

群展 「iViva México!**日期: 2020年7月24日—9月27日 [夏季休館: 8月9日—17日]****地點: SHOP Taka Ishii Gallery (香港)****參展藝術家: Mario García Torres, Graciela Iturbide, Chucho Reyes, Armando Salas Portugal, Lucía Vidales****參觀時間採預約制。請電郵至 tighk@takaishiigallery.com**

SHOP Taka Ishii Gallery 將於 2020 年 7 月 24 日 (五) 至 9 月 27 日 (日) 期間, 舉辦圍繞著墨西哥攝影、藝術與設計的「iViva México!」展覽。本群展將展示格雷西拉·伊特比德 (Graciela Iturbide) 和阿爾曼多·薩拉斯·波多各 (Armando Salas Portugal) 攝於 70、80 年代的罕有攝影作品、丘喬·雷耶斯 (Chucho Reyes) 的經典紙上作品、露西亞·維達雷斯 (Lucía Vidales) 的油畫和陶瓷, 以及一系列 VARON 珠寶首飾和其他墨西哥製造的室內用品, 包括手工地毯、現代建築師路易斯·巴拉岡 (Luis Barragán) 設計的「Miguelito」椅子。展覽將同時展示及出售稀有的藝術書籍。透過各式各樣的藝術和設計作品, 與當代概念藝術家馬利歐·加西亞·托雷斯 (Mario García Torres) 親自挑選的音樂, 是次策展項目旨在呈現充滿活力的墨西哥文化。

在 1970-71 年間, **格雷西拉·伊特比德** 隨攝影大師曼紐爾·阿爾瓦雷斯·布拉沃 (Manuel Álvarez Bravo) 深入墨西哥原住民居住地區, 在攝影旅程中受到深遠的啟發, 直到 1990 年代, 墨西哥一直是伊特比德的攝影焦點。從電影導演轉向發展紀實攝影, 這位藝術家在阿爾瓦雷斯·布拉沃和約瑟夫·寇德卡 (Josef Koudelka) 的詩意風格、亨利·卡蒂爾-布雷斯松 (Henri Cartier-Bresson) 的「決定性時刻」概念以及電影製片人路易斯·布努埃爾 (Luis Buñuel) 的超現實主義風格的影響下, 逐漸確立自己的風格。對伊特比德來說, 攝影是一種有助結連自己的文化並與異文化相遇的媒介和工具。她於自稱為「攝影散文」的紀實攝影作品中, 以具詩意的方式接觸被攝者和各主題, 當中反映了她對祖國墨西哥及其他地區的文化、儀式、日常生活濃厚的興趣。是次展覽展出的五幅黑白罕有攝影作品涵蓋了她歷久常新的主題, 包括城市與鄉郊生活, 傳統與現代, 慶典與死亡等, 相互映襯。

受到故鄉墨西哥多采多姿的自然環境所吸引, **阿爾曼多·薩拉斯·波多各** 於國內各地旅行, 把足跡遍及的景緻盡收於鏡頭之下, 累積成為珍貴的文獻收藏。此外, 薩拉斯·波多各亦與以墨西哥城為據點的眾多建築師合作, 以攝影記錄因經濟發展而急速變化的城市景觀, 見證了 1960—70 年代現代式建築建設的興起。他為國際知名現代主義建築師路易斯·巴拉岡擔任專屬攝影家, 建立了長達 40 餘年合作關係。巴拉岡的思想源流始至解讀以莊園制度為代表的墨西哥傳統生活模式, 並融合庭園設計家家費迪南德·巴克 (Ferdinand Bac) 的景觀設計視點, 以及阿拉伯安達盧西亞文化的地中海建築所帶來的影響, 形成自身獨特的詮釋方式。巴拉岡決心將自身的理念投入建築設計, 他並非沿襲當時的主流採用功能至上主義的國際風格, 而是標榜「富含情感的建築」, 留下為數眾多的重大建築作品。本展覽將展出知名《Casa de Luis Barragán》(c.a. 1962, 1974) 巴拉岡宅邸系列作品。

