

曹
雨

化粪池

展览时间: 2024年5月21日-8月4日
开幕式: 2024年5月21日, 星期二, 下午4点

“活着, 就像坐在一个面不平的板凳上, 什么姿势都不舒服, 我需要不断地调整姿势, 以求得片刻舒愉。而这调整的过程, 恰恰就是创造力诞生的过程。”

——曹雨

麦勒画廊北京荣幸地宣布我们将推出艺术家曹雨(1988年生于辽宁)的最新个展“化粪池”。本次展览是其2021年麦勒画廊北京个展“路过人间”的续章。作品涵盖了雕塑、摄影、装置、绘画、影像、行为等诸多媒介, 其中不乏两、三年前便已开始创作的作品, 时日至今, 它们蓄势待发。如果说“路过人间”是序幕, 是以宏观、跳脱、出世的俯视视角看待我们的俗世, 那么“化粪池”便迈向了入世的转变, 切换为对社会和生命中“隐秘”角落的微观探索及深入刺探。

“化粪池”是人类最伟大的发明之一, 隐身于人类文明中最“隐秘”的地方, 因其肮脏和污秽成为不能登上大雅之堂、富有争议的不雅话题。然而, 它所隐喻的那些暗藏的、被忽略的生存状态却并不会因人们的避讳和缄默而消失。曹雨以无畏的姿态将其对俗世的洞察进行了直接甚至赤裸的呈现。她小时候听父亲说, 农村的粪便可以卖钱, 常有人上门收购, 每每在菜地为庄稼施肥时, 都要忍着扑鼻的恶臭, 将一把把粪塞进土壤里, 这样的蔬菜生长得更好、更新鲜爽口。

在她看来, 化粪池不仅是对俗世的观察后的辛辣隐喻, 是“人间炼狱”和“社会染缸”的另类代名词, 更是她“化腐朽为神奇, 化一切压効、不安为艺术的能力。”这种能力让她巧妙地将生命中难以言说的苦痛变得如此真切、显化, 以致这些不可见之处无处遁形。“也许运气不错, 长大后, 童年梦想变为现实——我从事了儿时就一直喜欢的艺术, 我创作的目的不在于是否能成为一位所谓的‘成功艺术家’, 而是源于我嗅到了生命深处的不完美、痼疾与痛苦。长大后逐渐发现, 在这个世界上, 多数人的认知是被少数人操控的结果。所以, 我不想被别人制造的‘准则’裹挟头脑, 不想让我的灵魂随惯性而奔流。所以, 做艺术, 是一种自救。”

在本次全新的个展中, 人们将会看到曹雨最新的影像作品《我有》(第二部)(2024, 单频6k录像, 彩色/有声, 5'55”), 是继其2017年以来备受关注的重要作品《我有》(第一部)(2017)的续章。七年过去了, 人们不知艺术家在这七年中又拥有了什么, 以及失去了什么。除却《我有》(第一部)中的张扬亢进, 在《我有》(第二部)中, 艺术家的情感以及在时代浪潮下的人生经历亦如音乐节奏般起落, 抑扬顿挫, 最终似乎向下转折, 并以某些“遗憾”收场。奇妙的共鸣瞬间产生, 当你站在画外, 再读却已是画中人。原来, 我有, 亦没有.....

《天下》(2022, 布面油画、不锈钢管, 360×600 cm)是在人们共同经历了几年世界浩劫后, 艺术家于近几年内创作完毕的大型绘画装置项目, 共由多幅布面油画共同组成。由于某些外部因素, 本次将展出由一幅油画改造而成的装置作品, 呈现于展厅的入口。每一位观众都将从跨下经过而成为这件作品的核心部分, 在观展的同时便早已完成了“身在其中”。“天下”似山似臀, 而天之“下”, 是你和我, 所处的位置。装置作品《撒泡尿照照》(2023, 尿液, 系列尺寸不等)延续了曹雨一贯以来单刀直入和不留余地的风格, 艺术家将尿液固化成镜面作品, 观看它的每个人都将无处逃离, 观者被迫以这样一种熟悉又陌生的方式再次审视熟悉又陌生的自我。

《画饼》(2024, 布面油画, 500×500 cm)是一个巨幅作品, 硕大的尺幅犹如大张的嘴巴, 站在画面前, 似乎欲将你我吞噬。迷幻荒诞的摄影装置《凤凰》(2021, 收藏级打印6幅, 榕树: 125×310×160 cm, 龙须根, 组合尺寸可变)令人忍俊不禁之余意犹未尽。世上本无凤凰, 人们常说孔雀便是“假凤凰”。画面中主角们看起来本“一毛不生”, 全身似乎只长出一根羽毛。尽管只有一根, 但他们自认为是“凤凰”。俗话说, 孔雀飞上枝头变凤凰, 而那些簇拥在枯树枝周围高低上下的“凤凰们”, 似乎在时刻等待一飞冲天。

