

新闻稿

何里欧·奥迪塞卡「HO in Motion」

2021年9月2日-2021年10月30日

里森画廊

上海市黄浦区虎丘路27号2楼

里森画廊上海空间荣幸宣布推出巴西艺术家何里欧·奥迪塞卡 (Hélio Oiticica) 在中国的首次个人展览。作为二十世纪最具原创性的艺术家，奥迪塞卡对巴西先锋文化影响深远。他富有表演和参与性质的作品成为自上世纪六十年代起绝大部分当代艺术的试金石。此次展览致力于向观众介绍奥迪塞卡的创作方式和创作理念，呈现的作品均为其核心代表作，其中包括 1957-1958 年期间创作的 *Metaesquema* 系列绘画，创作于 1960 年、迄今为止多次出现在重要展展中的空间雕塑，以及一件实验性影像作品，将奥迪塞卡艺术生涯中复杂而多维的蜕变尽收其中。这些热情而激进的作品充分彰显了艺术家所处的社会背景和背负的文化烙印。他生于巴西，曾辗转于伦敦和纽约，最后回到故乡里约热内卢。作为一位都市旅人，奥迪塞卡的思想随着他的脚步在全球各个角落持续传播扩散，为世界带来新的含义。此次展览标志着他的艺术将首次大规模进入亚洲观众的视野。

奥迪塞卡 (1937-1980) 在 20 岁之前已成为历史上著名艺术运动 *Grupo Frente* 的一员。该运动以巴西里约热内卢为中心，主要成员包括艺术家伊凡·塞尔帕 (Ivan Serpa)，阿路伊佐·卡哈翁 (Aluisio Carvão)，利吉娅·克拉克 (Lygia Clark) 和利吉娅·帕佩 (Lygia Pape)。随后，奥迪塞卡成为了巴西新具体主义 (Neo-Concretism) 的领军人物。该艺术流派掀起了大型文化运动浪潮，即热带主义运动 (*Tropicalismo*)。热带主义运动以奥迪塞卡于 1967 年创作的极富突破性和冲击力的装置作品 *Tropicália* 命名，通过艺术品、诗歌和音乐来呈现巴西的沧桑变迁。奥迪塞卡早期以几何绘画和素描为主，但很快他便开始探索建筑装置、电影、写作、雕塑和大型沉浸式环境艺术。通过多样的艺术表现形式，他与传统意义上艺术的边界展开对抗，挑战“艺术是与观众分离的物品”这一概念，并大力鼓励观众参与到他的作品中，试图消弭艺术与生活之间的隔阂。

「HO in Motion」呈现的作品展示了奥迪塞卡的创作手法，其职业生涯中对于动态运动的关注体现得尤为淋漓尽致。1957 年至 1958 年，奥迪塞卡在里约热内卢生活工作期间创作了 *Metaesquema* 系列。此时，他驾驭貌似简单的几何构图的能力已经炉火纯青。这些作品虽然依旧具备二维空间的特质，但其中却迸发出一种奇异的能量，佐以巴西文化中独有的节奏韵律及先锋艺术精神，在观众面前激烈燃烧，彰显艺术家善于分析和自我探寻的品质。雕塑作品 *Relevo Espacial* 创作于 1959-1960 年间，明黄跳跃于空间，是上世纪六十年代初奥迪塞卡艺术审美持续转型期间的代表作。欣赏时，观众需围绕作品踱步并参与到作品当中。不断变换的方位可以令观众切身体会到色彩形成、变换和排列的过程。影像作品 *Helioframes* 是奥迪塞卡于 1979 年与巴西电影制作人伊万·卡尔多索 (Ivan Cardoso) 合作的实验性影像艺术。艺术家利用 35 毫米的胶片，令投出来的图像打造出一个富有韵律的环境，通过将作品非物质化的方式，进一步推进他的美学实验。

著名艺术史学家 Roberto Conduru 将为此展览撰写出版文章。

近期，迈阿密佩雷斯艺术博物馆收藏了奥迪塞卡的大型装置作品 *Penetrável Macaléia (Malaceia Penetrable)*，一个以里约热内卢贫民窟为灵感的浸入式艺术装置。

关于艺术家

何里欧·奥迪塞卡 (1937年-1980年) 被广泛视为二十世纪巴西艺术的领军人物之一。他的创作天马行空，极富参与性质，其中包括极富表演性质的空间环境、先锋电影以及抽象绘画，被誉为上个世纪六十年代起绝大部分当代艺术的试金石。早在他 20 岁之前，奥迪塞卡已经是历史上著名的艺术运动 **Grupo Frente** 的核心成员之一。他在创作中大量而激进地运用几何图形和鲜艳强烈的色彩，打破了当时欧洲建构主义艺术极简的线条的桎梏，令他的作品与先锋派音乐的节奏和巴西本土诗歌的韵律共振。五十年代晚期，奥迪塞卡与利吉娅·克拉克 (Lygia Clark) 及利吉娅·帕普 (Lygia Pape) 等富有开创性的艺术家，以及诗人费雷拉·古拉尔 (Ferreira Gullar) 成为巴西新具体主义 (Neo-Concretism, 1959年-1961年) 的领军人物，促成了热带主义艺术运动 (Tropicalismo) 的诞生，该运动以奥迪塞卡在 1967 年创作的作品命名。

