

庞璇：来了

语词
1天 / 26000年

自在空间
Zai Gallery

主持 // 李文海
LI WENHAI
PANG XUAN // I' M / H E R E

艺术批评 // 鲍栋
BAO DONG / 倪昆
NI KUN

OPENING 开幕 // 7 : 1 0 P M / 1 1 - 6 - 2 0 1 1

LOCATION 地点 // ZAI GALLERY 自在空间

深圳南山区蛇口东角头半岛城邦101-109 86-0755-26809507 www.zaigallery.com

庞璇：来了

PANG XUAN : I' M HERE

物 OBJECT

1天/26000年 1DAY/26000YEARS

语词 WORDS & PHRASES

主持DIRECTOR // 李文海LI WENHAI

艺术批评CRITIC // 鲍栋BAO DONG | 倪昆NI KUN

开幕 OPENING // 7:10pm 11/6/2011

时间TIME // 12/6 - 30/7/2011

地点LOCATION // 自在空间 ZAI GALLERY

深圳南山区蛇口东角头半岛城邦101-109

86-0755-26809507

www.zaigallery.com | zaigallery@163.com

前言

妮妮

庞璇自幼学习国画，进入美院附中，之后是油画本科、研究生，同时做艺术机构，现在任大学教师，流淌着正统教育的血液，她的艺术道路似乎是上好发条的钟表，朝着规矩的方向有条不紊地前进。然而，事实上她一直在跟规矩作对，始终与人们的期望保持距离，甚至游走于所有意料之外，让人们很难为她找到一个准确的定位。

她保持低调的态度，即绝对真实，又具有欺骗性。这体现在她对作品以及工作的细枝末节不厌其烦，甚至疯狂的孜孜以求上。

自在空间不会错过这样一位追究细节的完美主义者，一位倒行逆施的少数派，一位特立独行的女人。

Preface

Nini

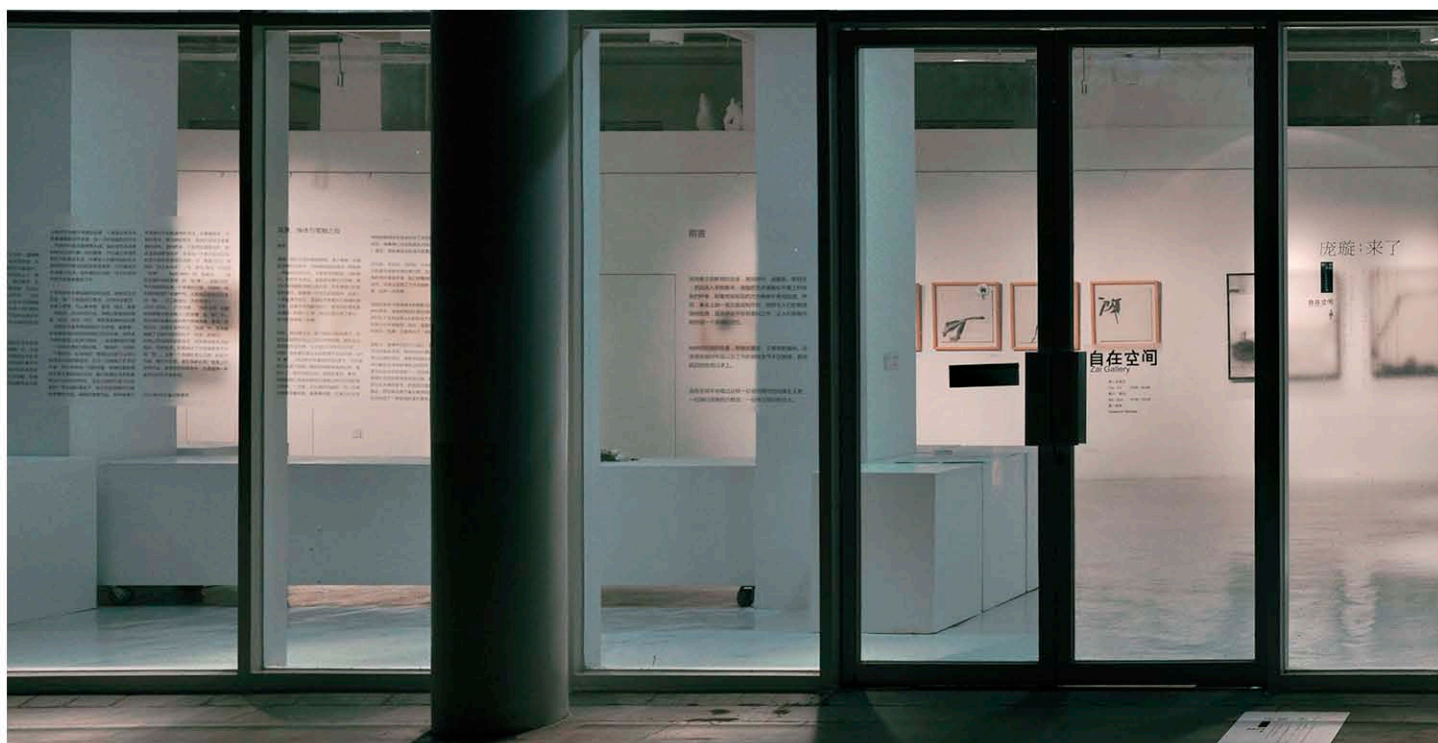
Pang Xuan studied Chinese painting since the childhood. At the ages of high school, she entered art college, mainly studied oil painting. Since 2001, she started to express by video, photography, installation, performance, and founded the Haus•M-Commune, a space for new media art. At present, as a lecturer in College. Pang has formal education experience. It seems that she practices on her art road with a rule progress, however, in fact she has been againsting the rule, and always keep a distance with people's expectations, or even walk in an unexpected direction, so it is difficult for her to find an accurate position .

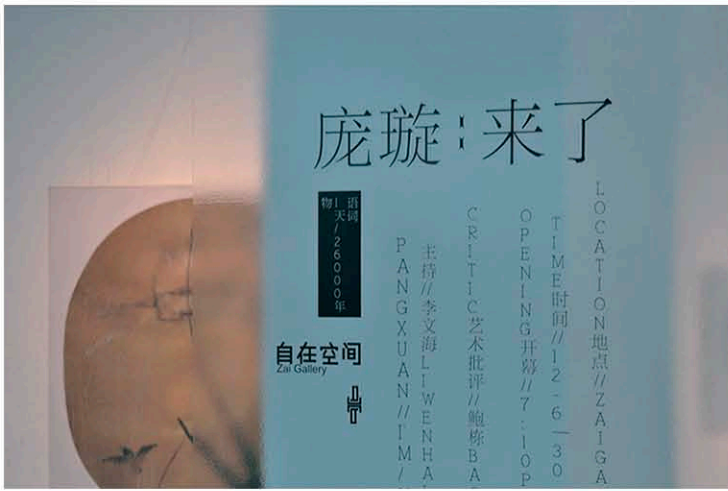
She remained low-key attitude, which is absolutely true, and deceptive in some sense. This is reflected in her meticulous work.

