

EXPERIMENTAL
IN
MACAO

2020 (iv)

藍上藍

Blue on Blue

史文華個人展
Works by Wenhua Shi

開幕 Opening Ceremony:

23.10.2020

(星期五 Friday, 18:30)

展期 Exhibition Period:

24.10-06.12.2020

(12:00 - 19:00)

策展人 Curator:

李少莊 Bianca Lei

主辦
Organisation

贊助
Sponsors

獨家媒體支持
Single Cyber Media Support

免費入場
Free Admission

展覽地點 Exhibition Venue：

後牛房實驗場一樓和二樓展廳（澳門和隆街十五號）
Post - Ox Warehouse Experimental Site 1F & 2F (Rua do Volong, No.15, Macau)

開幕 Opening Ceremony：

23/10/2020（星期五 Friday），18:30

展期 Exhibition Period：

24/10/2020 - 06/12/2020（逢星期一休息 Closed on Mondays）

開放時間 Opening Hours：

12:00 - 19:00

主辦 Organisation：**贊助 Sponsors：****獨家媒體支持 Single Cyber Media Support：****電郵 E-mail：**

oxwarehouse@gmail.com

網址 Website：

http://eximacau.blogspot.com; http://www.oxwarehouse.blogspot.com

查詢 For Enquiry：

28530026

EXiM 2020 製作團隊 Production Team：**策展人 Curator：**

李少莊 Bianca Lei

行政統籌 Administrative Coordinator：

張楚誠 Oscar Cheong, 黃詠思 Wendy Wong

宣傳品設計 Promotional Material Design：

梁妍慧 Vanessa Leong

翻譯 Translation：

焰焰製作 Swift Productions

前言

「藍上藍」—— 史文華個人展是 EXiM2020 第三個展覽，華裔藝術家史文華在美國從事實驗影像創作和教學多年。這次在一樓和二樓展出六個作品，展示形式以單頻、多頻、投影和裝置呈現。

一樓共展出《因為藍天》、《具體》、《臨界點》和《夜》四部作品。作品《因為藍天》是用了一種古典晒印圖片的技術——藍晒法(Cyanotype)，將手機視頻逐幀印製出來，再重新以定格動畫的方式製成影片。藝術家帶著觀眾從當下最普及的數碼影像，回到製作靜態照片（藍晒法）和動態影像（定格動畫）的最初期，最後又以高清視頻呈現。由非物質的媒介轉化成可觸碰的紙本物質圖像（鐵鹽與光的作用），再以逐幀動畫方式（有別於常見影片的跳動節奏）拍攝成數碼動態影像，一趟關於影像發展的回溯之旅。同層作品《具體》，標題取自二戰後在 1954 年成立的日本藝術團體的名字「具体」（全名是：「具体美術協 Gutai Bijutsu Kyōkai」，也稱為具體派）。具體派藝術家經常以身體作為工具或身體與工具結合進行藝術創作。史文華認為：「當代攝影機早以超越了攝影機是人眼的延伸傳統說法，攝影機替代了人眼」。攝影機的鏡頭如藝術家的眼睛，記錄了他的當下，景物的紋理和移動的身影等等。而經剪輯的影像就顯露出一種竭力追尋那些已逝的眼前，如腦海中跳動的碎片一樣，早已成為混雜式的圖型，重複地迴盪著，閃現著。作品《夜》的外文名字是以德文 Die Nacht 標示，是受到史特勞斯 (Richard Strauss) 在 1885 年創作的同名藝術歌曲啟發，也是影片的背景歌曲，而此曲的歌詞來自於奧地利詩人吉爾姆 (Hermann von Gilm) 1864 年的同名詩歌。陽光抹過玻璃窗，也短暫地帶進了室內並勾劃出內裡的場景。作品由光引領著，看到了時間流走，那一抹又一抹的光影讓眼球感受到有溫度的絲質觸感和也誘導出心底的詩意韻味，這就是光影和時間書寫的詩歌。《臨界點》是一個三頻錄像作品，以信號處理器扭曲和改變原有的視聽，產生出抽象的線條和圖案，史文華說：「不可逆轉的影像調變。」與此

同時，也讓我們看到數碼技術正在帶領著我們進入到一個全新但難以捉摸的境域。

二樓是一個被藍光渲染的空間，作品包括《水上行舟》和《時間感》兩組錄像裝置。《水上行舟》是藝術家一次重遊武漢東湖之時所創作的，表達城市發展不但使環境變遷，也產生了很多污染問題。當下看到的，已跟孩童時代的兒歌¹所描述的景致形成了鮮明的對比——「想不到海山竟多變幻，再也不見舊時面²」。作品是利用兩部 GoPro 攝影機固定在兩枝船槳上，隨著划船的動作，帶著觀眾浸入湖水之中，緊接又回到湖面之上，以一種呼吸的頻率上上落落。這種將相機設置在一處不尋常的視角，翻轉了我們慣常的觀視體驗，似曾相識，但又不一樣的感受和認知。而《時間感》是《具體》和《夜》的增強版，更加深入地抒發對時間飛逝的情懷，流動的光線和景物的質感仍然是主角。

史文華用影像寫詩，時間是很多作品的重要元素，而光線就成為演繹的手段。總能令觀看者走進一個沉思空間，緬懷時間的流逝，更慨歎逝去的不只是時間，周遭的人和景物都無人倖免，同時也反思進步和發展對人的影響。觀賞他的作品，需要靜心品味和沉澱思量。雖然螢幕是光滑的，但是作品令視覺和聽覺撫摸到起伏的痕跡，感覺到景物的質地。在作品的文字敘述中史文華提及多位先鋒實驗創作大師，包括白南準 (Nam June Paik)、蓋瑞·希爾 (Gary Hill)、喬納森·梅卡斯 (Jonas Mekas)、菲利浦·所羅門 (Phil Solomon) 和日本的具體派等，本著向他們致敬之時，同時將個人對實驗影像的美學精髓提煉出來，進行一次又一次的探究，無論是創作方法或媒體本身。

