

Frieze London | ShanghART Booth A13 | 05-08, Oct. 2017

梁绍基 LIANG SHAOJI

Solo Presentation

ShanghART
香格纳画廊

梁绍基

Liang Shaoji

b. 1945, 现工作并生活于浙江省天台

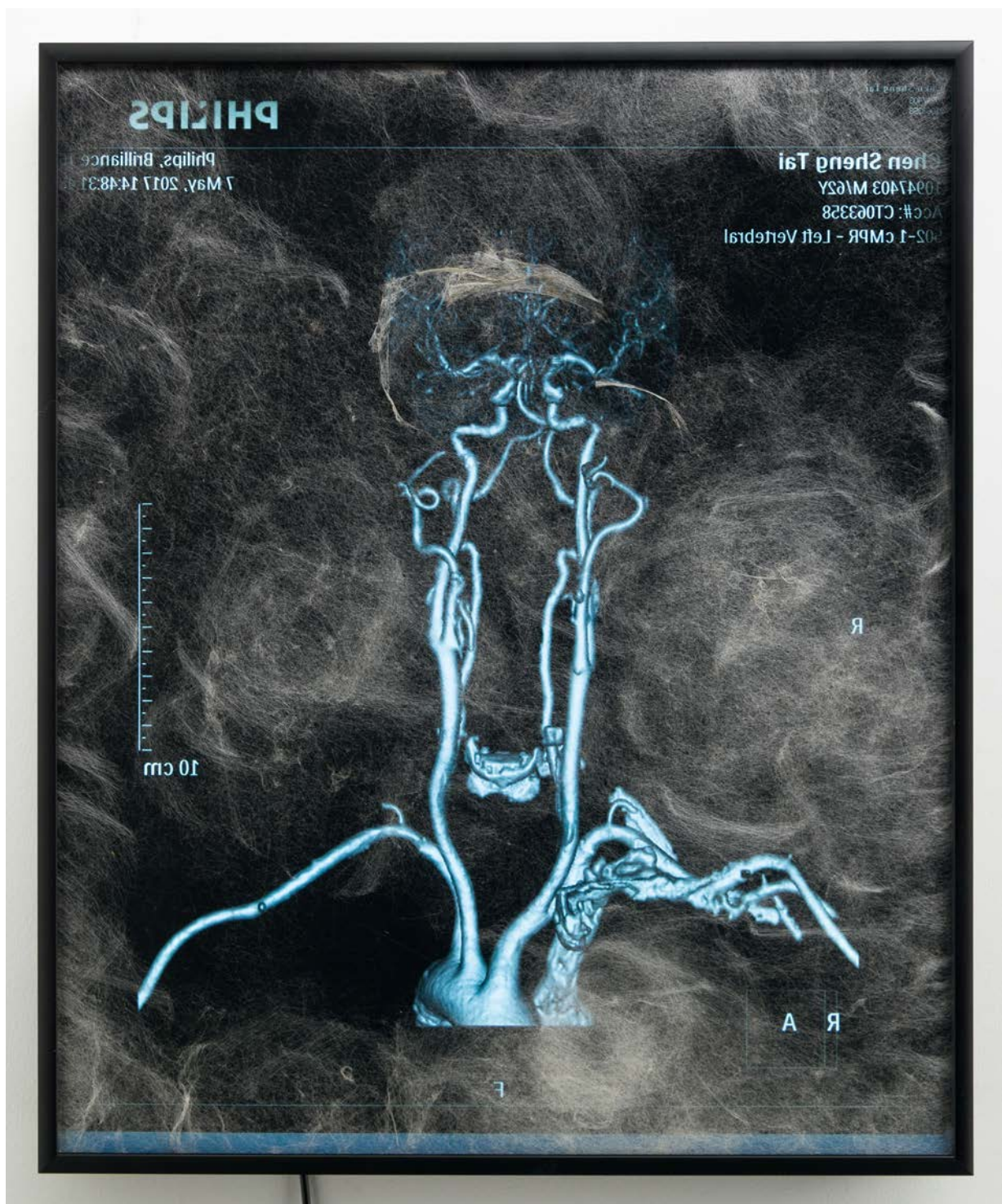
梁绍基在中国美术学院师从万曼研究软雕塑。近28年来,潜心在艺术与生物学,装置与雕塑、新媒体、行为的临界点上探索,创造了以蚕的生命历程为媒介、以与自然互动为特征、以时间、生命为核心的“自然系列”。他的作品充满冥想、哲思和诗性,并成为虚透丝迹的内美。