Of course, Zai Gallery will not miss such a perfectionist, meanwhile a perverse minority, a maverick woman.

“自在空间”是一位青年建筑师在海边建造的一个艺术乌托邦，旨在将生活的无限可能用艺术的方式呈现。虽然她名为ZAI Gallery，但并非以通常画廊的形式经营，而是以“实验”为主导，推介展示当代绘画、雕塑和新媒体艺术。除此之外空间也展示优秀青年艺术家的设计作品，设计师们的创意作品，致力实现真正意义上的跨界合作。

"Zai Gallery" is an artistic utopia, constructed by a young architect on the beach, who wants to present the infinite possibilities of life with art. Although being called Zai Gallery, it's not in the usual form of gallery operations, rather to do "experiment", promoting a showcase of contemporary painting, sculpture and new media art. In addition, the designs of outstanding young artists and the creative work of some designers would be displayed here, to achieve really cross-border cooperation.

2011庞璇个展“来了”于6月11号在深圳自在空间开幕，展期至7月30日。包括油画、纸上绘画、装置、摄影、影像等共40件作品，开幕式上与观众进行了现场交流，包括作品介绍和重庆器·Haus空间项目简介。本次展览为自在空间首个艺术家个展（创办后第二个展览）。未来，自在空间将持续关注当代艺术。诚邀您的莅临。
更多信息请登陆：www.zaigallery.com。

Pang Xuan's solo exhibition I' M HERE was opened Zai Gallery in Shenzhen, on June 11, 2011, and run until July 30. There were 40 works in the exhibition, including Oil paintings, paper paintings, installations, photography, video, etc. At the opening ceremony , the artist have an informal discussion with audiences about the works and Organ•Haus space' s Project in Chongqing. This is the first solo exhibition in Zai Gallery (the second exhibition since the Zai Gallery was founded), Zai Gallery will sustain attention to contemporary art in the future.
Expect your visiting. For more information, please visit : www.zaigallery.com.

由内往外的观望

倪昆

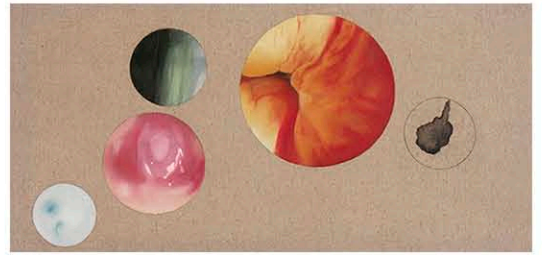
以显性形态存在的女性艺术家之创作，通常离不开关于身体或身份的追问。就本质而言，女性艺术是添加了‘女性’前缀的艺术家创作，这在事实上也给女性艺术家的作品贴上了‘体验，感性，私密性以及和身体，身份有关’的标签，是迥异于男性艺术家的表达的，而这也恰恰是女性艺术的特殊性魅力之所在。（女性艺术所强调的身体性与女性主义艺术所明确强调的激进立场，也可以被看成为同一创作群体的不同创作态度，其同一性在于创作主体对于身体及身份的把握，差异则在于立场及政治诉求。）

在谈论庞璇的艺术创作之前论及女性及女性主义艺术，是因为我觉得有必要明确一点。在当前中国的具体语境下，存在于中国的女性艺术创作和女性主义无关。当代艺术的创作离不开与之对应的语境，虽然就表达技巧和手法而言，重复女性主义艺术创作只是方法问题，但是被抽空了的外部现实才是艺术作品是否成立的最关键点。

以身体作为媒介来感知世界，一直是女性艺术家最重要的创作来源，这一点在庞璇的创作中，在其创作起点就展露无遗。虽说感性在很多时候可以成为第一性的要素，不过建立在感性感知下的表述系统，在事实上所建构起的艺术家独特而风格化的视觉语言系统，才可能成为艺术家之根本。这也是我认为是的，对于女性艺术家而言最重要的工作。

十余年的艺术家庞璇的创作实践，就其关注点而言，有一个明显的分界点，2008年前的艺术家之思考，可以集中用‘身体，城市，青春’来描述，近些年的作品，其表达维度则拓宽至‘时间，历史，记忆’等更富思辨性的内容。这是艺术家思维成熟的外化体现。庞璇是一位有着极强的视觉控制能力的艺术家，这种关于视觉表现上的游刃有余，一来自敏锐的天赋，一来自长期的学院训练。‘敏感的，尖锐的，不稳定的，私密性的’等等这些都可以成为其语言风格的描述语。作为一位跨媒介艺术创作者，至少在很长一段时间里，录像和摄影是艺术家主要的创作方向。媒介就属性而言有着各自不同的自然特性，这也让她的作品可以在坚持一贯主题的表述下，在不同层面展开可彼此参看的对话。庞璇的录像作品，其开端源于艺术家对于自我身体的关注，与青春有关，与身份有关，更与体验有关，是其阶段性非常重要的创作。相对而言，不连贯的摄影创作，却在主题游移变化中，呈现出一个更为生动立体的艺术家思考脉络及线索。与‘青春/记忆’有关的“迷之家族史”，与‘身体/身份’对话的“无常”，‘私密/神秘’的“明镜台”，‘借历史展开自我清理’的“故/事”。庞璇2008年开始的转变是一个缓慢的过程，风格统一性在其中起到了关键作用。比如说目前的作品系列“物”，可以直接和“内在空间（2002-2004）”产生关联，“内在空间”的圆形构图是生物学意义上的观看，在“物”中，则衍变为有着中国古典气质被观看，更进一步的创作，体现在系列作品“语词”中，艺术家超越了之前所迷恋的关于‘生命’的追问，‘历史以及构成历史的语法’成为她当前关注的视点，而其起点，则是结合了中国画表现方法的“物”。这是一个有趣的变化过程，起始于内容，推行于风格，最后落脚在更广维度上的历史对话，是良性的自我生长，也是值得一再被关注的艺术家实践。

2011年6月于重庆杨家坪

内在空间，布面油画，2002
质，录像，2003
迷之家族史，摄影，2003
无常，摄影，2004

风景、身体与笔触之妆

鲍栋

庞璇一直处于那种磨磨蹭蹭、谨小慎微，但精益求精的状态中，这使得她能够保持一种敏感、内省的感觉状态。不管是何种题材，何种媒介，何种艺术类型，庞璇都会使它们驯服，使它们获得精致而细巧的外观，并布满精巧的紧致的细节。就像是一个古代的造园师，抑或一个养盆景的花匠，庞璇似乎更喜欢在细微处做文章，她毫不忌讳题材的小，甚至她时常有意去捕捉一种渺小之感，而正在因为有了渺小，宏大即显得有了依据。

