Gabriel RICO

IDEAT,

Gabriel Rico: the Flea Market

%041 %2023

IDEAT 理想家

CONTEMPORARY LIFE

Reshap
Imag ato n

SPÉCIAL
重塑想象

董功 、Gabriel Rico、林芳璐、
Paul Hsu、卜佳新、聂若涵……

Design

Jean-Baptiste Fastrez
浑身是胆

Lifestyle

Milan 复燃
Paris 开放思维的和谐融汇

Trips

Strasbourg 因传统而现代

全国邮发代号：46-379
ISSN 2096-0093
9 772096 009236 01>

N° 093 & 094 - Jan. & Feb. 2023 - RMB 50 , HKD 60

093cover.indd 1
23/2/3 下午6:44

Gabriel Rico
跳蚤市场

加百列 · 里科（Gabriel Rico）的创造惯于挪用融合各种日常生活的物件，在他的个人工作室内总是摆放着各种形态各异、看似同艺术不相干的物件。各种球类玩具、塑料水果模型、枯木树枝、人偶面具陈列在“货架”上，乍看之下，与其说这是一位当今炙手可热的艺术创造者的创想发源地，不如说更像是安静地坐落于某个街道口的市井杂货店。

撰文 高大发 / 编辑 口口 / 图片提供 艺术家工作室

特别鸣谢 贝浩登画廊 & 海上世界文化艺术中心 SWCAC

ID-special工作室 rico.indd 46 23/2/3 下午4:07

在这个被艺术家本人称为“跳蚤市场”的工作室内，蕴含了加百列 · 里科自身对过往建筑学习、艺术哲学以及物件本身的沉思。他对霓虹灯、标本、网球、陶瓷、石块、树枝及私人物件的利用，都是对后超现实主义和贫穷艺术运动的致敬。

通过对现成物与人造物的组合，加百列 · 里科探索的主题从无形的声谱形式到日常食物的生产与消费，以事物的不对称性激发我们对自身文化和政治缺陷进行思考。而这间看似凌乱无章的工作室恰恰折射出加百列 · 里科不断挑战教条、另辟蹊径的艺术态度和我们当下所处的现实环境——流动多变，充满随机性和未知。

理工男的拾荒浪漫

加百列 · 里科早年间拥有建筑学的学习经历，培养了他扎实的数学与物理学基础。虽然最终他没有继续建筑生涯，但仍然在艺术创作中保留了早年学习的习惯——对数理方程式的迷恋，以及对各类日常物质材料的偏爱。正如他在接受采访中提到：“建筑师需要堆砌水、沙子、水泥等各种材料来建造房子，我的工作同样如此，只不过我制造的是艺术。”

无论是在各种跳蚤市场“淘货”，还是在沙滩边拾捡不同的贝壳，加百列 · 里科感兴趣的不单单是材料本身的视觉语言，更重要的是那些物件所承载的情感寄托、历史渊源以及串联起不同个人经验的集体想象。收集的物品会被他带回工作室，先同他共同“生活”一段时间，然后才会被选择用到创作中。这段“同居期”也是艺术家对每一件“发现物品”（Object Trouvé）重新认识、感受的时光。

当建筑背景的理性遇上艺术创作的感性，就造就了加百列 · 里科独具一格的视觉风格。各类日常用品就如同函数方程式中的自变量，彼此相遇，推导出一个个不同寻常的答案。数字是一个具象的实体，具有实用价值、适用性和普遍性，也能够以一种支配式的方式与那些能够作为一个集合，并传达一个方程式或是数学运算方法的集合相关联。如同量子力学中的“不确定性”，没有明显关系的物件被一组组“艺术函数”

左页 / 走进加百列 · 里科位于墨西哥瓜达拉哈拉的工作室。

本页 / 加百列 · 里科个人工作室内总是摆放着各种形态各异、看似同艺术不相干的物件。

ID-special工作室 rico.indd 47 23/2/3 下午4:07

串联在一起，产生熟悉而陌生的美，超越特定文化背景与历史叙事的束缚，激发全球性的共情。

在艺术家目前于海上世界文化艺术中心举办的个展《动物如我》中，策展人邱志杰就提到："加百列 · 里科在国际艺术界引发关注，首先来自他的极为丰富多变的物体'剧场'。这些物品跨越了广泛的谱系，从折射现代工业社会的物品到自然物品以及大量的图形和文字符号，这些几乎都是未来考古学家从我们这个人类世地层中出土的文明碎片清单。"

