

Danielle Dean

Bazar

2018年9月16日到10月21日

Danielle Dean 在47 Canal第一次個展建立在她近期在法國巴黎老佛爺百貨基金會 (Fondation d'entreprise Galeries Lafayette) 的呈現。在那裡她首演了短片Bazar (2018)，對短片的設想是藝術家在市政廳百貨公司 (Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV)) 文獻庫中渡過的時光中孕育的。BHV於1856年在巴黎市政廳 (Hôtel de Ville) 的街對面成立，被認為是巴黎最早的百貨公司，它今日是老佛爺百貨集團的成員。

BHV在巴黎零售界具有傳奇的地位，是杜尚自稱在1914年曾經買到瓶架現成品的地方。它的名字源於波斯語bāzār，指的是市場，旨在喚起對土耳其和埃及常見的大型綜合性市場的想象。Dean和一些在城市生活許可 (Permis de Vivre la Ville)的機構工作的女性合作。此機構旨在促進巴黎郊區的社會參與。有許多包括馬提尼克、阿爾及利亞、瓜達盧普等前法國殖民地的二代子孫在郊區生活。她們一起剖解分析BHV從1880年至今的零售目錄，來討論這些文本是如何構建了一個規範化的法國消費者形象。藝術家把在工作坊中與參與者生成的對話編成了劇本，交雜著從零售目錄挑選出的語言。劇本出現在Bazar中半即興創作的場景，與由Dean設計的動畫插圖一同呈現。其中一部分，一位女子在Nespresso機器旁跳krump舞，將加州街舞富有表現力風格和Dean對消費圖像誇張力量的研究相融合。結果是一個幽默、影響深遠的視覺文件，結合了文獻調查和不同的個人體驗來詢問商品以圖片的形式循環是如何影響和改變了人們的生活，從過去的歷史到今天。

Dean經常把文化物品—比如耐克的True Red運動鞋，或者1482年葡萄牙人在加納建立的埃爾米納城堡—作為創造多層次藝術品的起始點，來分析后殖民主義世界的主體是如何形成的。Bazar延續了藝術家正在進行的有關於消費主義和殖民主義相互纏繞的歷史的探究。像BHV這種百貨商店的零售目錄是法國拓展對於殖民地影響的關鍵媒介。當時，奢華品和日用品經常通過貨運運輸到殖民地國家。這不僅僅拓寬了法國零售業的消費基礎，更是建立了一個以白人、中產階級上層、和巴黎人為理想典范的法國主體性。在Dean與當地人解析BHV零售目錄的過程中，她們發現唯一出現的黑人女人形象是為了使床單看起來更白的黑人女仆。BHV的零售業文學闡明了歐洲國家與其殖民地之間的相互關係：歐洲從殖民地壓榨了大量的人力和物質財富，同時通過消費主義和欲望的軟實力在被殖民的主體身上加強了遙不可及的社會和文化期望值。這種複雜的系統在像亞馬遜這種全球公司的新殖民主義活動操作中得以持續。

這種令人消費的沖動，以及伴隨其生成的圖像，重新組建了19和20世紀對於時間和空間的思考。在其中一個動畫片段中，Dean刻畫了在殖民地圖上，由家用品組成的陸續前進的隊伍，仿佛這些物品在遷移，或者在上班的路上。碎片化和分裂化的過程持續著告訴我們今日的全球化是什麼樣的體驗。反思著這一點，這次47 Canal的展覽Bazar從一部線性的電影分離成動態的四頻裝置。藝術家先是從BHV雜誌目錄摘選出一系列產品，進行手繪，然後根據手繪圖像剪出卡片道具—它們直接將影像延伸到畫廊的空間。裝置強調了我們是如何將廣告體驗成一種風景：正如社會理論家Emanuele Coccia在他的書《Goods: Advertising, Urban Space, and the Moral Law of the Image》所說，廣告構成了“一個非常有效的露天實驗室，能夠製造跟社會緊密相關的圖像¹”。雕塑作為電影實體上和理論上的框架，強調了藝術畫廊作為商品展示的結構其中一部分的功能。

BHV零售目錄中的多個場景也被演繹成一系列水彩畫。不按照時間順序，這些畫面摘選自跨越很寬的歷史範圍內的目錄頁數，從最早的皮革精裝版本到後來的光紙印刷。水彩畫探究了營銷媒體，在跨越時間和空間的條件下，其加速的可替代性，通過想象力來獲取消費者注意力，預示了今天無處不是的廣告滲透力。電影中的人物在水彩畫中閑逛，仿佛是隱藏在比生命還要重要的產品之後。通過強調商品生產過程所湮沒的人類生命，這些作品實際上點名了那個能夠突破人種化和殖民化，維護自己的權利，而重新矯正歷史的激進主體。Dean 激活了文獻，在它的縫隙中尋找通往政治力量的機會。

---

¹ Emanuele Coccia, *Goods: Advertising, Urban Space, and the Moral Law of the Image* (New York: Fordham University Press, 2018), xii.

Danielle Dean從倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）獲得本科學位，並從加州藝術學院（from California Institute of the Arts）獲得藝術碩士。她曾經是惠特尼美術館（Whitney Museum of American Art）的獨立研究項目的研究員，也是史勾西根繪畫雕塑學校（Skowhegan School of Painting and Sculpture）和阿姆斯特丹的裡克斯美術學院（Rijksakademie van Beeldene Kunsten）的駐留者。她近期在美術館的個展包括紐約的哈萊姆畫室博物館（Studio Museum），底特律的現代美術館（Museum of Contemporary Art）。她參加過的群展包括舊金山現代美術館的開放空間（SFMOMA Open Space），日內瓦的當代藝術中心（Centre D'Art Contemporain），紐約的雕塑中心（Sculpture Center），拉各斯的歌德學院尼日利亞（Goethe Institut Nigeria），亞特蘭大當代藝術中心（Atlanta Contemporary Art Center），德州休斯頓的DiverseWorks，加州洛杉磯的哈默博物館（Hammer Museum），以及倫敦的泰特現代美術（Tate Modern）。她的作品即將在南倫敦畫廊（South London Gallery）；里斯本的（藝術、建築和科技博物館）Museum of Art, Architecture and Technology，以及阿姆斯特丹的市立博物館（Stedelijk Museum）展出。洛杉磯的Commonweath and Council也是Dean的代理畫廊。

此次展覽是47 Canal在291 Grand Street的空間重新裝修後的第一次展覽。