例如，她拍摄天空，拍下那些云影的细节，但却为这些照片加上公元纪年的标题。那张乌云密布的天空叫做“公元前2370年2月17日”，而那一块有着舒缓云朵的和煦天空则叫做“645年，春”，在这种大体量的时间刻度下，天空被底片记录下的一瞬间的短暂被强调出来，被纳入了一种时间的仪式。而那些漂亮、繁琐，由庞璇精心挑选的镜框无疑是这种仪式感的再次申明，一方面，它们使时间凝固，另一方面又使得观看收缩，最重要的是，正是它们无可辩驳的物质实在性反衬出了天空那无可奈何的虚空，就像精心化妆的面孔对比出无神的瞳孔。是的，庞璇要指出的或许就是这种虚无感。

时间的、历史的、自然的、文化的，所有这一切的虚无感都在那些精巧的、充满感官性的表面的背后蔓延开来，我们的看到的表面只是一层壳，但是这层壳之下并无他物，除了虚无本身，此外一无所有。

庞璇的那些与身体有关的摄影也似乎在摆明这种世界观：身体的局部在那些微缩的楼亭摆件的衬托下呈现出非人化的巨大尺度，身体背后的意义似乎被抽空，因此，庞璇把身体的局部转换为“风景”正是指向了“皮相”这个概念。

实际上，皮相不仅仅可以指人，更可以指人类文化的某种本质。她把传统水墨的拆散为毫无章法依据的局部，使那些局部从那个和谐的整体中解放出来而获得独立的存在，再用铅笔描摹出这些无机的局部——这实际上就是一个去精神化而回到物质表皮的过程。就像把音乐还原为无关联的音节，把语言还原成毫无意义的痕迹，把绘画还原为毫无美学的涂抹，然后这恰恰构成了一种极端的虚无美学。

川端康成在一篇小说中，描述了一位母亲对女儿尸体的凝视，“女儿的脸生平第一次化妆，真像是一位出嫁的新娘”。

2011年5月于北京望京

Landscape, Body and the Brush's Makeup

Bao Dong

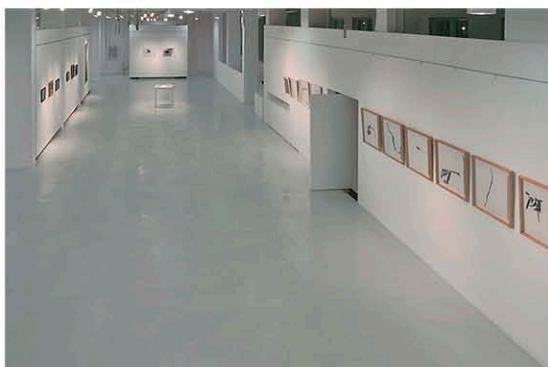
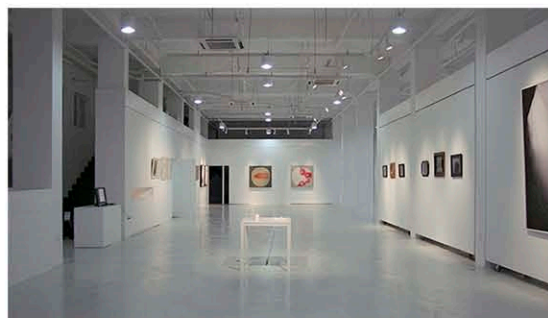
Pang Xuan, maintains a sensitive, observant, introspective perspective with all subject matters of her work. She tames and perfects their delicate appearance, using different media to capture the elements that signify the nuance of the magnificent factor.

A delicate stroke created from ink, offers heights and depths, pitfalls, ethereal balances, and subliminal forms to draw the viewer into a nihility void of conglomerate meanings which protest and tear apart. Unlike traditional ink calligraphy artist Xuan commits to boundaries which highlight her pencils to restore the pureness of forms.

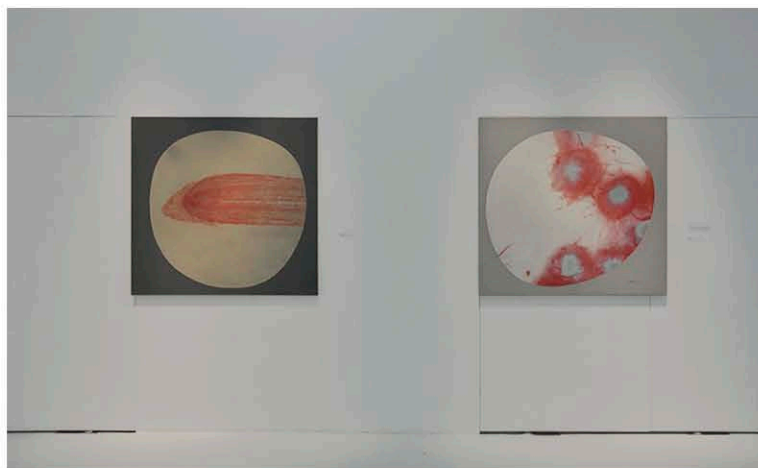
Through beautiful and complicated photography, Pang Xuan carefully selects a frame that reaffirms a moment frozen in time. A moment that materializes from the sky where it becomes evident that the surface is only the outer layer of a shell. Through her body-related photography, this concept is reaffirmed as the body becomes a landscape.