李少莊

2020/10

1. 《讓我們蕩起雙槳》，1955 年電影《祖國的花朵》的主題曲，劉熾作曲，喬羽作詞。
2. 《風雲》，1980 年香港電視劇《風雲》的主題曲，顧嘉輝作曲，黃霑作詞。

李少莊
Bianca Lei

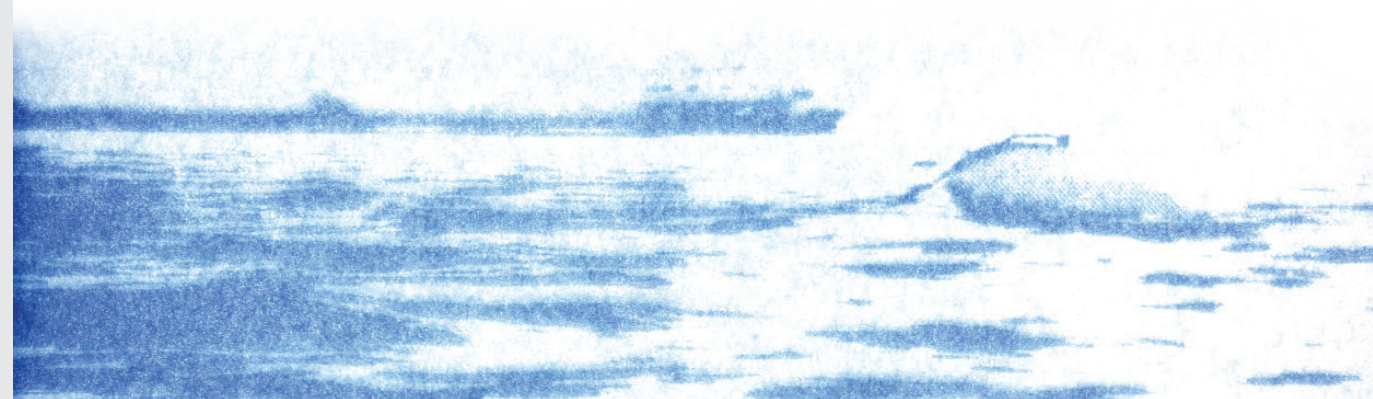
2001 畢業於英國倫敦密德薩斯大學 (Middlesex University) 藝術系，獲得碩士學位 (畢業展覽獲 “一級榮譽” 評分)。2000 年畢業於英國諾定咸特倫特大學 (Nottingham Trent University)。現為澳門理工學院中西文化研究所全職講師，澳門牛房倉庫藝術空間節目策劃，EXiM 實驗影像活動總策劃和澳門全藝社創會會員。

對人與環境因素 (包括地方、時間等) 的相互作用是其中一個主要的創作導向。近年嘗試用作品反思澳門城市的急速發展所引起的問題和探討媒體之間、圖像載體 (畫布) 和圖像之間、作品和展場之間的界限。作品通過不同媒體、物料和多元方式演繹。(個人作品集：<http://biancalei.com/>)

Gained Master of Art in Fine Art, Middlesex University in 2001 in London, UK (“First Class” in Final Exhibition); and BA (Hons) in Fine Art, Nottingham Trent University in 2000 in Nottingham, UK.

In present day, as a full-time lecturer in the Centre of Sino-Western Cultural Studies, Macao Polytechnic Institute; programme curator in Macao Ox Warehouse Art Space; organiser of Experimental Moving Image Festival in Macau (EXiM) and founder of Art for All Society (AFA).

The art creation has mainly focused on the dynamic relationship between mankind and environment factors (including place, time etc.). Has reflected on issues deriving from rapid urban development in Macau over the last decade, and explored the boundaries between different media, image carrier (such as canvas) and the image itself, and an artwork and its exhibit space. A variety of media, materials and methods to interpret art has been used. (Portfolio: <http://biancalei.com/>)

史文華 Wenhua Shi

助理教授，美國麻省大學波士頓分校人文學院藝術系
創作領域：電影，錄影，裝置，聲音藝術，互動數位藝術

藝術碩士，美國加州大學柏克萊分校
媒體研究學（電影製作），美國科羅拉多大學博爾德分校

文華執教於麻省大學波士頓分校，致力探索創作詩意的活動影像，他強調創作電影錄影互動裝置藝術中的概念性和本體性。他的作品曾在眾多的電影節，藝術節雙年展和美術機構博物館上映及展出。其中包括鹿特丹電影節，歐洲媒體藝術節，雅典電影錄影節，安娜堡電影節，太平洋電影資料館，上海西岸建築與當代藝術雙年展，威尼斯軍械庫。他同時獲得紐約藝術基金會，紐約州立藝術管理會的資助獎勵，西雅圖光線基金會和新英格蘭 LEF 基金會贊助。

Assistant Professor of Art, College of Liberal Arts,
University of Massachusetts Boston, US
Art creation: Film, Video, Animation, Sound Art, Interactive Art

MFA, University of California, Berkeley, US
BFA & BA, University of Colorado, Boulder, US

Wenhua Shi, an Assistant Professor of Art at UMass-Boston, pursues a poetic approach to moving image making, and investigates conceptual depth in film, video, interactive installations and sound sculptures. His work has been presented at museums, galleries, and film festivals, including International Film Festival Rotterdam, European Media Art Festival, Athens Film and Video Festival, Ann Arbor Film Festival, Black Maria Film and Video Festival, Pacific Film Archive, West Bund 2013: A Biennale of Architecture and Contemporary Art, Shanghai, Shenzhen & Hong Kong Bi-City Biennale of Urbanism, and the Arsenale of Venice in Italy. He had received awards including Light Press Grant (2020), the New York Foundation for the Arts (2015) and the New York State Council on the Arts (2015) and LEF Foundation Moving Image Fund Grants (2020).

