Oriental Silk 乡绸

作者: 朱晓闻

出版社: 汉杰·坎茨出版社(Hatje Cantz)

语言: 中英双语

译者: Nicky Harman

设计: Studio Cheval

出版年: 2020年11月

页数: 196

彩图: 51张

定价: € 40.00

装帧: 精装

尺寸: 17.80 x 24.10 cm

ISBN: 9783775747851

内容简介

《Oriental Silk 乡绸》是艺术家朱晓闻长期项目"乡绸"的中英双语出版物。"乡绸"项目持续数年,围绕位于洛杉矶比弗利大道上的"东方丝绸"(Oriental Silk)商店展开。作为美国西海岸二战后的第一家华人真丝进口商店,"东方丝绸"不仅蕴藏着华人移民史上惊心动魄的故事,还标志着全球化与国际金融危机对传统商业造成的深远影响。通过对店主黄先生口述史的精彩纪录与微妙呈现,朱晓闻的创作交织了影像与文字,色彩与质感,回忆与解读。由此,"乡绸"不仅讲述了一个家族在美国半个多世纪的奋斗史——从二战华人老兵和底层劳工起家,最终成为好莱坞首屈一指的高级真丝供应商,再由繁华归于平淡,并且从一个微观的世界(一家店铺)细致地观察到了有关文化传承的深远主题。伴随"乡绸"项目在世界各地的展映和展出,本出版物也集结了朱晓闻在罗德岛设计学院、纽约大学、南加州大学等学府与不同领域专家学者的对谈摘录。

作者简介

朱晓闻是一位85后影像艺术家、纪录片导演和写作者。她在过去十多年间旅居世界各地,包括德国法兰克福、美国纽约州及加州、英国伦敦、德国柏林等,常年辗转各国、离散移

居的生活经历令她特别关注全球化语境下的"私语境"。她擅长用诗意化的视觉语言传达质疑性的社会思考和对媒体美学的探究。她的创作媒介混合了纪录影片、实验影像、摄影、装置和写作,着重体现离散、异邦、身份、变迁、回忆等概念和意象。

朱晓闻出生成长于中国上海, 现居德国柏 林。她曾获慕尼黑国际纪录片最佳短片奖、 墨西哥国际纪录片电影节最佳影片奖、清华 大学媒体实验室TASML艺术家驻留奖、马里 兰,金斯伯格艺术家驻留奖等,并曾在全球 著名的艺术机构及学府作为访问教授或艺术 家进行授课和展览。这些机构包括海德堡大 学、纽约大学、罗德岛设计学院、加州大学 洛杉矶分校、南加州大学、锡拉丘兹大学、 加州马里蒙特大学、英国电影学院、威斯敏 斯特大学、隆德大学、卡色鲁尔媒体艺术中 心、V2不稳定媒体研究中心、清华大学、复 日大学等。她毕业于美国锡拉丘兹大学(影 像艺术硕士)及同济大学(广播电视编导学 十),并曾在德国奥芬巴赫设计学院进行交 流深造。

朱晓闻的作品在世界各地进行过数以百计的展出,包括:白教堂画廊(英国伦敦),比鲁斯伯里画廊(英国伦敦),惠特斯特布尔双年展(英国惠特斯特布尔),柏林艺术周(德国柏林),中央美术学院美术馆(中国北京),震旦博物馆(中国上海),V2不稳定媒体研究中心(荷兰鹿特丹),ISEA2011(土耳其伊斯坦布尔),小飞象艺术中心(美国纽约),Videonale影像艺术节(德国柏林),现代摄影美术馆(美国芝加哥),洛杉矶艺术协会(美国洛杉矶),威尼斯艺术画廊(美国洛杉矶),斯特罗奇艺术空间(意大利佛罗伦萨),塞恩斯伯里视觉艺术中心(英国诺里奇),多伦多城市电影节(加拿大多伦多),慕尼黑国际纪录片艺术节(德国慕尼黑),Film Winter(德国斯图加特),雅典影像艺术节(希腊雅典),K3电影节(奥地利),艾弗森艺术馆(美国雪城)等。

目录

前言

PREFACE

P. 6

商店

THE SHOP

P. 16

传奇

THE LEGACY

P. 52

电影

THE FILM

P. 104

对谈

CONVERSATIONS

P. 128

《乡绸》创作手记

NOTES ON ORIENTAL SILK

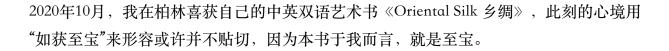
P. 176

版权页

COLOPHON

P. 194

作者创作谈

《乡绸》一书的编辑与设计费时一年有余,而此前的艺术创作和写作更是跨时五年。今年的疫情或许为大多数工作都造成了重重阻碍,但对于做书而言,却是恰逢其时——毕竟,隔离期间更能集中精力校对书稿,100多遍不在话下。

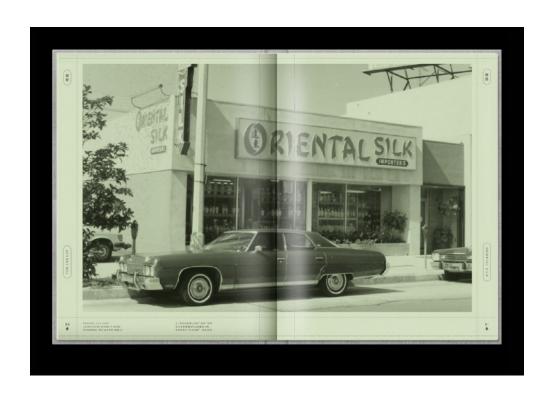

《乡绸》讲述了一个怎样的故事?