May, 2011

WangJing in Peking

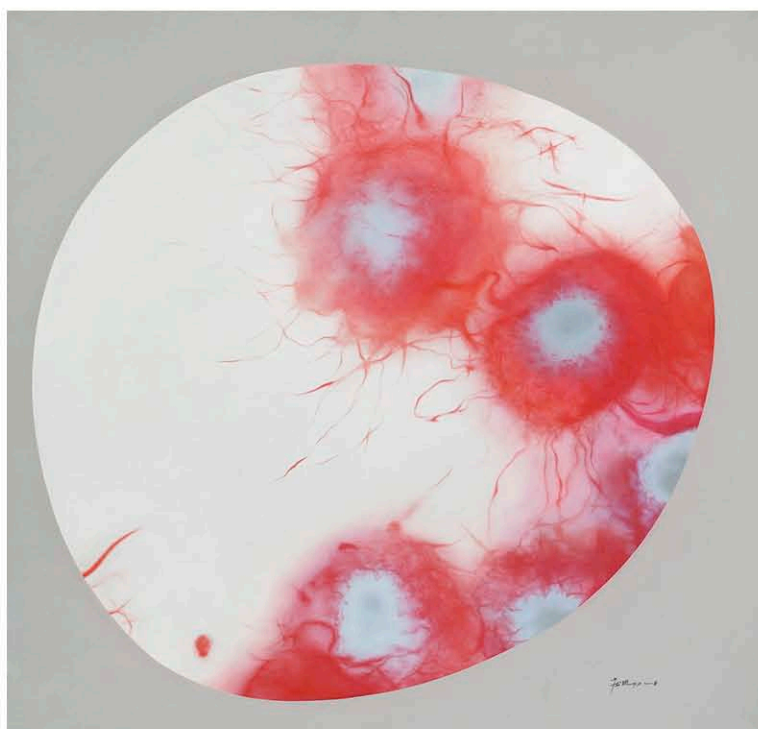

1 : 物 系列 OBJECT SERIES

“物”是01年到04年圆形绘画（纸本和布上绘画）的延续。这些图片来自于医学或生物学，有生命的东西（人、动植物）在这里只是冷漠的（而不是审美的）观看对象。没有过渡的圆形硬边和方形画框形成了两个或多个空间，由外向内或从内向外。

"Object" is 2001 to 2004 circular painting (on papers and canvas) continuity. These pictures come from medical or biology, living things (people, animals and plants) is cold object here to be watched (rather than aesthetic). Round hard edges and square frames without transition create two or more spaces, from outside to inside or from the inside out.

物1
Object I
2008
布面油画 Oil on Canvas
125×120cm

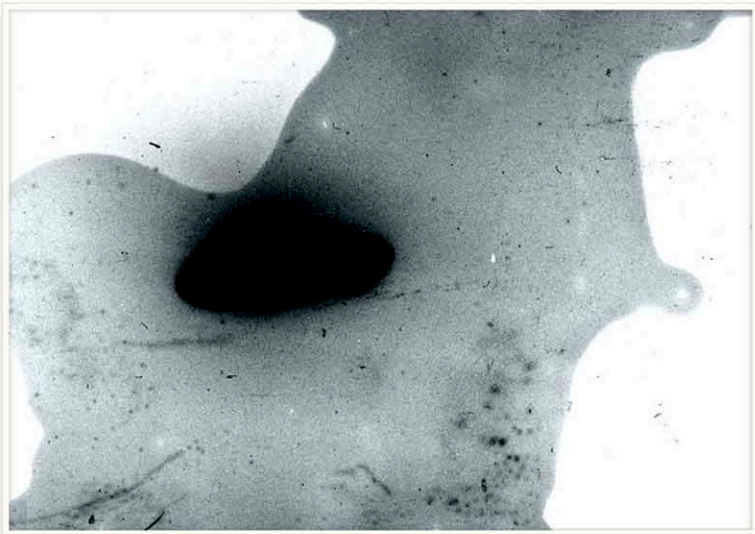
物2
Object II
2009
布面丙烯+彩色铅笔 Acrylic + Colour Pencil on Canvas
125×120cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第一部分：故 PART I: MYTH

“历史”的可疑性在于所有形成历史语境的素材：宗教神话、民间传说、文学作品等等构成的历史文本。如“故/事”系列，所有的时间，指向文献记载的历史事件，相对于文字，图像产生的歧义性，使得历史可以更为复杂。同时，从人的时间向度上来说，历史也是在不断进行中的，当我们说出“现在”这个词，现在已经成为历史。

The suspicious of "History" exist in all the historical texts which form the historical context, like religious mythology, folklore, literature, etc. In the "myth/legend" series, all the time, pointing to documented historical events, compared with text, images could make history more complex. Meanwhile, according to the time dimensions of human, history is constantly in progress, when we say the word "now", now has become history.

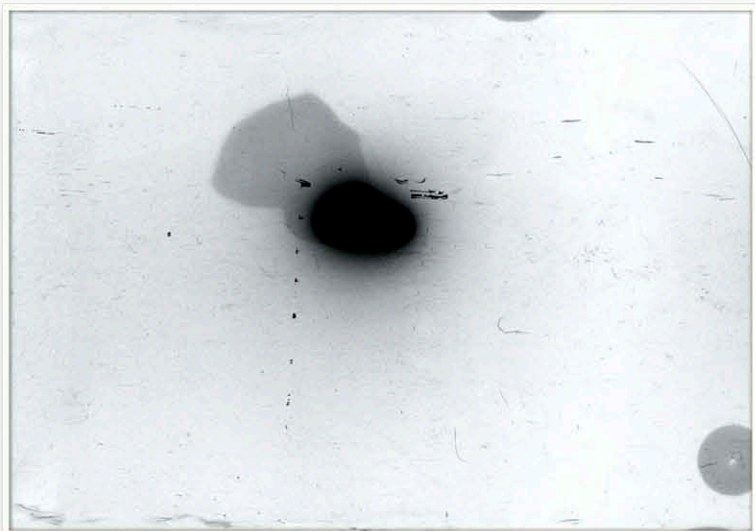
冬至1

The Winter Solstice I

2007

摄影（微喷） Photograph (gicleé)

49×70cm

冬至2

The Winter Solstice II

2007

摄影（微喷） Photograph (gicleé)

49×70cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第一部分 : 故 PART I: MYTH

公元前2370年2月17日
February 17th, 2370 B.C.

2011
摄影 (微喷) Photograph (giclée)
40×30cm

645年, 春
Spring, 645
2011
摄影 (微喷) Photograph (giclée)
40×26cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第一部分：故 PART I: MYTH