內容 Content

因為藍天 Because the Sky Is Blue

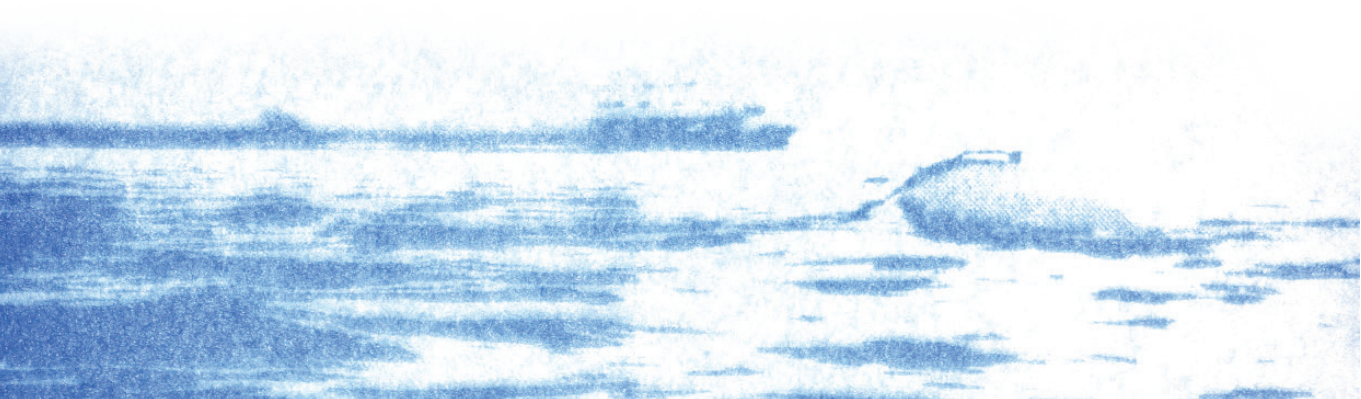
臨界點 Point of No Return

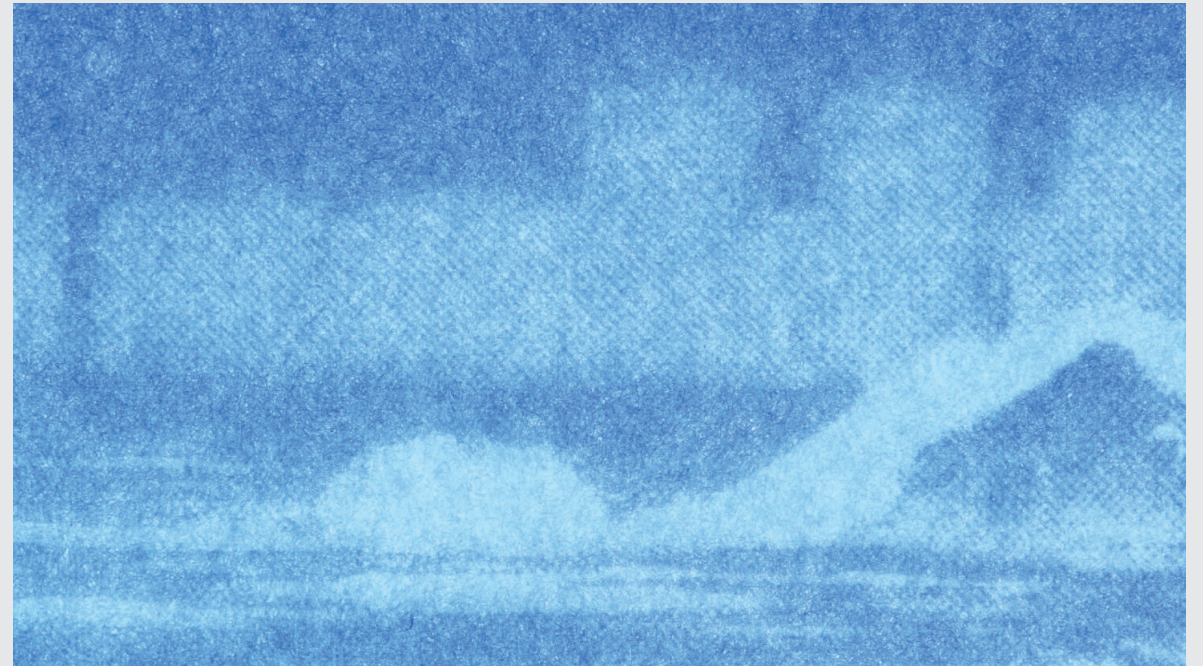
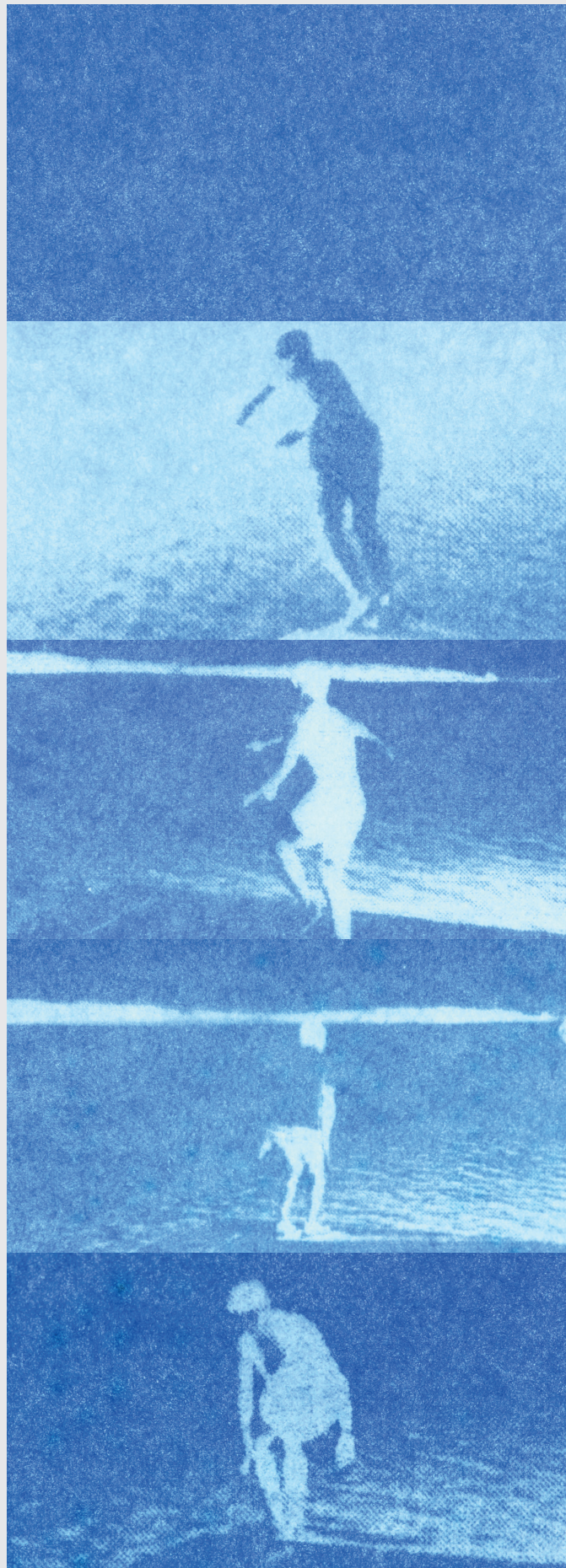
夜 Die Nacht