Jesús Reyes Ferreira, 又名**丘喬·雷耶斯**, 是一位自學成才的藝術家, 並創作出二十世紀墨西哥藝術中最具原創性的風格。雖然雷耶斯較晚才開始作畫, 但他自 1910 年代起以古董商人和藝術收藏家身份縱橫文化創意界, 亦為促進藝術交流而開放他在故鄉瓜達哈拉和首都的宅邸。建築師路易斯·巴拉岡視雷耶斯為色彩學的老師。過去他利用百葉簾和運色, 在室內打造光線的變化, 並採用傳統方法製作獨有的顏料用於畫作中, 捕捉了具墨西哥文化特色的色彩。雷耶斯充滿活力的油畫、紙上畫作、雕塑等皆以生動、喜慶的顏色及大膽的筆觸著見, 也贏得了巴勃羅·畢加索 (Pablo Picasso) 的讚賞。正如標題所示, 「Flores」(n.d.) 在薄紙上呈現了經典的花朵圖像。雷耶斯廣泛使用這種薄紙以紀念墨西哥的流行藝術和稱為「帕佩爾·皮卡多」的墨西哥剪紙設計。而在其他作品可見, 藝術家曾嘗試重疊兩層或多層的啡色薄紙, 配合特定的主題, 為作品色調和紋理進行藝術實驗。

透過想像融合幻想與歷史，**露西亞·維達雷斯**運用作品建構一個跨越時間的個人宇宙，結連不同時代的人。在維達雷斯的畫布可見顏料的重重堆疊呈現相異程度的密度及透明感，動態感十足的筆觸下，看似萌發出有機的生命，在與光線、空間的互動中，其形態亦隨之變化，更突顯作品的表現力。作為能指 (signifier)，維達雷斯畫作運用的豐富色彩，體現了繪畫中人身勞動的時間運行軌跡，並透過創作豐富內心世界，也為過去及現時的傷痛帶來慰藉。她既抽象又帶具象的油畫「Pésima idea (Baad idea)」(2018)，以及參考素燒陶瓷和前西班牙時期的藝術風格而創作的低溫陶瓷作品「Días y noches (Days and nights)」(2019)、「Una explicación sin rostro (Faceless explanation)」(2019) 在本展覽中代表年輕一代的聲音，與二十世紀的三位藝術大師展開對話。

作為實驗性的藝術商業空間，SHOP 致力融合「畫廊」與「商店」這兩個概念，引入不同的設計商品和精美的手工藝品於各展覽。是次展覽將與由亞倫·張波 (Aaron Changpo) 創立的墨西哥城珠寶品牌 **VARON** 合作。品牌創作出具有悠久歷史和意義、男女皆宜的前衛首飾，並將展出墨西哥琥珀的特別系列。從地質學而言，墨西哥琥珀相對年輕，其歷史可追溯到 2500 至 4000 萬年之間。琥珀是由木材中的樹脂製成的，由於木材與環境隔離，因此產生與生物降解相反的石化作用，自人類起源以來就存在於歷史上。該系列標誌著 VARON 首次使用琥珀，並將石化岩石與銀並置，展露其跨越時空的特質。

馬利歐·加西亞·托雷斯為本展覽精心編輯了長達兩小時的背景音樂播放清單。除了藝術家使用過去作品的聲音和配樂組成的回顧性聲音藝術作品「Silence's Wearing Thin Here」(n.d.) 之外，這清單亦包含了幾十年來不同風格的作品，當中包括由作曲家西爾維斯·特雷維塔斯 (Silvestre Revueltas) 創作的「La Noche de Los Mayas (The Night of the Mayas)」交響曲 (1939 年)、伊曼紐爾 (Emmanuel) 的 80 年代經典流行歌曲「La chica de Humo (The Smoke Girl)」(1988 年)、瓊·塞巴斯蒂安 (Joan Sebastian) 的鄉村音樂作品「Eso y Más (This and More)」(2006)、卡拉·莫里森 (Carla Morrison) 的當代獨立流行音樂「Te Regalo (I Give You)」(2017)。加西亞·托雷斯以富詩意的方式串連超過 30 首作品，傳達了墨西哥歷史上未曾探索的面貌。

Vista Panorámica, Panoramic View,
Mexico, D.F.
Editorial Mexico, S.A.
Greeting cards created by Fischgrund

藝術家背景資料及品牌故事

馬利歐·加西亞·托雷斯，1975 年生於墨西哥蒙特洛瓦，目前以墨西哥城為據點從事創作活動。2005 年畢業於加州藝術學院。他致力於探求 1960 年代與 1970 年代的觀念藝術史及其特色，利用詩詞的手法賦予作品故事性，並使用影像、攝影、雕塑等多種媒材。作品聚焦於藝術史中尚未被探討的空白部分，將出其不意的虛構小說與現實並列，或是促使兩者對話，以凸顯記憶或理解的偏差與曖昧不明的部分，進而思考比當代社會現況更為廣泛的議題。近年舉辦個展於沃克藝術中心 (明尼阿波利斯, 2018 年；是次個展為布魯塞爾 WIELS 當代藝術中心共同策劃，並於 2019 年巡迴展出)、沃斯堡現代藝術博物館 (2015 年)、邁阿密佩雷斯藝術博物館 (2014 年)、Project Arts Centre (都柏林, 2013 年)、蘇菲亞王后藝術中心 (馬德里, 2010 年)、阿姆斯特丹市立博物館 (阿姆斯特丹, 2007 年) 等地舉行。此外，亦多次參與國際性大型展覽，像是沙迦雙年展 (2017