春分月圆之后第一个星期日

The First Sunday after Spring Equinox Full Moon
2011

摄影 (微喷) Photograph (giclée)
40×30cm

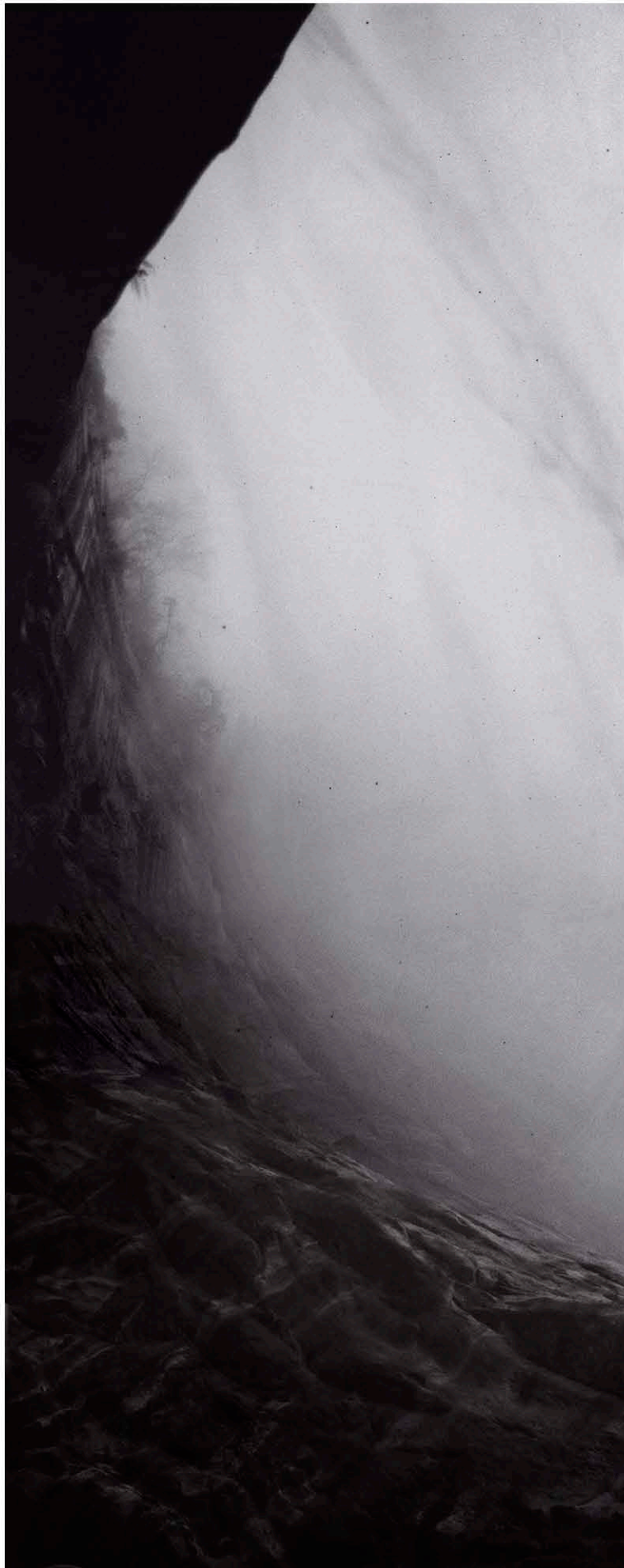
公元前525年, 破晓

Dawn, 525 B.C.

2011

摄影 (微喷) Photograph (giclée)
40×30cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第一部分 : 故 PART I: MYTH

白露

The White Dew

2007

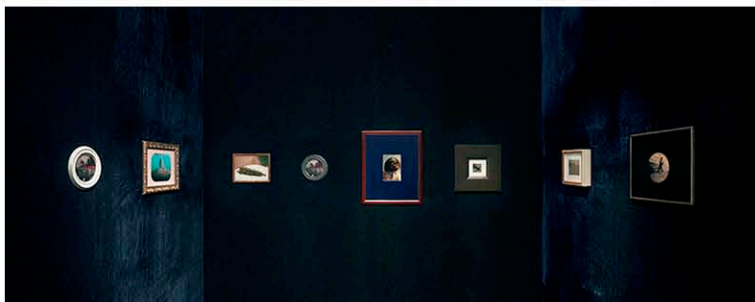
摄影 (微喷) Photograph (giclée)

180×71.5cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第二部分：事 PART II: LEGEND

柳如是
Willow
2009
布面油画 Oil on Canvas
125×120cm

Photograph and Architectural Environment
Gicleé, Frame, Pleuche, Plank
Installation View

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第二部分：事 PART II: LEGEND

白银时代，红拂
Silver Age, Hong Funv
2011
12.4×12.4cm

1071-74年苏轼在杭州作僧圆泽传
Su Shi' s Master Piece Wrote at Hangzhou, 1071-1074
2011
22×31cm

1924年春，论雷峰塔的倒掉
The Falling Down of Leifeng Tower, The Spring of 1924
2011
20.5×15.5cm

1598年秋的牡丹亭
The Peony Pavilion in the Fall of 1598
2011
12.4×12.4cm

1127年，清照南渡
Li Qingzhao' s Turning Point Escape, 1127
2011
40×32cm

864年，玄机杀绿翘
Yu Xuanji' s Jealous Murder of Her Adulterous Maid, 864
2011
6×6cm

公元前278年五月五，屈原投汨罗江
Qu Yuan's Suicidal Jump into Milo River, May 5th, 278 B.C.
2011
12.7×9.7cm

234年，南柯一梦
Dream of Empty Joy, 234
2011
27×33cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第二部分 : 事 PART II: LEGEND

1924年春, 论雷峰塔的倒掉
The Falling Down of Leifeng Tower, The Spring of 1924
2011
20.5×15.5cm

白银时代, 红拂
Silver Age, Hong Funv
2011
12.4×12.4cm

1071-74年苏轼在杭州作僧圆泽传
Su Shi' s Master Piece Wrote at Hangzhou, 1071-1074
2011
22×31cm

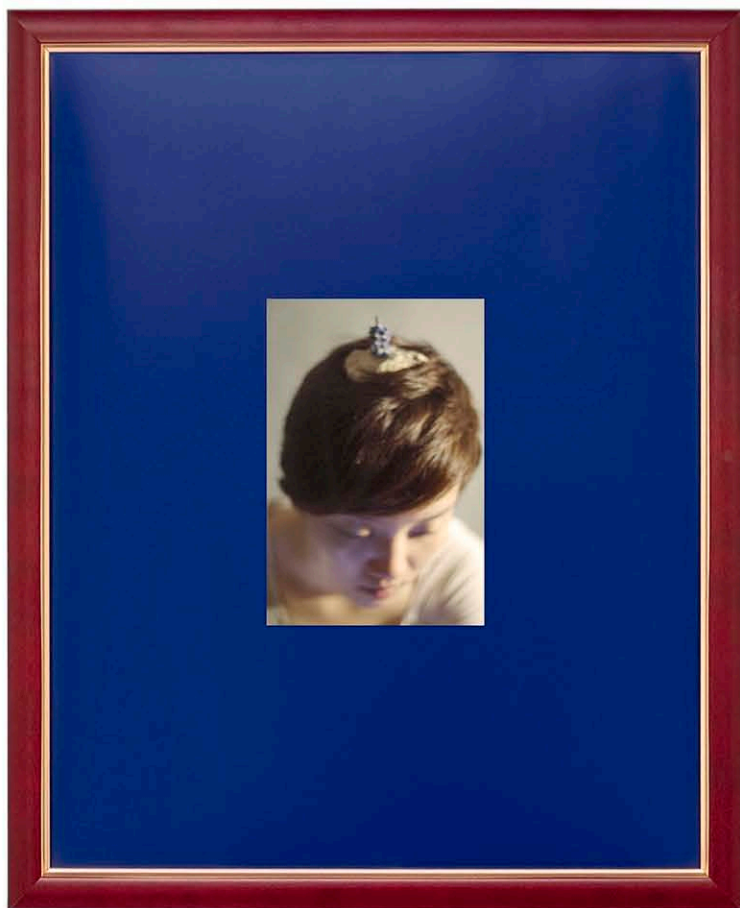
2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第二部分：事 PART II: LEGEND