具體 Gu-Tai

時間感 Senses of Time

水上行舟 Water Walk

因為藍天 Because the Sky Is Blue

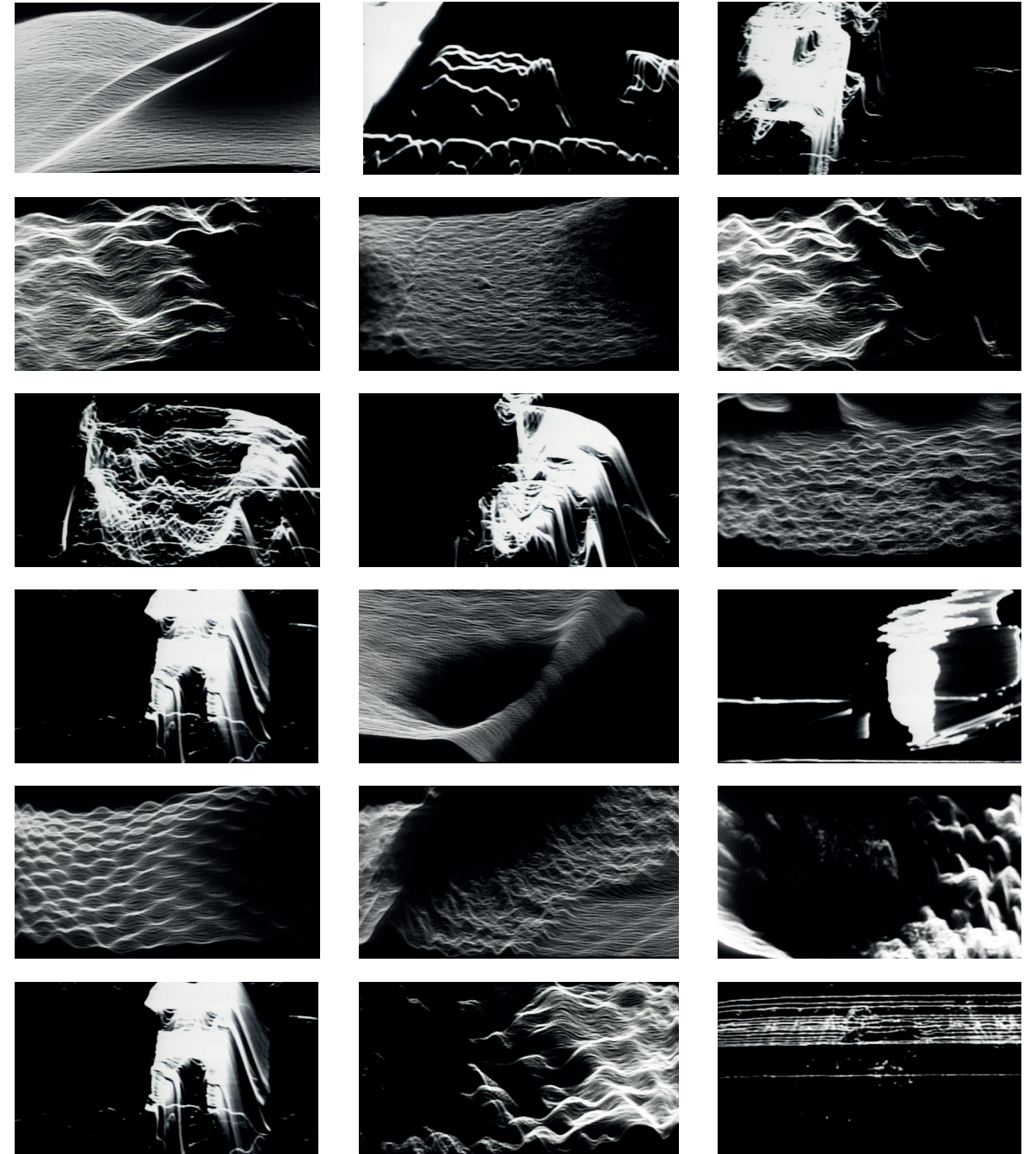
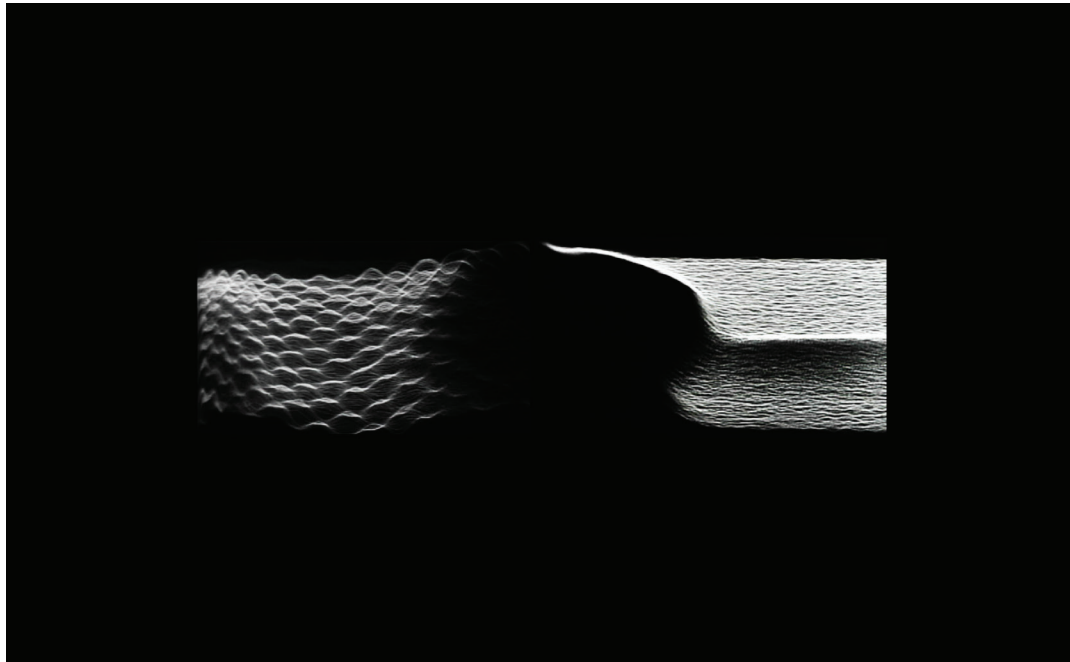
2020 | 3 分鐘 min 13 秒 sec | 彩色 colour | 無聲 silent