其备受关注的跨区域、跨国家的大型综合项目作品《龙头·山河宣言》(2021-2024, 刺绣贡缎仿古战旗, 铸铁三叉戟, 皮绳, 346×165 cm, 旗: 250×160 cm, 纪录片: 45', 收藏级打印: 300×420 cm, 共24幅)已经持续了3年, 跨越欧亚6个国家的近20个城市及地区(包括北京-巴黎-柏林-杜塞尔多夫-苏黎世-卢塞恩-沙夫豪森-豪尔根-里希特斯维尔-瓦伦施塔特-图西斯-安德尔-施普吕根-后莱茵-梅索科-圣贝尔纳尔迪诺-巴塞罗那-帕尔马岛等), 漫步城市, 登顶悬崖, 穿越无人森林、雪山、瀑布和野地。在此次展览中将得以阶段性呈现, 包括行为、雕塑、纪录片和摄影。这也是她以艺术的方式献给全世界的礼物。作品原型取自其著名的摄影作品《龙头》。腾空跃过水槽喷射而出的水是破除边界的勇气, 是智慧源头, 像一道白光, 任何人, 均可以忘记一切限制, 没有性别之分地, 放肆地创造, 在未来汇聚成谁都不可预知的洪流。艺术家化身为不受先天性别束缚的阳刚儿女形象, 用自己的肉身做底座, 肩扛三国

式“战旗”，步行穿越不同国家的荒野、大地，并使用GPS加以定位记录进。无论是有人还是无人之地，皆为她的艺术展场和人生战场。这件作品不仅是一个人，一次对全世界的宣言和雄壮的表态，也是个人在政治和社会的缝隙中获得权力的方式。她说：“苍茫的宇宙中，我希望在有限的生命里，在自己的物质肉身灰飞烟灭前，将此生的艺术创造力洒遍山河。”

曹雨曾表示，“做艺术，是一种自救，更是我如今的‘活法’”。但显然，她的野心不止于此。她试图唤起更深刻的自省和反思，是掀起更广泛而有力的行动。马荣成小说《风云》中有一句是自她童年起被写下并一直嵌于写字台面的话，每每想起，便会生出一股浓烈的鼓舞之力，似血液冲破表皮：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙”。是啊，句中之彼“池”，不正如此“化粪池”般泥泞？它鼓舞着曹雨对思想自由的捍卫和恪守。

“我寄希望于将创造力发挥至极致，开辟出一条独特的生命之路。此刻，我似乎看到‘化粪池’的数个缝隙中射出一道道白光，充满希望。”

曹雨(1988年生于辽宁，毕业于中央美术学院雕塑系，获本科及硕士学位)的创作横跨影像、装置、表演、雕塑及绘画等诸多媒介，以其独特的跨学科实践、诙谐讽刺的表达以及尖锐大胆的艺术语言而闻名。她被认为是中国新一代女性艺术家中的领军人物，也是现今亚洲最具影响力的新兴艺术家之一。

她是AAC艺术中国·青年艺术家大奖得主(2018); 获得艺术 8·中国青年艺术家奖提名奖(2017); 入选法国 Opline Prize 艺术奖(2019); Gen.T 亚洲新锐先锋榜(2020); 提名 CCAA 艺术家奖(2018); 入选中国艺术权力榜(2018); 入选 The Sovereign Asian Art Prize 杰出亚洲艺术奖(2023)等。

其作品在：法国巴黎东京宫艺术博物馆；德国沃尔夫斯堡美术馆；奥地利维也纳MAK博物馆；挪威利勒哈默尔美术馆；奥地利萨尔茨堡现代博物馆；丹麦加姆勒斯特兰德国际艺术中心；澳大利亚悉尼 Artspace；韩国蔚山美术馆；北京民生美术馆；韩国松隐艺术与文化基金会；德国慕尼黑 Martina Tauber Fine Art；德国柏林 Diskurs；美国纽约 Camera Club；广东美术馆；武汉美术馆；银川当代美术馆等海内外重要艺术机构展出。作品被包括香港 M+ Collection、瑞士巴塞尔 Erlenmeyer 基金会、意大利博尔扎诺FB Collection、南京萃舍云集当代艺术收藏中心、北京寺上美术馆、中央美术学院美术馆等在内的机构收藏。

她的艺术探索涉及性别身份、生存状态、重大历史事件、人际关系等复杂议题。曹雨用自己的身体推翻边界，清晰而有力地为她自身以及新一代艺术家大胆发声，其对当下的相关性别问题亦作出了新的阐释，使得她有关性别和身份的作品，成为了一个几乎由她个人掀起的现象。她的艺术实践为当代艺术尤其是女性艺术家在中国艺术界中的地位和发展做出了重要贡献，对理解当代中国以及全球化背景下的女性艺术发展具有重要意义。