奥迪塞卡逐渐成为一位反主流文化的人物和地下英雄，他作品中主要强调与空间和环境因素相关的身体交流及互动，而并非单纯追求美学价值。他曾写道，“所谓‘环境艺术’(Ambient art)，其实是在推翻油画框和雕塑等传统概念，那种传统概念属于过去。环境艺术使‘周围环境’(Ambiances) 得以诞生，从这里开始便出现了我所谈到的‘反艺术’(Anti-art)。”此后，奥迪塞卡将“反艺术”定义为“人人都能参与艺术创造的时代”。这种类型的创作方式能让观众也参与到艺术创作的过程中，并且因此将艺术品的展出过程也变成了一个不断创造更新的过程，对下一代艺术家产生了极为深厚的影响。在奥迪塞卡的作品中，*Parangolés*、*Núcleos* 和 *Proposition* 三个作品对后世影响最大。*Núcleos* 是一个包罗万象的装置艺术系列，艺术家利用从天花板上悬挂的几何形状嵌板带给观众平缓渐进的色彩体验。*Proposition* 又称 *Penetrables*，是用沙子和具备半渗透性的小木屋所搭建的迷宫般建筑环境。奥迪塞卡坚持这种能够开启全部感官感知的艺术创作方法，直至 1980 年去世，享年 42 岁。

近年来，艺术博物馆大量展出奥迪塞卡的作品，其中包括备受推崇的大型回顾展览 “*Hélio Oiticica: To Organize Delirium*”。该展览于 2016 年在费城的卡内基艺术博物馆首次亮相，2017 年在惠特尼美国艺术博物馆和芝加哥艺术博物馆巡回展出。“*Hélio Oiticica: The Body of Color*” 展览于 2006 年至 2007 年在休斯顿美术馆展出，2007 年在伦敦的泰特现代艺术馆展览。此外，他的作品也被收录于许多大型国际性艺术机构的馆藏之中，其中包括美国宾夕法尼亚州费城的卡内基艺术博物馆，巴西贝洛哈里桑塔的因赫泰姆当代艺术中心，美国加利福尼亚州洛杉矶的洛杉矶郡艺术博物馆，西班牙马德里的索菲娅王后国家艺术中心博物馆，巴西里约热内卢市的现代艺术博物馆，美国得克萨斯州的休斯顿美术馆，美国纽约的现代艺术博物馆，英国伦敦的泰特现代艺术馆，美国明尼苏达州明尼阿波里斯市的沃克艺术中心，等等。1980 年，“何里欧·奥迪塞卡项目”(The Projeto Hélio Oiticica) 在里约热内卢启动，该项目负责管理奥迪塞卡的遗产。

关于里森画廊

里森画廊是全球最具影响力及历史悠久的国际当代艺术画廊之一。目前画廊通过在伦敦和纽约各两处艺术空间以及在上海的一处艺术空间内支持和发展的国际艺术家超过 60 位，并于 2020 年成立在东汉普顿以及伦敦梅菲尔区落成临时空间。里森画廊由尼古拉斯·劳格斯戴尔于 1967 年创立，开启了在艺术史中占极为重要地位的极简艺术和观念艺术先驱如艺术和语言创作团体 (Art & Language)、卡尔·安德烈 (Carl Andre)、丹尼尔·布伦 (Daniel Buren)、唐纳德·贾德 (Donald Judd)、约翰·莱瑟姆 (John Latham)、索尔·勒维特 (Sol LeWitt)、理查德·朗 (Richard Long) 等艺术家的职业艺术生涯。画廊如今仍和其中多位艺术家合作，并与卡门·埃雷拉 (Carmen Herrera)、利昂·波克·史密斯 (Leon Polk Smith)、苏珊·席勒 (Susan Hiller) 和罗伊·科尔默 (Roy Colmer) 等多位同辈著名艺术家合作。在画廊的第二个十年中，它向公众首次介绍了英国一代重要的雕塑艺术家，其中有托尼·克拉格 (Tony Cragg)、理查德·迪肯 (Richard Deacon)、安尼施·卡普尔 (Anish Kapoor)、施拉泽·赫什阿里 (Shirazeh Houshiary) 和朱利安·奥培 (Julian Opie)。自 2000 年起，画廊代理多位国际一线艺术家包括除代理包括罗伊·科尔默 (Roy Colmer)、利昂·波克·史密斯 (Leon Polk Smith) 基金会和约翰·莱瑟姆 (John Latham) 基金会等知名艺术家遗赠外，也代理包括玛丽娜·阿布拉莫维奇 (Marina Abramović)、约翰·亚康法 (John Akomfrah) 和宫岛达男 (Tatsuo Miyajima) 和肖恩·斯库利 (Sean Scully) 等国际一线艺术家。画廊同时着力支持和推动包括科里·阿肯吉尔 (Cory Arcangel)、娜塔莉·杜尔伯格和汉斯·博格 (Nathalie Djurberg & Hans Berg)、瑞安·甘德 (Ryan Gander)、哈龙·米尔扎 (Haroon Mirza)、劳瑞·普罗沃斯特 (Laure Prouvost)、佩德罗·雷耶斯 (Pedro Reyes) 和瓦尔·肖基 (Wael Shawky) 等在内的年轻一代艺术家职业生发展的和国际影响。