藍曬圖轉高清視頻 Cyanotype prints to HD

感謝：李巨川，謝旺，章嘉華，小引

今日距離 Muybridge 拍攝奔跑的賽馬已經有一百四十年有餘，活動影像在數字時代彷彿又回到超短視頻的原點。這部作品是文華假想 Muybridge 在今天會如何使用微視頻，所有素材來自眾多朋友手機拍攝的微視頻，經過列印和藍靛照片洗印術後完成。

Muybridge captured the galloping horse one hundred forty years ago in a brief 12 frames. The duration of today's social media video clips is similar to Muybridge's brevity. Wenhua tries to reimagine what subject Muybridge would capture today. All source footage is from Wenhua's social media feed. He used the cyanotype method to reprint the individual frames to create the final short videos.

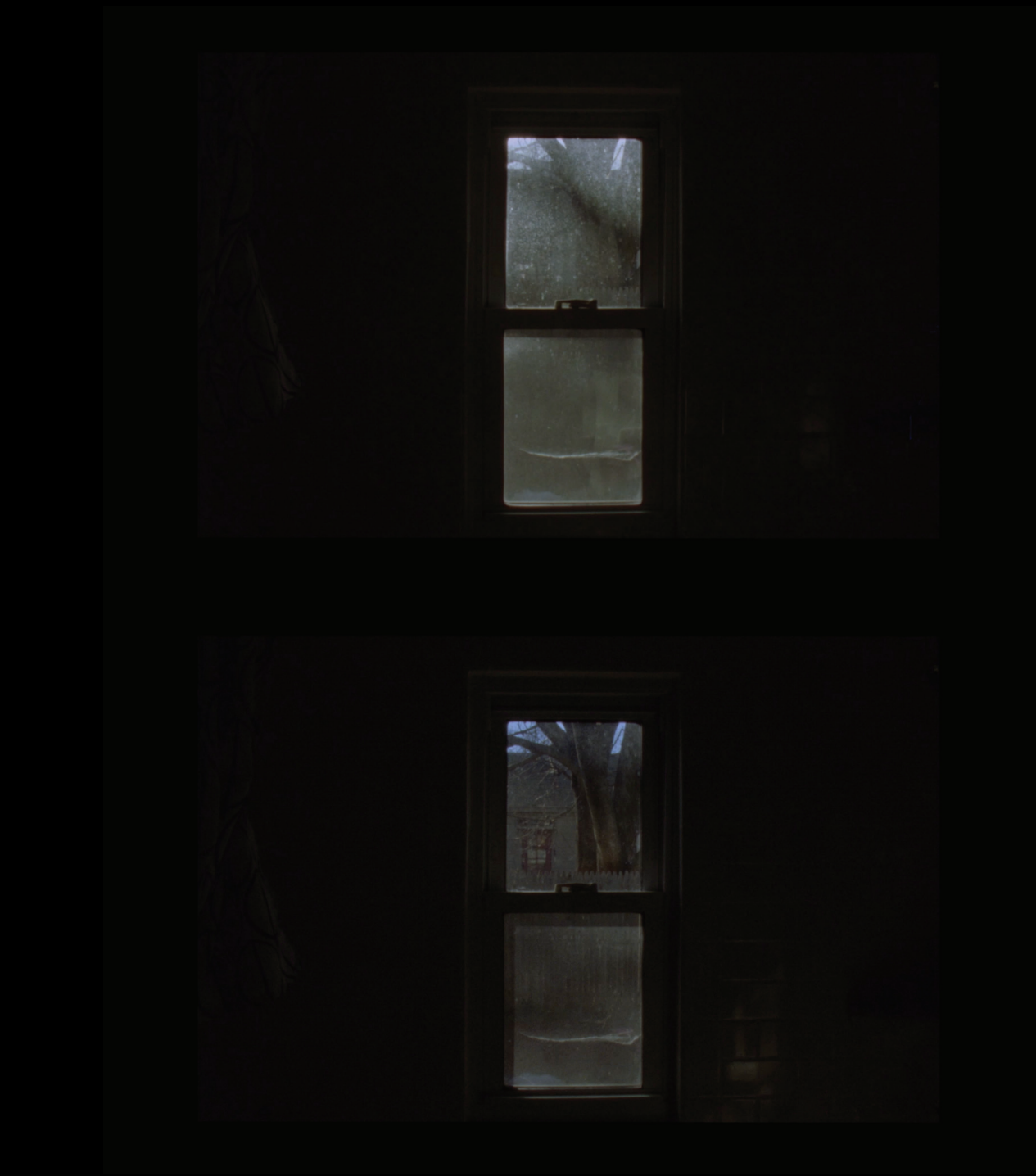
臨界點 Point of No Return

2017 | 17 分鐘 | 黑白 B&W | 有聲 sounds

錄像裝置 (三頻錄像) video installation (3 channels video)

「臨界點」是文華在信號文化藝術駐留項目後創作的作品，運用白南準 (Nam June Paik) 和蓋瑞·希爾 (Gary Hill) 使用的早期錄像信號處理器，交流電控制錄影信號回饋效果創作而成。通過反覆不斷抽象的信號處理手法產生不可逆轉的影像調變。