年)、第 8 屆柏林雙年展 (2014 年)、第 13 屆卡塞爾文獻展 (2012 年)、聖保羅雙年展 (2010 年)、台北雙年展 (2010 年)、橫濱三年展 (2008 年)、威尼斯雙年展 (2008 年) 等。

格雷西拉·伊特比德，1942 年生於墨西哥城，並於本地從事創作活動。1969 年進入墨西哥國立自治大學電影研究中心就讀，專攻電影導演。然而，在學期間師事墨西哥現代主義大師紐爾·阿爾瓦雷斯·布拉沃 (Manuel Álvarez Bravo) 之後，創作風格受其影響，轉為從事靜物攝影。1970 年至 1971 年間，擔任阿爾瓦雷斯·布拉沃的助手，遊歷墨西哥各地，1970 年代前期亦造訪巴拿馬、古巴等地，足跡延伸至拉丁美洲。在這段攝影之旅中，她深受當地民族及原住民聚落的文化特色吸引，1970 年代中期以後，攝影聚焦於墨西哥儀式、天主教色彩，以及在地傳統文化的融合，捕捉了許多嘉年華會形式的祭典樣貌。通過這些作品，伊特比德強調了墨西哥意象的諷刺意味，意象代表死亡，並強調了這些社會儀式的超現實主義特徵。她最著名的攝影系列《Juchitán de Las Mujeres》(1979-86 年) 是一個長期項目。當中展示了 Juchitán 的 Zapotec 原住民，他們在經濟和政治上都是獨立的，並在社區中享有性自由。該系列於 1987 年獲得了尤金·史密斯紀念基金會攝影獎，並於 1989 年集結成書出版。

她主要個展包括「Graciela Iturbide's Mexico」(國際女性藝術博物館，華盛頓，2020 年、波士頓美術館，波士頓，2019 年)、「Graciela Iturbide 1969 – 1990」(Taka Ishii Gallery Photography / Film, Tokyo, 東京，2016 年)、「Graciela Iturbide Retrospective」(泰特現代藝術館，倫敦，2013 年) 等，以及在芙烈達·卡蘿博物館 (墨西哥城，2012 年)、巴比肯藝術中心 (倫敦，2012 年)、墨西哥現代藝術博物館 (墨西哥城，2011 年)、曼弗雷基金會 (馬德里，2009 年)、溫特圖爾攝影博物館 (溫特圖爾，2009 年)、Americas Society (紐約，2008 年)、保羅·蓋蒂博物館 (洛杉磯，2007 年)、里約熱內盧現代藝術博物館 (1993 年)、舊金山現代藝術博物館 (1990 年)、龐畢度中心 (巴黎，1982 年) 等地舉行。主要得獎有紐約國際攝影中心康乃爾·卡帕終身成就獎 (2015 年)、露西獎 (2010 年)、墨西哥市國家藝術科學獎 (2009 年)、哈蘇國際攝影獎 (2008 年)、史密森尼拉丁裔研究中心傳承獎 (2007 年)、雨果·艾爾福特獎 (1989 年)、古根漢獎助金 (1988 年) 等。

丘喬·雷耶斯，即 Jesus Reyes Ferreira (1880-1977)，生於墨西哥哈利斯科州瓜達拉哈拉 (Guadalajara)，其後於墨西哥城離世。在父親的影響下，雷耶斯對古董和藝術產生了濃厚的興趣。儘管沒有接受過任何正規的藝術教育，他卻在家鄉瓜達拉哈拉的上流社會以及墨西哥城的文化菁英圈子中，表現出無與倫比的美學和才華。從佈置藝術用品商店的櫥窗到教堂的聖壇、室內設計、展覽藝術收藏、以及實驗性藝術創作等，雷耶斯都展現了具表現主義特色的個人前衛風格。他人緣廣達，在世時與大衛·阿爾法羅·西凱羅斯 (David Alfaro Siqueiros)、芙烈達·卡蘿 (Frida Kahlo)、胡安·奧戈爾曼 (Juan O'Gorman)、迭戈·里維拉 (Diego Rivera) 和胡安·索利安諾 (Juan Soriano) 等為友。他的主要個展包括藝術家 82 歲時舉辦的國家級回顧展 (墨西哥藝術宮，墨西哥城，1962 年)、「Chucho Reyes」(聖哈辛托廣場，墨西哥城，1972 年)、「Chucho Reyes」(Galeria Pecanins, 墨西哥城，1975 年)。期後向他致敬的展覽包括「Homage to Chucho Reyes」(Galeria Pecanins, 墨西哥城，1984 年)、「La mirada estética de Jesús Reyes Ferreira」(現代藝術博物館，墨西哥城，2002 年)、「Chucho Reyes」(Bolsa Mexicana de Valores, 墨西哥城，2012 年)、「Chucho Reyes, The Show Will Start」(Inverarte Art Gallery, 聖安東尼奧市，德克薩斯州，2012 年)、「Chucho Reyes, La fiesta del color」(墨西哥藝術宮，墨西哥城，2018 年)。