864年, 玄机杀绿翘

Yu Xuanji' s Jealous Murder of Her Adulterous Maid, 864
2011

6×6cm

1127年, 清照南渡

Li Qingzhao' s Turning Point Escape, 1127
2011

40×32cm

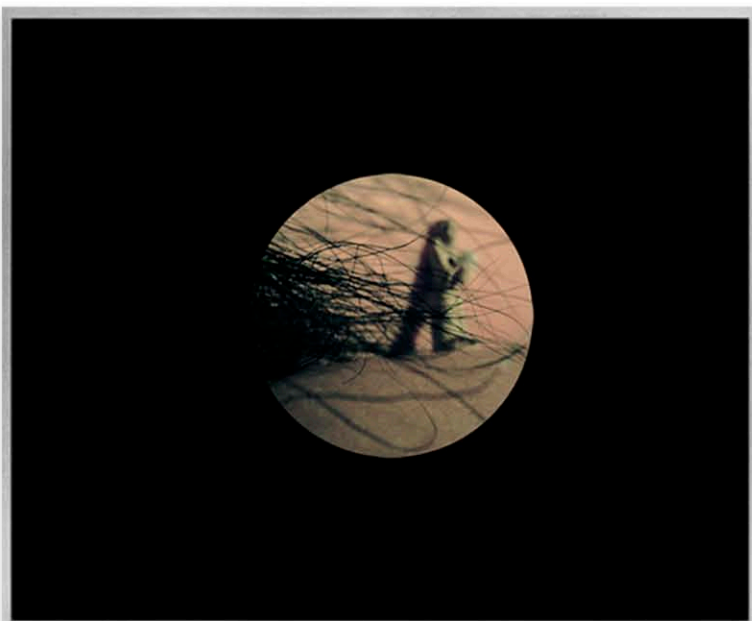
2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第二部分：事 PART II: LEGEND

1598年秋的牡丹亭
The Peony Pavilion in the Fall of 1598
2011
12.4×12.4cm

公元前278年五月五, 屈原投汨罗江
Qu Yuan's Suicidal Jump into Milo River, May 5th, 278 B.C.
2011
12.7×9.7cm

234年, 南柯一梦
Dream of Empty Joy, 234
2011
27×33cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第三部分：明镜台 PART III: DUSTLESS MIRROR

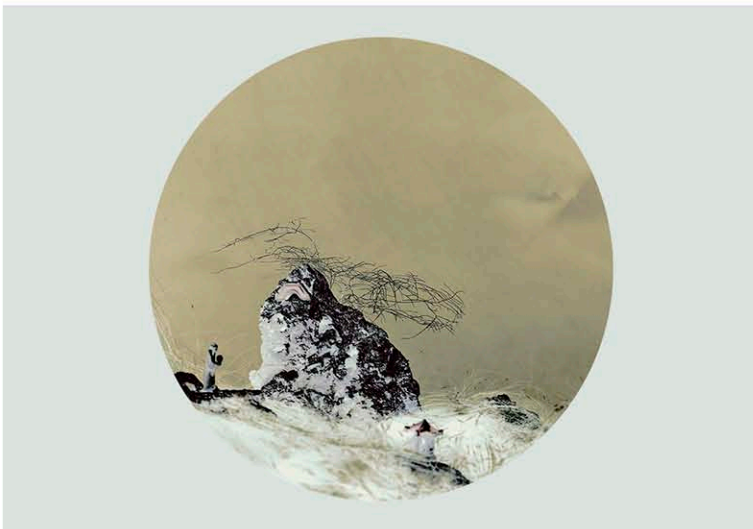
Photograph and Architectural Environment
42×60cm×8

明镜台
Dustless Mirror
2008
摄影（微喷） Photograph (gicleé)
42×60cm

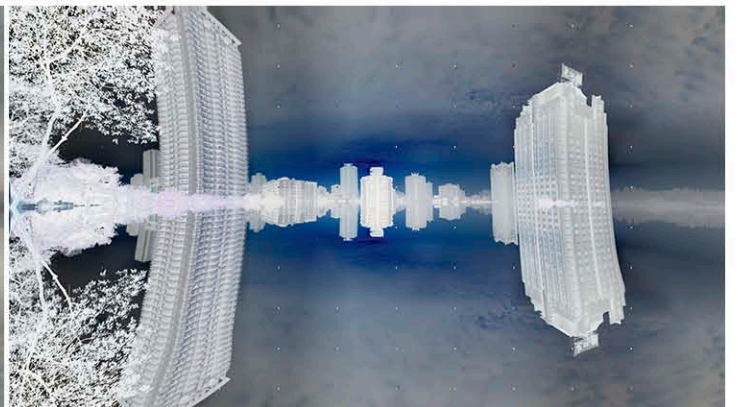
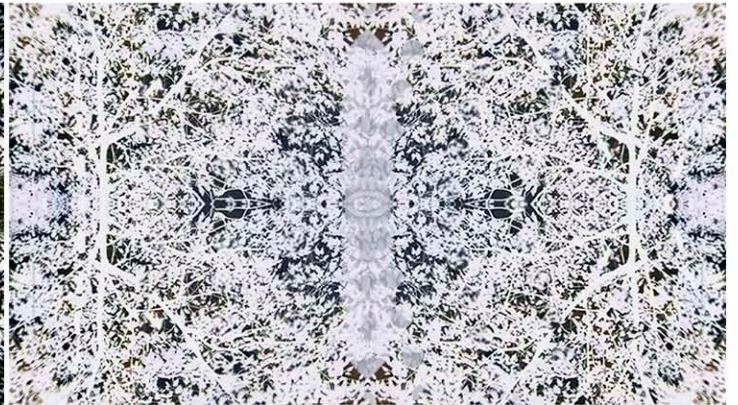
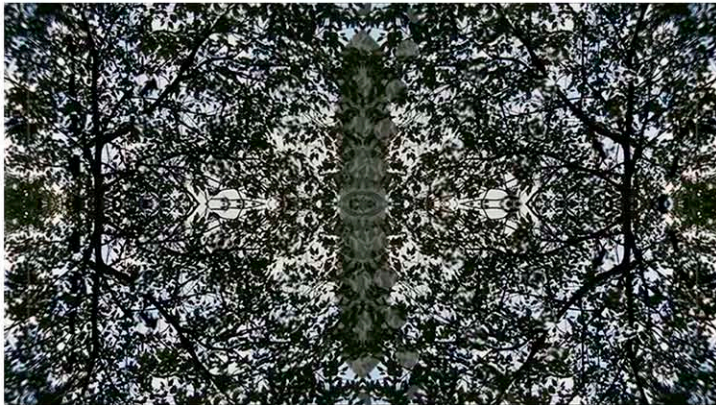
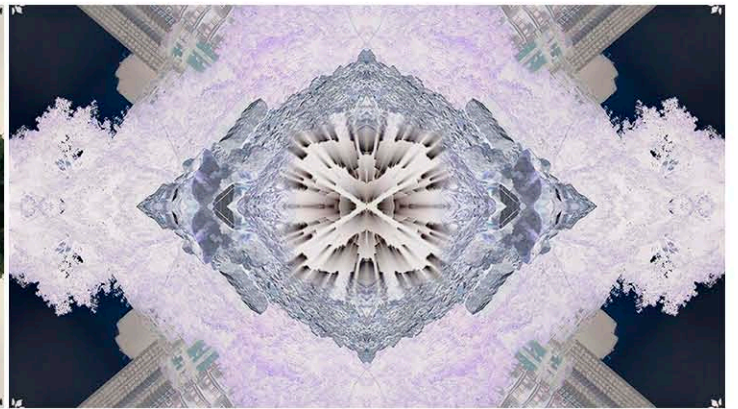
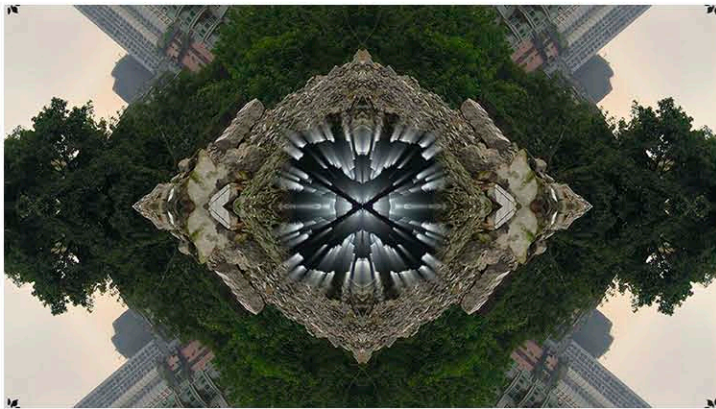

