

Federico Herrero

Mountains With Ears

Mar 15 — Apr 13, 2024 | Shanghai

阿尔敏·莱希 - 上海荣幸呈现 弗雷德里克·埃雷罗 Federico Herrero 的首次画廊个展「听到山脉」 Mountains With Ears。展览将于2024年3月15日开幕，并展至4月13日。

任何一个想法
只需一点推动：
它就轻易坠落；
但推动者
和被推动者
产生了一场娱乐，
称之为讨论。
我们早些时候可以有一场吗？

——约翰·凯奇，《关于无的演讲》

旋律都驻留在哪呢？或许我们会认为被演奏出来的音符便是旋律的精髓，然而旋律不止于此。它们是在从一个形状（或音高）过渡到另一个形状时产生的边缘张力所勾勒的轨迹，以及相互交织的渗透性，将音高转变成另一种事物。旋律不仅仅是一连串音符的堆砌，更是它们之间的转换和间隔。

弗雷德里克·埃雷罗的绘画，虽属视觉艺术，却也与旋律般的优雅构图相辉映。其作品边界各自不相同，铸造了形状于何处诞生又于何处消逝的模糊性，而这些形状之间的相互作用也牵涉到了究竟何谓实心、有形的和确定性的存续理解问题。当从远处观看埃雷罗的作品时，似乎能辨识出清晰定义的形式——可能是山脉的轮廓，或是耳朵形状的c型构造——但当你靠近时，那些看似明确的轮廓中显露出一系列半透明且界限不明的形态，充满了主观性的人类能量。如果我们愿意细心倾听，随着我们移近，画面便会悄然展开成仿佛耳边低语般的复杂细腻层次。

埃雷罗此次为「听到山脉」(Mountains With Ears) 一展创作的作品主体类似于交响乐，是由多个乐章组成的复调作品。运用音乐术语来描述埃雷罗的艺术实践，那是因为我深感这是最准确地理解他作品的方式：振动、聆听、节奏和共鸣的观念贯穿着艺术家与绘画之间的联系，无论是作为一种实践、一项成果，还是他与观众共有的审美体验。

此次展览中，所有的画作都是艺术家同时进行创作的，因此彼此之间产生了相互影响。自发性和在场性是埃雷罗创作过程的核心：在绘制作品的过程中，画作获得了独立性，开始引导艺术家，要求特定的颜色、形状和和声。他必须全神贯注地倾听画中所传达的意念。

在其艺术旅程中，埃雷罗一直在探索一种扩展的听觉体验的实践。这种体验类似于直觉，与他所谓的“感官智能” intelligence of the senses 息息相关，在某些条件下会被激活，提供超越理性思维的体验。当艺术家和观众的目光在这些图像上移动并理解它们时，节奏和叙事在这个过程中扮演着同等重要的角色。即使这些作品看起来静止不动，它们其实是充满生机的。总而言之，这些绘画呈现了一种依情况产生的现实，是从艺术家工作室的私密空间转移到充满社交与都市气息的画廊和城市空间时，会发生变化的共振场域。

就像量子粒子的行为取决于是否被观察一样，埃雷罗的画作也在观众的注视下引发了一场与观者的对话。我们越是深入观看这些作品，它们就越是回顾我们，并揭示它们的故事——在某种程度上，这些故事就是我们自己的。这些作品标题并非对图像内容的直接描述，即使其中几个标题都听起来很具象（如《大象》、《耳朵》、《桥梁》或《山脉》）。但它们其实是艺术家提供的微妙线索，邀请我们参与对话。这些标题就像一面镜子，是一个平行维度，让观众与作品从理性和学术的诠释中解放出来。

「听到山脉」请求作为观众的我们，去感受那一瞬间的清晰，让它渗透到我们的内心，唤醒我们身体的智慧，调谐着身体并激活我们的第三只耳朵，这只耳朵将倾听视为一种身体现象，并将听觉不再受限于耳膜。埃雷罗正在寻找一个我们都能接触到的感知共同点，一种超越文本的主体间语言，并将身体作为一种共振媒介。他提醒着我们，旋律从边缘涌现，一切都在不间断地振动。

文/Ana Ruiz Valencia，策展人、音乐家