Digital has expanded our concept of space and opened up an unexplored frontier. The signals creating the lines we see onscreen are aspects of the future existing in our present. Like dreams they are an aspect of human experience but exist somewhere we cannot physically access. – Shayna Connelly

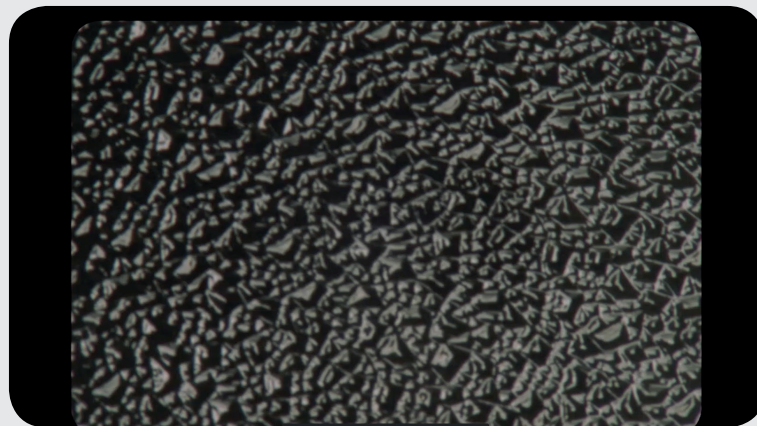
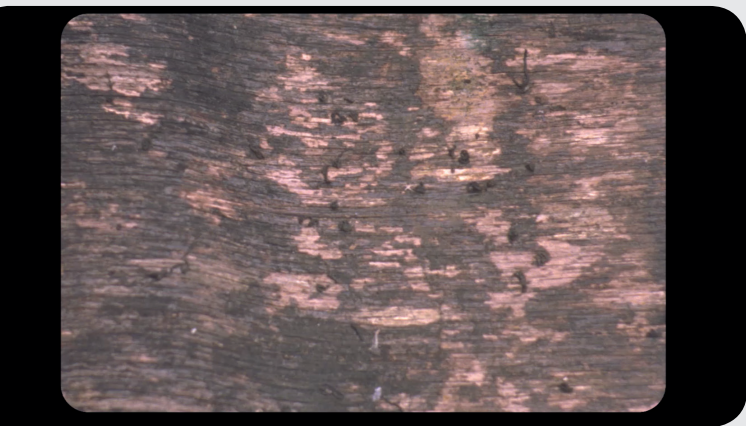
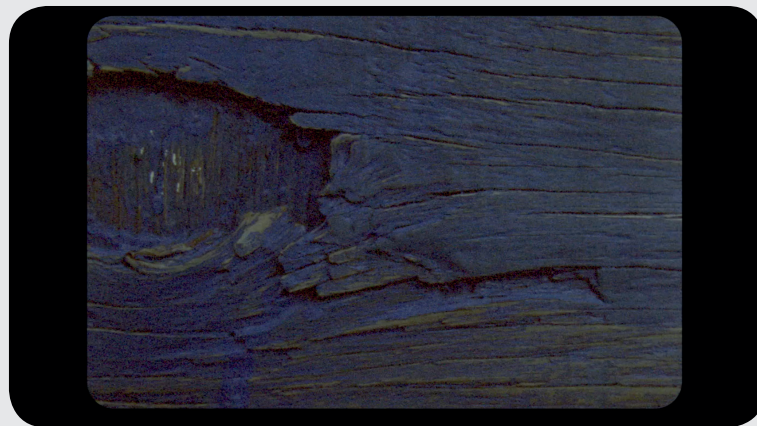

夜 Die Nacht

2019 | 3 分鐘 min 5 秒 sec | 彩色 colour | 有聲 sounds
16MM 膠片轉數位視訊 16MM film to digital video

「夜」是受到史特勞斯的晚期的同名藝術歌曲啟發創作的作品，運用延時攝影術完整地拍下鄰院一棟即將被拆除的房子的一天。作品也是對 2019 年去世實驗電影大師菲利浦·所羅門的致敬的視覺詩歌，正因為所羅門的鼓勵和支持，文華才得以持續創作。

Die Nacht was inspired by German Composer Richard Strauss's same title Lieder (Art Song). By employing time lapse photography method, Wenhua captured the view of a house, which was torn down for development soon after the film. The film is dedicated to deceased Experimental Filmmaker Phil Solomon, who had been a major support to Wenhua's art making.