梁绍基的作品在世界各地展出:云上云,中国美术学院美术馆,杭州(2016);艺术怎么样?来自中国的当代艺术,阿尔里瓦科展览馆,多哈,卡塔尔,(2016);梁绍基:元,香格纳画廊,上海,(2014);梁绍基:天问,玛吉画廊,马德里,西班牙(2012);艺术之变,海沃德美术馆,伦敦,英国,(2012);梁绍基,克劳斯亲王基金会,阿姆斯特丹,荷兰(2009);梁绍基:游丝描,证大现代艺术馆,上海(2009);梁绍基:云,香格纳H空间,上海(2007);第五届里昂双年展,里昂,法国,(2000);第六届伊斯坦布尔双年展,斯坦布尔,土耳其,(1999);第四十八届威尼斯双年展,威尼斯,意大利,(1999);中国现代艺术展,中国美术馆,北京,(1989)等。2002年荣获中国当代艺术奖(CCAA)提名奖,2009年获克劳斯亲王奖。

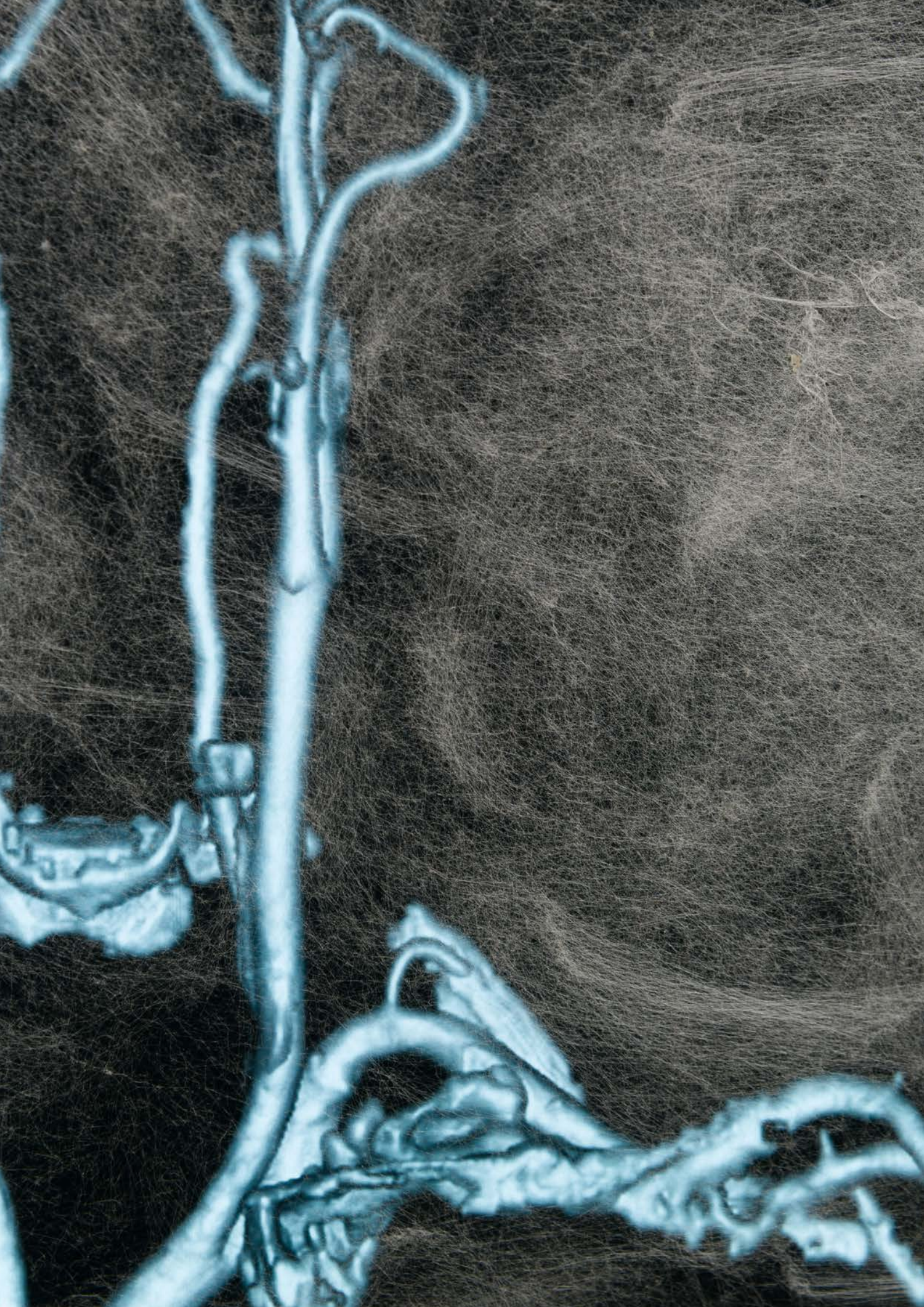
生命之树，2017 呼吸，2017

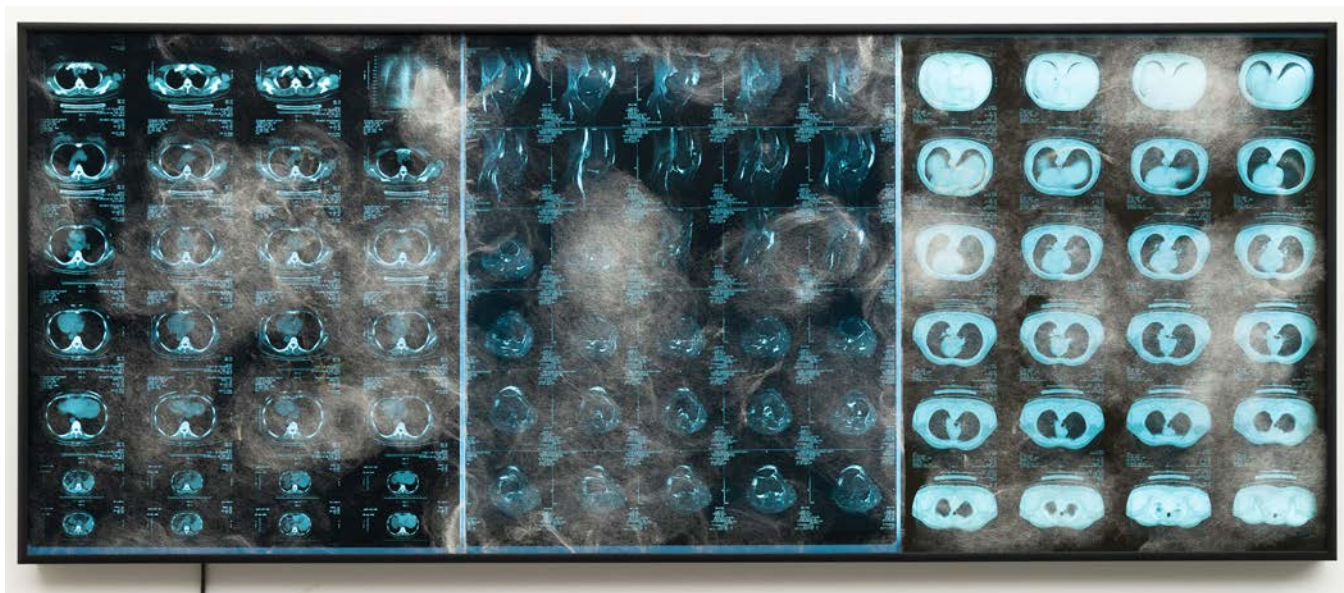
梁绍基用圈圈丝迹和 X 光片构成了诗化的身体文本。《生命之树》的颈动脉三维图像如同蓬勃生长的树冠，轻盈柔美而茂密，隐约一种气化中的生命永恒状态。《呼吸》中身体骨骼、器官的截面与圈圈丝迹巧妙交错重合，像生命轻轻地呼吸，幻为白云。

生命一直是梁绍基的创作命题，丝圈即是生命的呼吸。而这里，梁绍基直接用身体切片来强化科学的形态，结合他对东方哲学虚无缥缈和西方的科学理性的体悟。“用艺术的眼光看科学，用生命的眼光看艺术。”（梁绍基）

生命之树, 2017
 灯箱, 丝, X光片
 44x36x4cm|X-ray 42x35cm, LSJ_9476

呼吸, 2017
灯箱, 丝, X光片
44x106x4cm|Each X-ray 42x35cm (x 3 pieces), LSJ_1581

31MA 10113
12:12:48 PM
LPH
STUDY 212M

31MA 8113
12:12:48 PM
LPH
STUDY 212M

31MA 3117
12:21:03 PM
LPH
STUDY 212M
MR 30028
Nov03
Tribal People's Hospital
MIN MIN
C 383
W 418
EX12
ASIRAT5
Fov 180.180
MINDICV12
SL 4.0 BW 30.0
SP L64.5 TA 04.48
TE 67.0
TR 4500.0
TI 100.0
MF 0.99