非人类中心主义的自然狂想曲

加百列 · 里科的艺术总是展现着他对自然最真诚淳朴的热爱关怀。一方面，静躺在其工作室中的物品包含大量的木头、枯叶、岩块碎石等自然界物件；另一方面，他总是希望能够通过艺术的力量打破人类 / 自然、现代 / 传统等二元对立关系。

在加百列 · 里科的作品中，动物模型同散落的软饮料罐头以及炫目的霓虹灯光相并置。前者象征着大自然力量、智慧与失落的物体；后两者代表了服务于人类需求和想象的人类文明产物，也是日常物品。不同于许多"自然至上"的环保主义创作，加百列 · 里科的作品尝试提供一个可随时切换观看视角的入口，在人类、物品、自然力量的螺旋中自由游荡。

既会作为"动物"产生与人造文明对视的思考，也会作为所谓无所不能的"造物主"接受自然的沁润与质疑。这便是里科所打造的色彩漫溢的视觉派对。身在其中，观众将在其充满童心与幽默的呈现方式背后，发掘其深刻的科学研究与艺术造诣，从而进入作品引发的思索空间，就自然互惠、消费主义、媒体舆论、社会阶级、个体身分边界等问题展开探讨。

（去）语境化的悖论游戏

加百列 · 里科所收集的各式日常物件总是被放置在一个特定语境中讨论，但又无时无刻不在跳出任何固

1/《我们无法直接看到太阳的内部》（五边形和面具），155 x 155 x 8 厘米，黄铜、木质面具、霓虹灯，2022，图片由艺术家与贝浩登惠允。

2、3/ 各种塑料模型、枯木树枝等物件陈列在工作室的"货架"上。

4/《复合细小的差异 VIII》，100 x 100 x 6 厘米，珠子、木板、环氧树脂，2022，图片由艺术家与贝浩登惠允。

ID-special工作室 rico.indd 48 23/2/3 下午4:07

5

6

有认知的框架。量子物理自身严谨客观而又充满不确定性的逻辑，对人与非人之间界限的反复消解与重组，看似自我悖论的力量赋予了加百列 · 里科特殊的艺术定位。

加百列 · 里科所收集的每一个物件都包含着他自身特定的情感、认知和目的，它们构成了也同时印证了艺术家对特定主题的编排与想象。但当它们被放置于同一个场景、同一段历史、同一个方程式中，彼此无意之间孕育的关联则打开了一个更宽广的视觉谱系，赋予了任何观看、诠释、再生产的可能。

加百列 · 里科总说：“任何事物总是由两个物件组合而成的。”就如同函数中的自变量与因变量，他对其作品中的语境化过程和去语境化实践同时保持了开放的态度。当加百列 · 里科儿时同母亲散步在沙滩寻找贝壳或蜗牛的行迹时，或许就在心中埋下了一颗自然、包容、无拘无束的心理种子。那些不起眼的小物品在他手下转变为一幅幅充满原始力量的图景，召集不同地域、宗族、文化背景的人们寻找那被共享的集体想象和全球梦。

建筑师需要堆砌水、沙子、水泥等各种材料来建造房子，我的工作同样如此，只不过我制造的是艺术。

或许在未来某一天这些材料将摇身变为文化考古的宝贵财富，但在当下，不妨抛开历史的负重，尽情享受在加百列 · 里科提供的艺术游戏中找寻最原始自然的乐趣，如同走进跳蚤市场的好奇少年那般。

5/《将事实转换成另一个也满足规则的对象》，40 x 90 x 80 厘米，陶瓷、硬币、木材，2017，图片由艺术家与贝浩登画廊惠允。

6/ 加百列 · 里科，1980 年生于墨西哥。他被誉为当代拉丁美洲最有才华的艺术家之一，自称“启发式方法论本体论者”，结合自然和非自然物创作，邀请观众以诗意、幽默的方式反思这些人类文明元素的并置。

ID-special工作室 rico.indd 49 23/2/3 下午4:07