顽石
Stone
2011
摄影（微喷） Photograph (gicleé)
42×60cm

川上
On the River
2011
摄影（微喷） Photograph (gicleé)
42×60cm

2 : 1天/26000年 系列 1DAY/26000YEARS SERIES
第四部分：景观 PART IV: LANDSCAPE

花园

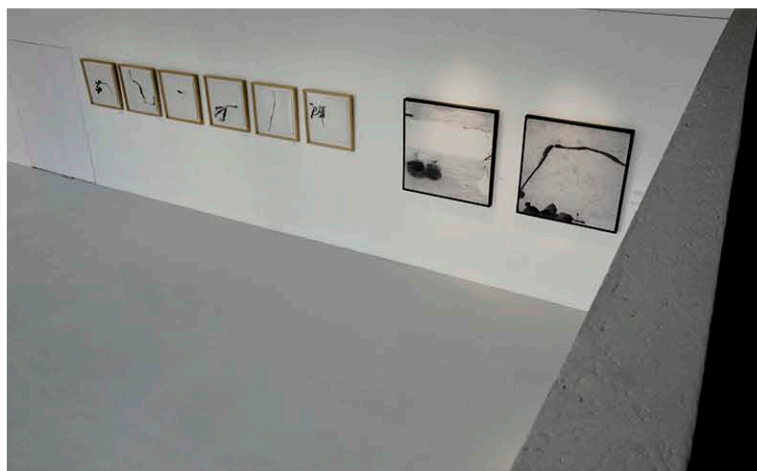
Garden

2006

双频录像 2 Channels Video, Sound

6mins

3 : 语词 系列 WORDS & PHRASES SERIES

对绘画语言、日常用语、成语等既成概念的解析。

It is analysis to the accomplished concepts of painting language, common expression, idiom, etc.