31MA 3117
12:21:03 PM
LPH
STUDY 212M
MR 30028
Nov03
Tribal People's Hospital
MIN MIN
C 383
W 418
EX12
ASIRAT5
Fov 180.180
MINDICV12
SL 4.0 BW 30.0
SP L64.5 TA 04.48
TE 67.0
TR 4500.0
TI 100.0
MF 0.99

31MA 8113
12:21:03 PM
LPH
STUDY 212M
MR 30028
Nov03
Tribal People's Hospital
MIN MIN
C 383
W 418
EX12
ASIRAT5
Fov 180.180
MINDICV12
SL 4.0 BW 100.0
SP L64.5 TA 04.48
TE 67.0
TR 4500.0
TI 100.0
MF 0.99

31MA 8113
12:21:03 PM
LPH
STUDY 212M
MR 30028
Nov03
Tribal People's Hospital
MIN MIN
C 383
W 418
EX12
ASIRAT5
Fov 180.180
MINDICV12
SL 4.0 BW 100.0
SP L64.5 TA 04.48
TE 67.0
TR 4500.0
TI 100.0
MF 0.99

林中雪，2016

梁绍基选择了象征生命的蚕丝和柳枝塑造了林中雪原里一片废墟残迹的景象。以蚕的微观目光，梁绍基看到了萧瑟与洪荒，被雪掩埋的、依稀可辨的故园，现代的都市群楼高架通道，还有像尸骨一般交错、不可言状的造型。

《林中雪》是过去、现在、未来考古学的勘探现场。其中一件不规则的形状源于雪融化时的状态。

林中雪, 2016
柳条, 丝, 瓷, 茧, 烧焦键盘, 木板
34x244x122cm, LSJ_1575

林中雪, 2016
柳条, 丝, 茧, 烧焦键盘, 木板
31x244x122cm, LSJ_2141

自然系列 No.25, 1999

1992 年，梁绍基开始探索怎样让柔软而脆弱的蚕在有油污、尖锐的金属刨花上生存、吐丝。1999 年，他做了一个赤脚走在满是油污、污垢、蚕丝的金属刨花上的录像，像蚕一样去体验步入非自然生存空间的感受。他将从工厂运来的一卡车金属刨花铺在地面，走在其上，工厂的工人成了这场孤独而残忍的演出的观众。

梁绍基回忆道：“真实的痛苦超乎想象，合金钢的碎片越是细小就越锋利，造成的痛苦越大。一旦走进去，即无路可退。只有走下去才能够走出去。在这过程中，我深深体会到人类在困境和折难中进退两难时，坚持、无畏和进取的重要。”

自然系列 No.25, 1999
单录视频, 5 minutes 36 seconds
Edition of 8, LSJU029

链：生命中不能承受之轻 / 自然系列 No.79, 2003-2007

“一条爬上屋顶的蚕突然滑落下来，千钧一发之际，它依靠自己丝囊中急速溢出的液体凝为蚕丝而爬回了上去，它终于得救了。我见状欲摄下这一幕，然未得。”梁绍基将这一幕渐渐演化为一条条缠裹着蚕丝垂落悬挂的沉重链条。受到米兰·昆德拉《生命中不能承受之轻》的启发，梁绍基将一个沉重深邃的内质的东西以轻盈温和的外表和形式呈现出来。

链条是梁绍基对生命不可选择的环境与命运无奈的“天问”，对小生命抗争束缚坚定的信念和顽强的意志力的感怀，对两种对立材质互相纠缠依附的复杂关系的沉思，都倾注在无限重复叠加的圈形符号之中，倾注在丝迹内美的揭示之中。蚕丝似断非断，又绵绵不断，显示了以柔克刚的能耐及永无止境伸延的生命关联。

链：生命中不能承受之轻 / 自然系列 No.79, 2003-2007

空心树脂，铁粉，丝，茧

展览尺寸 350x550x200cm

3 rings 108x27x27cm (x 4 pieces)|4 rings 148x27x27cm (x 4 pieces)

5 rings 185x27x27cm (x 3 pieces), LSJU024_3

平面隧道，2013

当丝箔在墙上静静地投下淡影时，浮现而来，又穿墙而去，像是一条无穷伸延的隧道。《平面隧道》的创作灵感来自于中国马王堆出土的“素丝蚕衣”，蝉翼般透薄的丝织物却承载着千年历史。梁绍基从 2009 年开始实验，在掌握了蚕的生物钟及其吐丝运动的摆幅、蚕在形体边缘堆丝的规律后，由此创作出了轻薄而透明的圆形丝箔。《平面隧道》系列于 2012 年 Hayward 美术馆《艺术之变》中第一次展出。

