

荣·穆克

雕塑25年, 1996-2021

伦敦

2021年10月13日至11月13日

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul

荣·穆克

雕塑25年, 1996-2021

Ely House
37 Dover Street, London W1S 4NJ

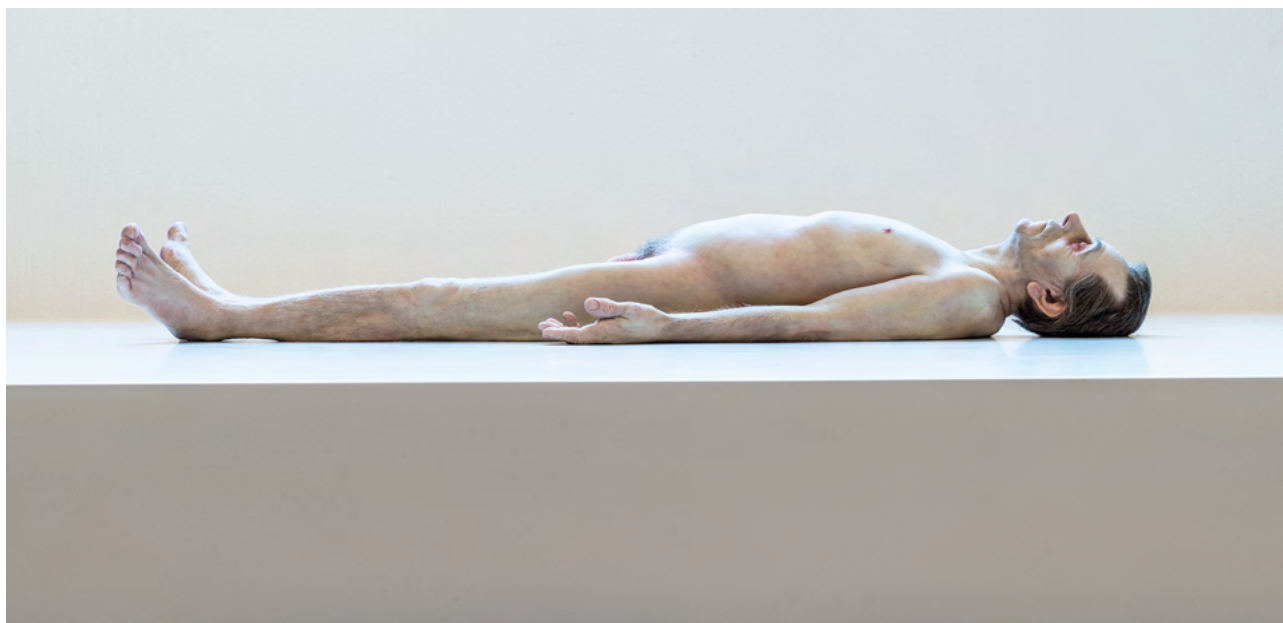
2021年10月13日至11月13日

荣·穆克的「雕塑25年, 1996-2021」是这位艺术家在 Thaddaeus Ropac 画廊的首次展览, 亦是这位国际知名雕塑家至今最全面的画廊展览。展览涵括了穆克创作生涯中最大型的作品至最小型的作品、他最著名的雕塑作品、一众新作及从未展出的作品, 作品跨度长达25年。他对身体和情感细节独到的观察, 将人生经验纪录得巨细无遗——从怀孕和出生时的生命之始, 到最终的死亡, 作品具有令人不安的力量。

“他们有一种共同的脆弱, 脆弱源自作品和作品之间, 也源自艺术家本人——他提取自己极为私密的思想、情感和生活经历, 制造一个我们能感同身受的普遍情感和经验记录。” - 艺术史学家和策展人杰斯伯·夏普 (Jasper Sharp) 的文章, 将于展览期间发表。

《长眠的父亲》(Dead Dad) (1996-97) 也许是艺术家最著名作品, 亦会20多年来首度于英国展出。该作品在皇家艺术学院划时代的展览「耸动: 沙奇收藏中的年轻英国艺术家展」(Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection) 首度亮相, 为他建立国际声誉。该作品初期被查尔斯·萨奇 (Charles Saatchi), 其后成为斯特凡·艾德利斯 (Stefan T. Edlis) 的收藏, 再借出成为是次展览的展品。

这作品让大多数(「耸动」)的参观者.....驻足。《长眠的父亲》令人震惊地真实, 同时令人震惊地不真实, 就像一个意外的创伤, 留下了不可磨灭的印记.....这是穆克最早期的作品之一, 它马上确立了它的独特性。 - 罗伯特·罗森布鲁姆 (Robert Rosenblum), 《荣·穆克》, 2005年