阿爾曼多·薩拉斯·波多各 (1916-1995) 出生於墨西哥·蒙特雷。1932 年前往美國加州大學洛杉磯分校專攻化學 (1935—1938 年)，歸國後在墨西哥各地旅行途中首次接觸到相機，以獨特的視點記錄了墨西哥富含多元面貌的自然景緻。其攝影作品於 1941 年起，刊載於以愛護自然為主旨的墨西哥市民組織 El Club de Exploraciones de México 所發行的刊物《La Montaña》，並於墨西哥國內參與各種展出。此外，因經濟急速成長而生的眾多現代建築也是他的攝影焦點之一，40 餘年來擔任路易斯·巴拉岡的專屬攝影家，期間的建築攝影作品最負盛名。主要個展包括「Paisaje Mexicano」(墨西哥藝術宮，墨西哥城，1944-

46年)、「Paisaje Chiapaneco」(Circulo de Bellas Artes, 墨西哥城, 1949年)、「Luis Barragán. Architect」(現代藝術博物館, 紐約, 1980年)等。

露西亞·維達雷斯, 1986年生於墨西哥墨西哥城。目前居於墨西哥蒙特雷市, 在蒙特雷大學任職教授。2009年於墨西哥城在隸屬國立美術學院的國立繪畫雕塑及雕刻學院 La Esmeralda 完成學士學位, 並於2014年於墨西哥國立自治大學取得藝術碩士。維達雷斯近期的個展分別在墨西哥蒂華納市的 House of Deslave (2019)、和位於墨西哥市的 Galería de Arte Mexicano 及 Galería Alterna (2019) 展出。她參與了超過40個在墨西哥及海外舉辦的群展, 其中包括「Murales para un cubo blanco」(Sala de Arte público Siqueiros, 墨西哥城, 2020)、「Prince.sse.s des villes」(巴黎東京宮, 巴黎, 2019)、「100 Sculptures」(Anonymous Gallery, 墨西哥城、巴黎, 2019)、「Naturally」(Lulu, 墨西哥城, 2018)、「Tiger poems and songs for Hurricanes」(Galería Traves Travesía 4, 瓜達拉哈拉, 2018)、「Montar la Bestia」(USC 費雪美術館, 洛杉磯、墨西哥國家鐵路博物館, 普埃布拉、卡薩瓦哈卡酒店, 2017)。

亞倫·張波生於墨西哥城, 自小受珠寶商家族的薰陶, 在奎爾納瓦卡市(Cuernavaca)度過了童年。珠寶是墨西哥傳統文化的一部份, 自前西班牙時期在墨西哥文化上擔當極為重要的角色, 在當今社會和流行文化中仍可以看見其影響力。張波漸漸被金屬和寶石所散發的能量、以及它們與人類之間的象徵性聯繫所吸引, 無意中跟隨作為珠寶商祖父的腳蹤, 承傳四代的事業。他深刻地領會到一個使命——向世人傳達已在地球上數十億年的石頭和材料中所感受到的能量, 並將它們打造成與個人價值相關的物品。著眼於設計無性別性的珠寶作品, 張波以其精湛的工藝知識和對每種材料的敏銳度創立了 **VARON**。VARON 的誕生源於地球上數十億年間形成的材料和礦物中發現的能量, 以及人們在完成品上所寄託的寓意。縱觀人類歷史和不同文化, 珠寶一直被視為人際關係、自我超越和送禮饋贈的象徵。張波不斷把這些概念融入他的創作過程, 並考慮到每件作品的意義隨著不同人變化而更新, 為每件珠寶作品創造新的傳記, 並且從飾物轉化為個人標誌, 超越了性別界限, 更富有歷史和意義。

SHOP Taka Ishii Gallery Inquiries: Stephanie Ho
Shops 4A & 4B, UG/F, Bo Fung Mansion, No.1 St. Francis Yard, Wan Chai, Hong Kong
tel +852 3619 0011 / fax +852 3618 9824 / web www.takaishiigallery.com / email tighk@takaishiigallery.com