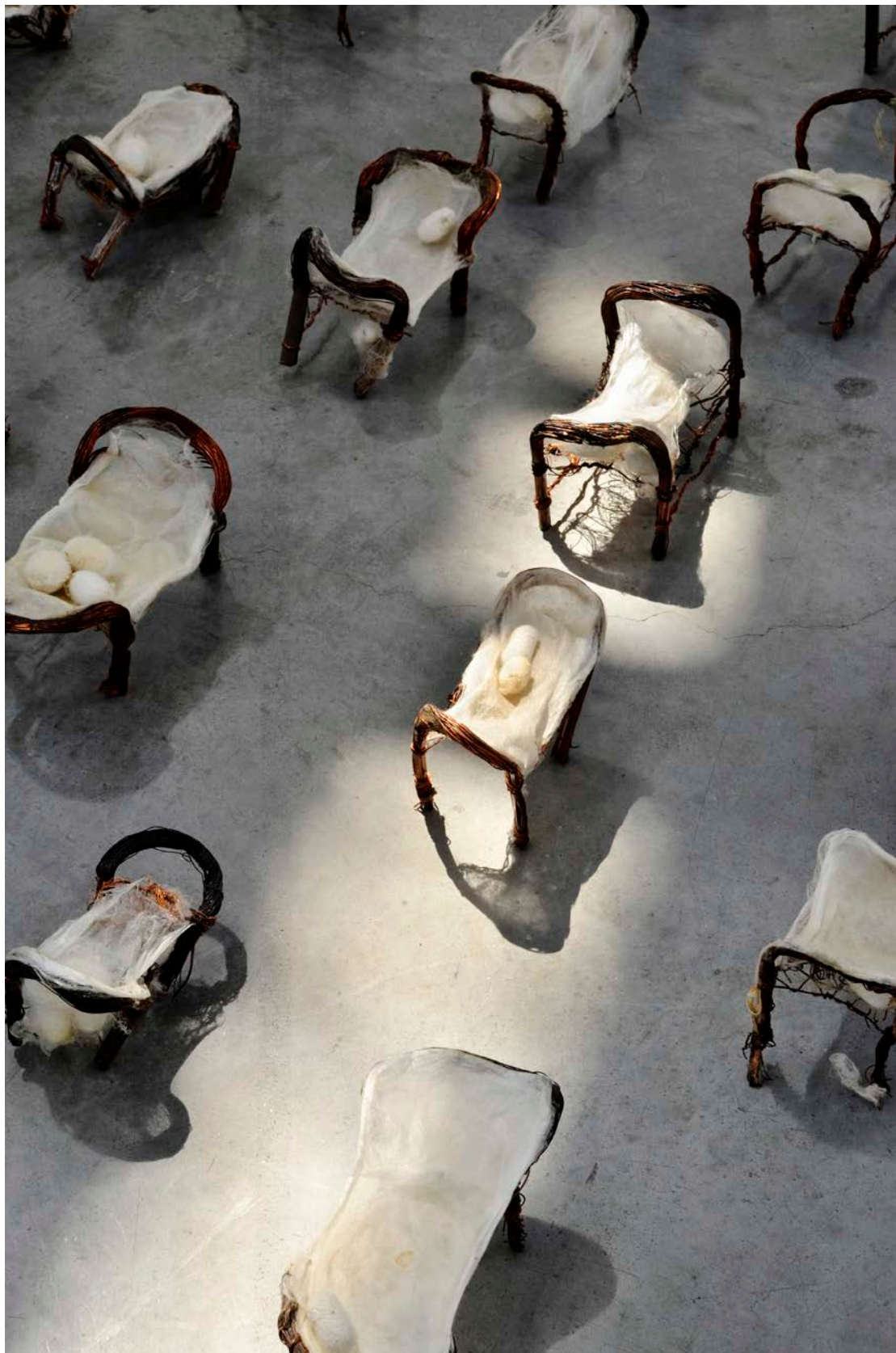
平面隧道, 2013
丝

直径 120cm | 有机玻璃框 140x140x6cm, LSJ_7027

床 / 自然系列 No.10, 1993-1999

当蚕吐丝之际，梁绍基总通宵达旦守护其旁，每天只睡 3 小时左右，持续 3-6 天。一次，当梁绍基像蚕一样席地时，一条蚕掉在他衣领间。当他发现时，蚕已经在他颈脖和衣领间吐了薄薄的丝圈。梁绍基由此构思《床》。