Ron Mueck, *Dead Dad*, 1996-1997
Mixed media, 20 x 38 x 102 cm (7.87 x 14.96 x 40.16 in)

Thaddaeus Ropac
London Paris Salzburg Seoul

Ron Mueck, *Youth*, 2009/2011
Mixed media, 65 x 28 x 16 cm (25.59 x 11.02 x 6.3 in)

在艺术史学家杰斯伯·夏普为展览撰写的文章中，他参考威廉·莎士比亚在《皆大欢喜》(*As You Like It*)(1623) 中的独白“世界是一个舞台”(*All the world's a stage*)，以人生七个不同阶段的视角审视穆克的雕塑。展览作品描绘了不同阶段的人生经验，正如罗伯特·罗森布鲁姆描述，“从子宫走到坟墓”，包括婴儿、学生、年轻情侣、士兵、中年法官、老年人和“所有人最终的一幕……童年再现，浑然相忘”。

《母子》(*Mother and Child*) (2003年) 是艺术家最早期描绘的一对人物，他们紧紧相依，展示出孩子出生后，二人作为独立生命相遇的首个时刻。为表达这种新的关系的心理复杂性，他们仍然通过脐带相连，这种物理上的亲密掩饰了令人不安的孤独感。

《青年》(*Youth*) (2009/2011)，黑人青年的形象富有感染力，他露出了侧身一道被刺伤的伤口，让人联想起古典名作中对痛苦的描写，以及当代持刀犯罪的紧急性。这个细小而脆弱的男学生没有得到世界足够保护，观众被拉进这戏剧性场面——这是一场集体的失败，所有人都是同谋。该作品最近在伦敦国家美术馆 (London's National Gallery) 的「罪恶」展览中展出 (2020-21)。

在《购物的女人》(*Woman with Shopping*) (2014) 中，穆克描绘了过早当上父母的挣扎，夏普将其与莎士比亚笔下的士兵角色联系。虽然《母子》(2003年) 探讨了孩子诞生带来情感共鸣，但在此我们看到往后的情况：一个看起来疲惫不堪的女人，被两只手上的杂货袋和绑在胸前的婴儿压得心力交瘁。再一次，母亲和孩子之间身体上的亲密，加剧了两者之间的断裂感，母亲幽幽的目光，反映她放弃成为“觅食者、狩猎采集者、家庭的供养者、勇往直前”的角色。

《黑暗之地》(2018年) 为历来首度展出，在弱光下展示，“主体的情绪起伏袒露无遗；毫无浮华”。这副中年人面孔的雕塑参考了艺术家早期的作品，包括他第一幅愁眉苦脸的自画像《面具》(*Mask*) (1997)。穆克当初打算制作一幅新的自我肖像，却因摄影器材失灵和损坏而受到打击，亦成为了这张令人难以摆脱的面孔的基础。

Ron Mueck, *Couple Under an Umbrella*, 2013/2015
Mixed media, 275 x 455 x 330 cm (108.27 x 179.13 x 129.92 in)

他至今最具纪念意义的作品之一，《伞下的夫妇》（2013/2015），展示了一对老夫妇在一把彩色的沙滩伞下休息，他们老迈的身躯和随意的亲密，在人体比例两倍的大小下呈现。作品好比一场矢志不渝的深思——令人思考身体变老的脆弱、关系的持久性。这雕塑巨型的规模，将我们和这些人物置于一种全新和不熟悉的关系中，加强了我们对自己身体占据空间的认知，并以穆克的作品对照自身。

在《长眠的父亲》（1996-97）和最近展出的作品《沉重》（Dead Weight）（2021）中，穆克呈现了“所有人最终的一幕”，完成了生命循环的最后阶段。作品极为庞大，提醒我们生命有尽，从未展出的《沉重》标志着艺术家一个新的启程，是他首个铸铁雕塑作品。这个重达一吨的人类头骨占据了一楼的画廊空间，作品形成了穆克对头骨作为持续探索主题，并与他在首届墨尔本维多利亚国家美术馆三年展（National Gallery Victoria Triennial in Melbourne）上展出的100个头骨的装置（2016-17）有关。与他过去作品不同，这个雕塑保留所有的制作痕迹：“接缝线、疤痕”夏普写道，“它显然不是一个真正的头骨，然而，像长眠的父亲一样，我们感受到灵魂的存在。”

这种灵魂或生命力的明显存在，是穆克的人物如此瞩目的原因之一，吸引了人们对共同的人类的挑战和危险的同情心。他私密地沉思普世的经验，从陪伴与同情走到脆弱和失去，让观众直面自己在各人生阶段的心力交战——经历那些已经历的和未经历的。