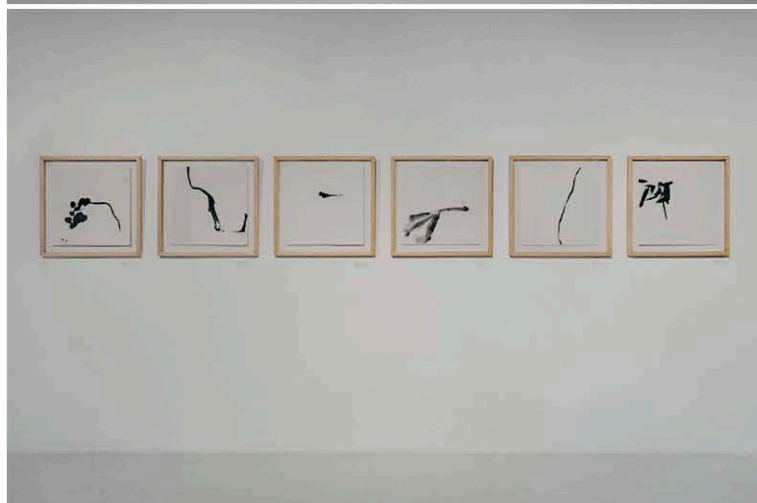
语词1

Word & Phrase I

2010

画布铅笔 Pencil on Canvas

100×100cm×2

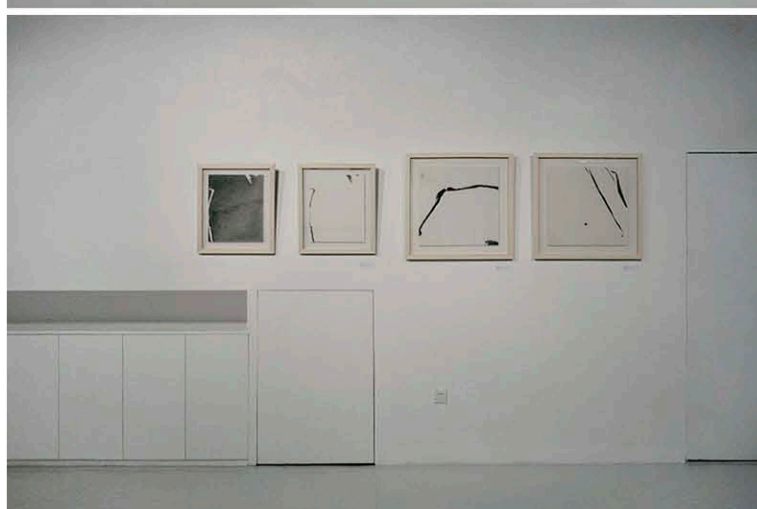
语词2

Word & Phrase II

2010-2011

宣纸铅笔 Pencil on Rice Paper

52×50cm×6

语词4

Word & Phrase IV

2011

宣纸铅笔 Pencil on Rice Paper

44×35cm×2

语词2

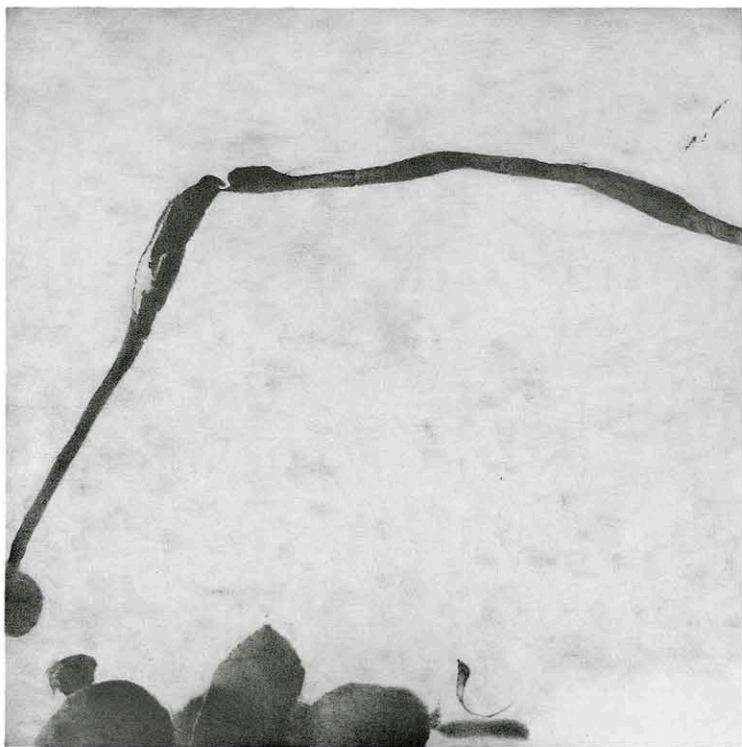
Word & Phrase II

2011

宣纸铅笔 Pencil on Rice Paper

52×50cm×2

3 : 语词 系列 WORDS & PHRASES SERIES

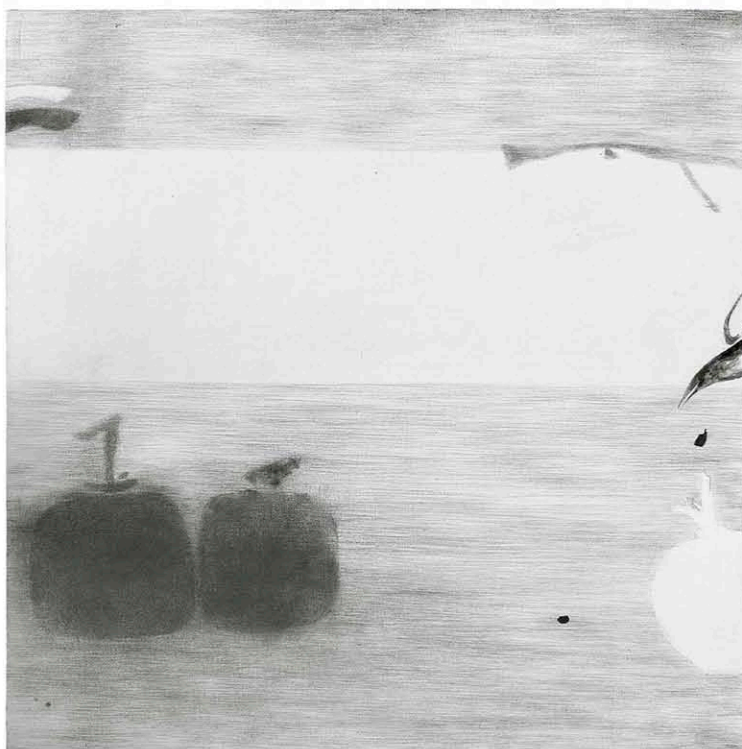
语词1-1

Word & Phrase I-I

2010

画布铅笔 Pencil on Canvas

100×100cm

语词1-2

Word & Phrase I-II

2010

画布铅笔 Pencil on Canvas

100×100cm

3 : 语词 系列 WORDS & PHRASES SERIES

语词2-3

Word & Phrase II-III

2010

宣纸铅笔 Pencil on Rice Paper

52×50cm

语词2-5

Word & Phrase II-V

2010

宣纸铅笔 Pencil on Rice Paper

52×50cm

3 : 语词 系列 WORDS & PHRASES SERIES

语词4-1

Word & Phrase IV-I

2011

宣纸铅笔 Pencil on Rice Paper

44×35cm×2

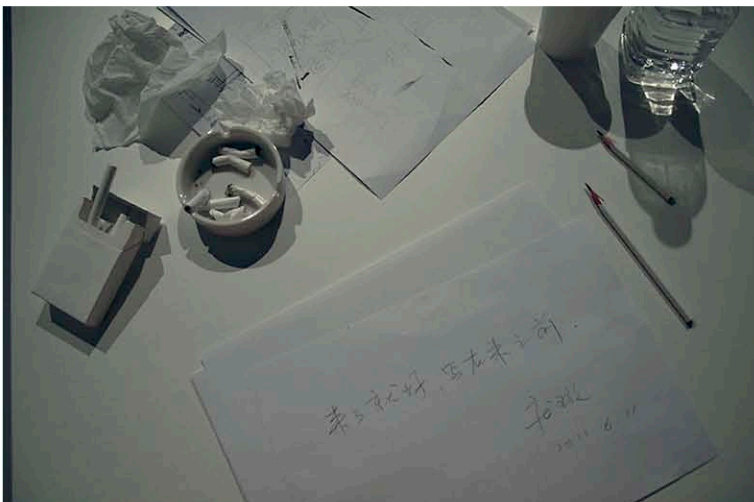
3 : 语词 系列 WORDS & PHRASES SERIES

小白马非马
The White Pony
2010
录像 Video
3' 19"

杯子, 烟灰缸, 等等.....
Paper Cup, Ash Tray, and ...
纸杯, 烟灰缸, 烟, 烟头, 打火机, 纸, 铅笔, 矿泉水,
面巾纸, 桌子, 卷尺, 漆
Paper Cup, Ash Tray, Cigarettes, Stubs, Lighter, Papers,
Pencils, Mineral Water, Tissues, Table, Tapeline, Lacquer
2011
装置 Installation View

杯子, 烟灰缸, 等等.....
Paper Cup, Ash Tray, and ...
2011
装置 Installation View (局部 Details)