作品之中的那些床架取自发电机内部烤焦的铜丝，他将烧焦的发动机线圈制成床架，让蚕在其上生存、吐丝、结茧。蚕虫在小床上耗尽了一生，也正如人的命运一样，在床上诞生，在床上终寝，大部分的时间（睡眠）在床上度过。90 年代的中国是焦灼的。烧焦的铜丝是那个时代的写照。《床》系列于 1999 年第 48 届威尼斯双年展上第一次展出，由著名策展人 Harald Szeemann 策展。

床 / 自然系列 No.10, 1993-1999
烧焦的铜丝, 丝, 茧
17 pieces, 最小 6x9x6cm, 最大 12x18x11cm
尺寸可变, LSJU018_1

裱 / 自然系列 No. 103, 2004-2007

一张张覆盖着半透明蚕丝的报纸堆积在一起，报纸边缘的蚕丝自然垂坠。远远看去，像是一叠被裱好的中国绘画和书法。正如中国传统托裱能够保护保存绘画和书法一样，报纸上覆盖的蚕丝也使得这些报纸得以保存并把新闻封存在记忆力。纸面上的文字虚虚掩掩。半透明的蚕丝薄片将字里行间的各种信息，包括喜怒哀乐、暴力、战争、劫难进行柔化的象征性处理。

裱 / 自然系列 No. 103, 2004-2007
报纸, 丝, 茧 71x92x74cm, LSJ_6254

伴行，2017

在 28 年的养蚕实验中，梁绍基发现了蚕吐丝轨迹的秘密：如果观察蚕虫吐丝事的慢动作会发现其轨迹呈“8”字形交错结构。这“8”字是宇宙生命生生不息的密码，是艺术抽象绘画笔触的生成和消解，有象而无象运动过程。