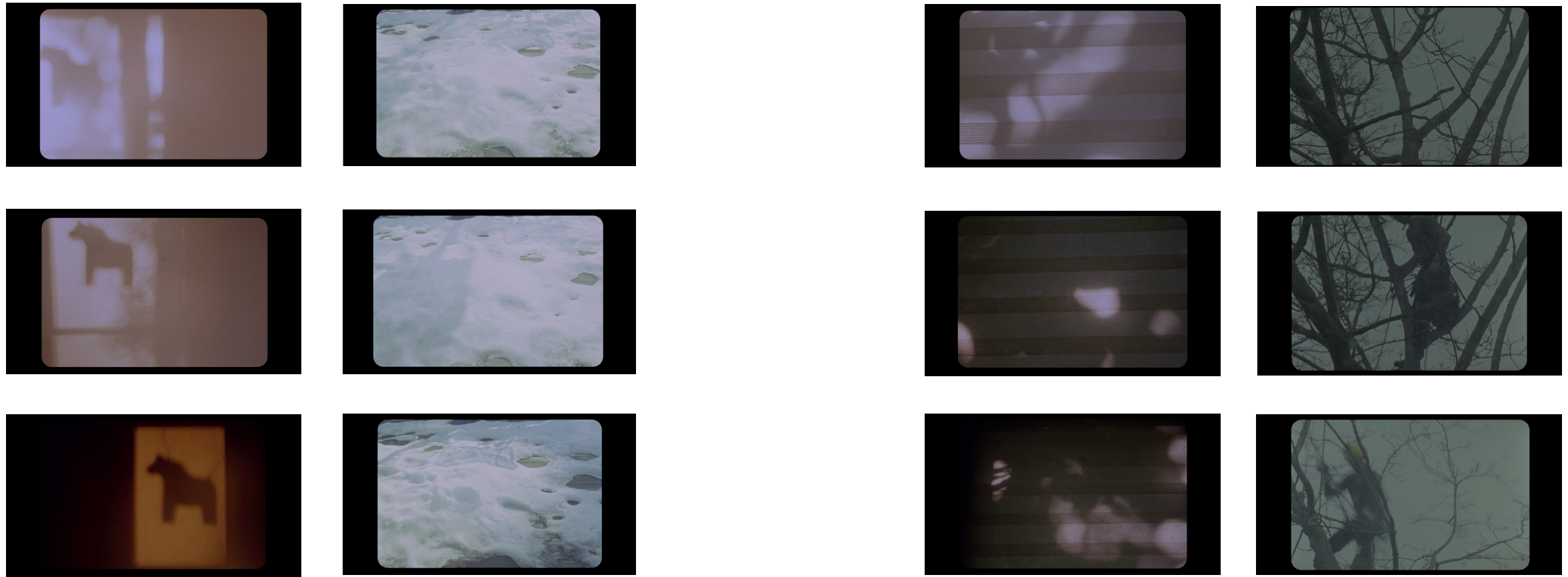

具體 Gu-Tai

2018 | 7 分鐘 min 24 秒 sec | 彩色 colour | 有聲 sounds
16MM 轉 HD 數位視訊 16MM film to HD video

這部實驗短片運用單幀定格的方式拍攝，大部分素材來自於 2018 年的上海武漢的短暫旅行。標題取自日本戰後當代藝術團體之名「具體」：工具與身體的整合。史文華認為當代攝影機早已超越了攝影機是人眼的延伸傳統說法，攝影機替代了人眼，成為了作者的合作者。觀眾必須花費精力去辨識與體會那些瞬間即逝的定格影像。

Wenhua took on a radical use of single frame image capture and examines his strange and familiar hometown in China, which he has been away from for nearly two decades. The film title comes from postwar Japanese avant garde artist group “Gutai”. The Kanji (Chinese) used to write “gu” means tool, measure, or a way of doing something, while “tai” means body. The film is the result of intense looking and seeing what might not be there.

