

Minjung Kim

Trace

May 26 — Jun 11, 2023 | Gallery Weekend Beijing

阿尔敏·莱希荣幸宣布将在画廊周北京2023期间，呈现艺术家金玟廷^{Minjung Kim}的个展「痕迹」。这将是画廊为艺术家举办的第二次个展，展期为2023年5月26日至6月11日。

展览《痕迹》通过一系列引人入胜的精选作品，聚焦韩国艺术家金玟廷^{Minjung Kim}对纸张独特的诠释手法与制作标记的技术。接受过传统书法训练的金玟廷，至今仍保留她创作书法的必备工具——石墨与桑树皮制成的韩纸。在意大利旅居十余年后，她掌握了焚烧这一创意手法，最终发展出一套独特技艺，既保留了书法家的精神，又强调了艺术家创作的姿态，并突出艺术创作的颠覆性与破坏性力量。

金玟廷与纸张之间有着深厚的渊源与个人哲思，于2021年接受知名策展人汉斯·乌尔里希·奥布里斯特^{Hans Ulrich Obrist}的采访时，甚至将其称为自己的“皮肤”。艺术家并没有将韩纸视为一片被动的空白，而是在燃烧纸的过程中赋予其形状，并将它转化为一种原始的类墨水物质，于纸上留下棕色与黑色的痕迹。这项技术从根本上颠覆了纸张承载墨水的传统媒材工艺，同时也是对传统墨水生产方式“碳化过程”的微观再现。

通过创作手法的演变和发展，金玟廷放弃了以画笔为媒介的创作姿态。她直接用手抓住纸张，在炽烈的火焰中挥舞，于纸上创造出一种受控的燃烧纹理，从而形成了她作品中经常出现的纤薄、不规则的有机火烧边缘。类似于传统书法家或抽象表现主义艺术家挥动画笔的姿态，她的动作也经由呼吸控制，以及操作细微的速度变化。在这项手法的变化中，她还使用燃烧的薰香棒刺穿纸张或在边缘烧制纹理，并以手动操作燃烧过程以保持连续性。

金玟廷还采用拼贴、折叠和粘合技术用以强调纸张的自然纹理特征，例如透明度和重量。首先，她会决定一套关于如何操作和诠释纸张的概念规则，接着便多次重复自己设定的规则动作。无数小时的艺术劳作令艺术家达到了一种清晰无我的精神状态，而这种状态孕育出了每一件作品的特定艺术形式。金玟廷的每件作品都诞生于特定的观念条件下，其美学形式则是在反复的动作中凝练形成的，依赖于材料本身以及艺术家当下的冷静与专注。

其《山脉》系列 (*Mountains*, 2007-2023) 最初的灵感来自于水，该系列由水平层叠的纸张组成，让人联想到跌宕起伏的波浪和远方郁郁葱葱的山脉。随着明亮色调的渐变并逐渐消失在天空中，艺术家在画中更创造了一种视觉上的双关，可以看作是水墨画传统中“山水画”的当代版本。《山脉》系列亦让人联想到南宋马远的《水图》（12世纪末至13世纪初）中挥洒笔触、变化多端的创作能量。

《阶段进行式》 (*Phasing*, 2022) 和《相遇》 (*Encounter*, 2023) 这两件作品强调了韩纸的透明度，而艺术家日积月累的劳动成果则在《秩序与冲动》 (*Order & Impulse*, 2023) 中尤为明显。《充满真空》 (*Pieno di vuoto*, 2020)、《街道》 (*The Street*, 2023) 和《水体》 (*The Water*, 2022) 等作品，将层层叠叠的烧纸与鲜艳色彩相结合，创作出不具明确方向、可以任意展示的构图作品。这其中蕴含了令人欣喜的模糊性，并承认了纸张作为材料载体又同时为内容的物性。

超越了东西方艺术史上关于图像、反图像、具象及其各自意识形态体系的讨论，金玟廷因她的创作所留下累计的痕迹，让观众沉浸在其作品所蕴含对于大自然和自然状态的赞赏，以及所传达的平和美好之中。她的艺术实践可与古代文人艺术家不谋而合。对他们而言，墨水和纸张虽是主要创作工具，但最终呈现出的却是一种自制和自我修养。金玟廷的创作手法从静观冥想的理念出发，最终抵达内心的平静，其作品也散发着同样唯美静谧的美感。

文/安静，艺术史学家