方块与蚕吐丝的圆形运动形成鲜明对比。在这里，4 个相同尺寸的正方形如同棋格图案：梁绍基追踪蚕在镜面上吐丝之迹，用银笔绘画再现蚕虫的自然运动。

伴行, 2017

丝, 镜子, 纸上油性笔

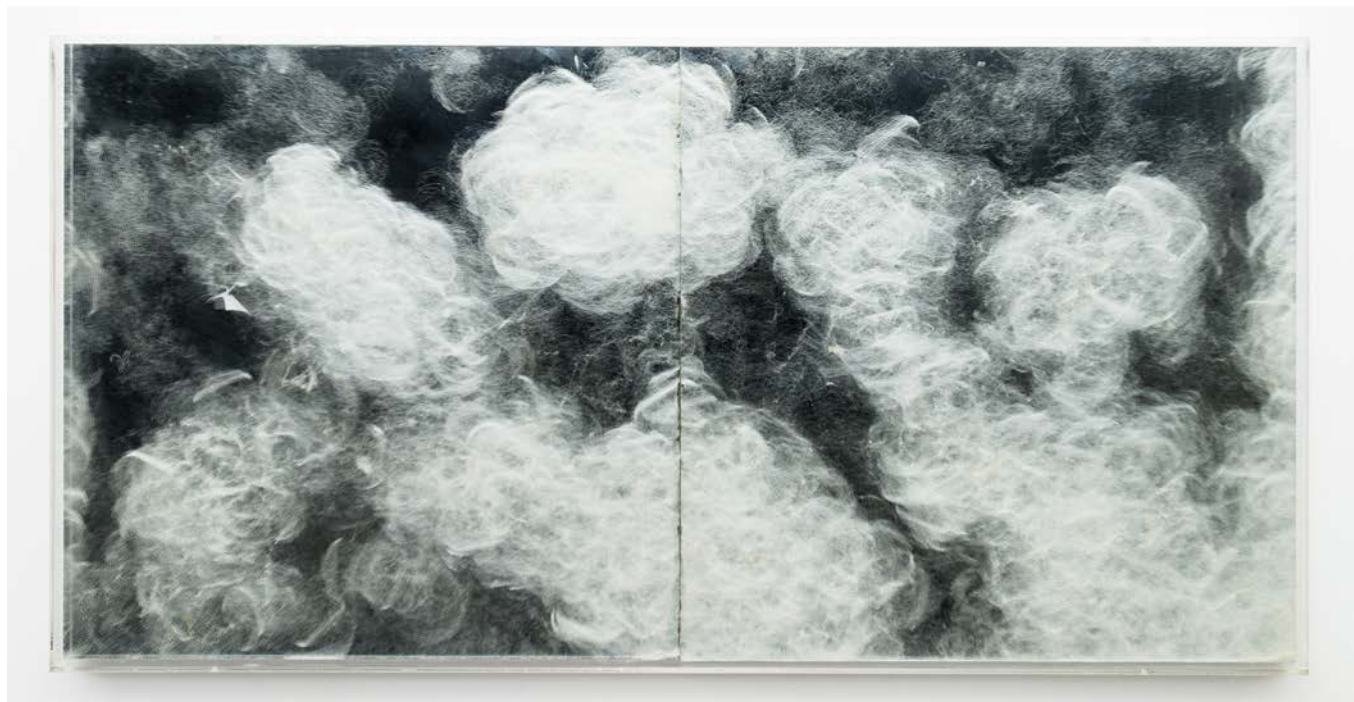
70x70cm | 有机玻璃框 72x72x6.5cm, LSJ_7919

云镜，2017

梁绍基研究在光滑玻璃上令蚕吐丝造型始于 1993 年。1995 年梁绍基把握了蚕吐丝的运动规律，开始让蚕在光滑而冰冷的镜面上自动兜圈，绵绵蚕丝像云般铺陈。之后他把镜子抬到山顶，拍下这样的一幕：镜面上稀疏交织的丝箔间隙同时映入蓝天白云，二者融为一体，随天光变幻。梁绍基在其旁席地冥想。

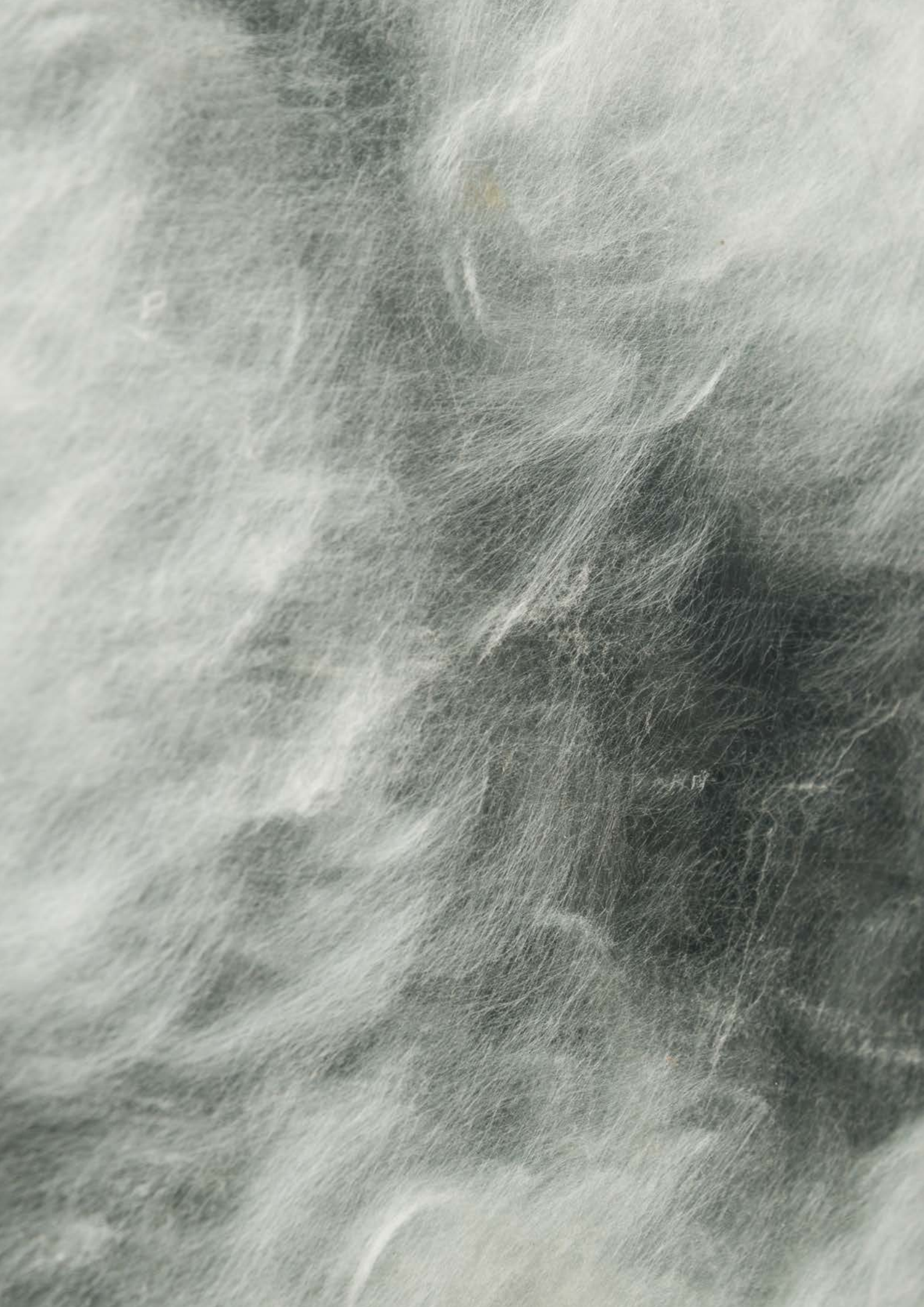
梁绍基生活并工作于浙江天台。天台是佛道之乡。在天台山脚下仰望，满目都是如蚕丝一般的云山。梁绍基久居于此，识得云的自然性、神性、诗性；也识得了云的飘逸、高远、自由、力量。云是自然的呼吸、生命的呼吸、天虫的呼吸。“这是一种物我两忘的超然境界。它叫人除却心中的苦楚和烦恼、竞争和纷扰；把自己从城市的奋争中解脱出来，进入独处。平静、自由、飘逸，如云一般，“云”的精神与禅的境界非常接近。”（梁绍基）

