力量，并被细腻的感受和克制力所平衡。

「我的绘画中充满能量和热爱，这是一种与身体息息相关的语言，与充满活力的动作融为一体。绘画是一种形式，通过我与灵魂相接。」

——玛莎·琼沃斯

关于艺术家

琼沃斯于1940年出生于奥地利维也纳，如今依旧在那里生活和工作。在她仍然是应用艺术学院 (Academy of Applied Arts) 的一名学生时 (1956至1963年)，她便获得了奥托默尔奖 (Msgr. Otto Mauer Prize, 1961年)，随后便是特奥多尔·克尔纳总统艺术奖 (Theodor Körner Prize, 1964年)、以及胡安·米罗奖 (Joan Miró Prize, 1966年)。在卡尔·昂格 (Carl Unger) 教授的指导下毕业后，她于1967至1977年间在维也纳的应用艺术学院任教十年。她是维也纳集体 Wirklichkeiten (现实) 的共同创始人和唯一女性成员，该团体的成员包括沃夫冈·赫兹格 (Wolfgang Herzig)、科特·科赫切伊特 (Kurt Kocherscheidt)、彼得·蓬格拉茨 (Peter Pongratz)、弗朗茨·林格 (Franz Ringel) 和罗伯特·泽珀尔·斯佩尔 (Robert Zeppel-Sperl)，他们的作品于1968年在维也纳分离派 (Secession) 展览中展出，由奥托·布雷卡 (Otto Breicha) 担任策展。该小组于1968至1972年间共同展出，琼沃斯在1977年被选入第六届卡塞尔文献展。就在最近，阿尔伯特·厄伦 (Albert Oehlen) 在2010年为克洛斯特新堡的埃索美术馆 (Essl Museum) 策展的展览中专门为她作品腾出了整个房间。2014年，她在克雷姆斯美术馆 (Kunsthalle Krems) 展出了横跨五十年的职业生涯回顾展，随后在德国拉芬斯堡美术馆 (Kunstmuseum Ravensburg) 展出了她的水彩系列 (2018年)。同年，她被授予由奥地利政府颁发的享有盛誉的奥斯卡·柯克西卡奖 (Oskar Kokoschka Prize) 并在维也纳的阿尔贝蒂娜博物馆 (The Albertina Museum) 举办了大型个人展览。2020年，奥地利诺伊豪斯的列奥尼格博物馆 (Museum Liaunig) 在这位艺术家八十岁生日之际为其举办了回顾展。次年，Jungwirth 被授予奥地利国家大奖，这是共和国对其一生在艺术领域杰出工作的最高褒奖。2022年，杜塞尔多夫美术馆为她的作品举办大规模的个人展览。她的作品被不同年代的艺术所推崇，现在被维也纳阿尔贝蒂娜博物馆和巴黎蓬皮杜中心等重要机构展出并收藏。