時間感 Senses of Time

2018 | 9 分鐘 min 21 秒 sec , 13 分鐘 min 40 秒 sec ,

14 分鐘 min 12 秒 sec , 13 分鐘 min 53 秒 sec

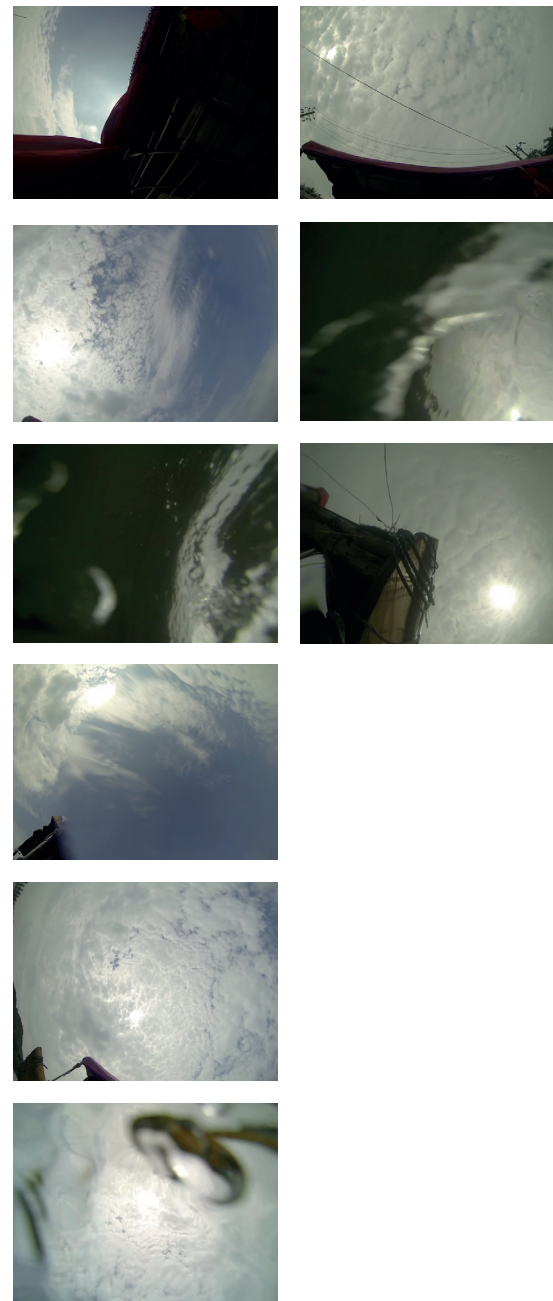
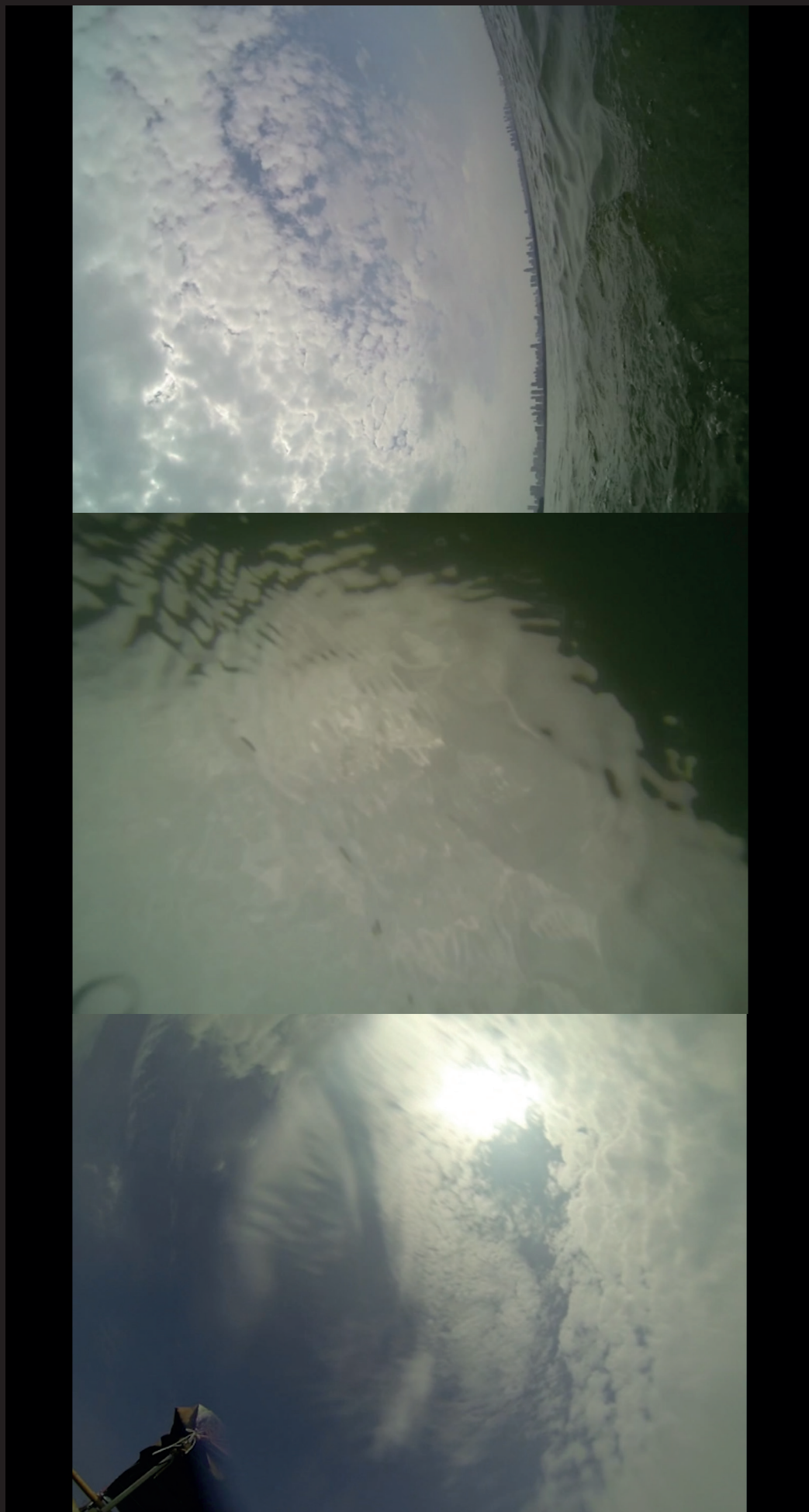
彩色 colour | 無聲 silent

錄像裝置 (四頻錄像, 16MM 轉 HD 數位視訊)

video installation (4 channels video, 16MM film to HD video)

「時間感」是一部多幕實驗作品，通過濃縮日常感知的時間產生延時拍攝而成，物件是冬季短暫的光與影。主體部分是寫個電影先鋒喬納森·梅卡斯的輓歌，後記「明天」為電影詩學派彼得·哈丁所做。時間感即是對實驗電影前輩的致敬也是對電影膠片逝去的一場告別典禮。

Senses of Time depicts the lyrical and poetic passage of time. The work reflects on time and focuses on defining subjective and perceptual time with close attention to stillness, decay, disappearance, and ruins.

**水上行舟
Water Walk**

2018-2020 | 57 分鐘 min 20 秒 sec · 16 分鐘 min 50 秒 sec |
 彩色 colour | 有聲 sounds
 錄像裝置 (兩部顯像管螢幕) video installation (2 CRT Monitors)

水上行舟拍攝於一次與老友李巨川和麥顛重遊東湖的經歷，將兩個相機綁在船槳上，船嫂划船至湖心一圈。鏡頭下的東湖早已不是少年時的樣子。

Row the Boat
 White Pagoda in the Distance
 Floats Gently A Breeze Blowing

Water Walk is a trip down memory lane, based on the lyrics of a 1950's Chinese children's pop tune. This piece, a two channel video installation, was created with two single long takes, shot with two GoPro cameras mounted on boat paddles as they are rowed on East Lake. The piece attempts to bring the issue of radical city development into focus. The high value lakefront real-estate is the driving force in shrinking the lake area while industrial pollution is still present. The children's song is a stark contrast to the realities of urban transformation.