《云镜》以两种方式解释“镜像”。一种是物理的：镜子中的飘云是镜子的物理反射。另一种是心理上的：镜子上的蚕丝像云，这个想法来自于他 / 她的想象力。

云镜, 2017
丝, 镜子

60x120cm | 有机玻璃框 62x121x6.5cm, LSJ_8106

梁绍基

Liang Shaoji

b. 1945, 现工作并生活于浙江天台

“有人说艺术品的最终目的在于表达艺术家的生命和感情，那么我们在这里感到的首先是蚕的生命，从黑点密布的蚕子到软弱蠕动的微小生命到贪婪吞吃桑叶的洁白躯体，随后是一个神秘的转化：蚕体渐趋透明而化为纯洁的银丝，随着蚕头有韵律的摇摆把自己裹成蚕茧，或覆盖在任何物体上将其转化为光亮的表面，最后留下“丝尽”后的黝黑蛹体。我们可以想象这一个生命转化中蕴含的挣扎、痛苦和升华，而这一切都成了梁绍基作品的感情和哲理的底蕴。”（巫鸿）

“在他的世界里，梁绍基将和谐视为进入永恒领域的关键，并将之渲染得生生不息、与时俱进。换言之，他的作品使人启悟，对我们的生活、我们与自然之间的关系，以及被主流和狭隘现代性所忽略、排斥的东西都具有重大意义。”“不同于常见的科学实验，想象力和诗性推动了梁绍基作品的多样化的艺术形式，使其体现出生或本体论的意义。这是关于生存的真正含义：在生与死之间、忍耐与命运之间、快乐与痛苦之间……持续不断的交涉与争斗。”（侯瀚如）

“即便是传承于中国传统，梁绍基的作品仍然直指当下，巧妙地将那些广为人知的引证转化为当代的装置和表演。”“由于需要特殊的专业知识和超常的技术，其创作过程漫长并释读艰深。因而他的装置远离商品化——它们更像是行动和思维过程中留下的遗存，恰似生命之旅的印迹，而非简单的物品。”（Marianne Brouwer）

ShanghART

香 格 纳 画 廊

ShanghART Shanghai 香格纳上海

西岸，徐汇区龙腾大道 2555 号 10 号楼，上海，中国 200232

West Bund, Bldg. 10, No.2555 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai 200232, China

t. +86 21-6359 3923| f. +86 21-6359 4570| info@shanghartgallery.com

ShanghART M50 香格纳 M50

普陀区莫干山路 50 号 16 号楼，上海，中国 200060

Bldg 16, 50 Moganshan Rd., Putuo District, Shanghai 200060, China

t. +86 21-3632 2097| F: +86 21-6359 4570 | info@shanghartgallery.com

ShanghART Beijing 香格纳北京

朝阳区机场辅路草场地 261 号，北京，中国 100015

261 Cao Chang Di, Old Airport Road, Chaoyang District, Beijing 100015, China

t. +86-10 6432 3202|t. +86-10 6432 4395|infobj@shanghartgallery.com

ShanghART Singapore 香格纳新加坡

吉门营房，LOCK 路 9 号 02-22，新加坡 108973

Gillman Barracks, 02-22, 9 Lock Road, Singapore 108937

t. + 65 6734 9537|f. + 65 6734 9037| info@shanghartsingapore.com

www.shanghartgallery.com