《乡绸》由德国著名艺术出版社Hatje Canz出版,内容围绕我的同名艺术项目,以美国西海岸第一家华人真丝进口商店店主的口述史为出发点,挖掘了一段极具代表意义的美国华人家族的移民奋斗史,以及丝绸在其中扮演的重要角色。

2012年至2014年间,我在洛杉矶以驻留艺术家的身份生活、工作了两年。这座历史上和淘金、航海、电影工业紧密相关的城市是不缺传奇的,其中特别包含了20世纪初期第一代华人移民传奇的"美国梦"。

我和"东方丝绸"(Oriental Silk)的邂逅纯属偶然,这爿曾经服务于好莱坞演艺圈名流、各国贵族富豪、名设计师和大片制作人的商店,本身就聚集着一股强大的创作磁场。店主黄先生儒雅可亲,比起生意,他似乎更在意这片空间和其中的物品得到它们应得的尊重。好莱坞第一位华人女明星黄柳霜、大明星麦当娜和杰奎琳·肯尼迪的御用设计师们、泰坦尼克号剧组等,都曾是这里的常客,但"东方丝绸"对待所有人一视同仁。父辈的劳苦出身和多年奋斗让这个移民家庭继承了谦逊勤勉的品德。黄先生最常说的往事就是他的父亲如何在最艰苦的条件下自学成才,而他又是为何放弃软件工程师的职业接手了这家店铺。家庭传统、责任感以及对文化的热爱是支持黄先生在古稀高龄坚持工作的动力。他最大的问题是"东方丝绸"的未来会是怎样?传统文化的未来又会是怎样?抱着同样的问题,我感到有责任和动力来讲述这段有关"乡绸"的故事。

为什么《乡绸》的故事值得阅读?

作为创作者,我认为有以下几点:

- (1) **文化的相关性**: 移民、创业这些当下的热点话题可以在一个经历过所有这些阶段,从 繁华回归质朴的二代华人移民家庭中找到历史的经验;
- (2) 历史的曲折性: 一个家庭由弱到强、由盛到衰的过程包含了有关人生沉浮的哲理;
- (3) 故事的传奇性:一个中国农民凭借自己的智慧变身美国公民,随后于二战时应征入伍,在欧洲前线作为美军战士冲锋陷阵,九死一生,回到美国,从开洗衣店到最后成为洛杉矶成功的商人,其中的酸甜苦辣引人入胜;
- (4) **人物的**丰富性:通过黄先生真情实感的流露,了解那些远离我们当下生活的有趣的传统工艺品和它们背后的故事。

我的创作过程——纪录片的拍摄及剪辑工作从2013年起,费时两年有余。此后,从2015年 开始,《乡绸》在全世界很多地方展览、放映,其中包括上海震旦博物馆、瑞典隆德博物 馆、英国威斯敏斯特大学、伦敦华语视像节、美国罗德岛设计学院美术馆、纽约大学、伦 敦白教堂美术馆、加州大学洛杉矶分校美术馆、南加州大学亚太博物馆、德国柏林艺术 周、中国清华大学、复旦大学等。

与此同时,我也开始用文字的方式记录下这个故事。文字和影像的传播方式不同,影像或许更为流动,而文字更为深沉。同时,作为创作者,使用不同的媒介讲述同一个故事,会为我自己的理解带来不同的角度,也令我不断地重新发现这个故事感动我的地方。

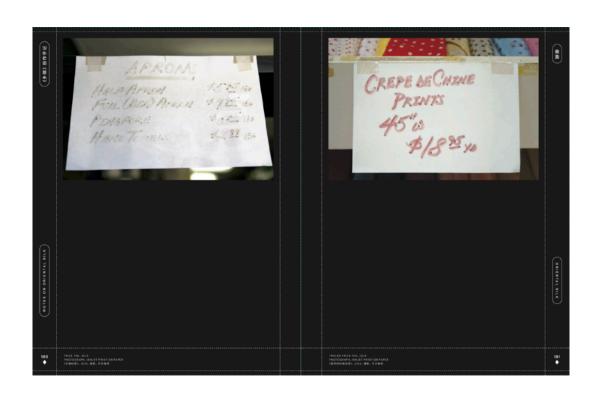
《Oriental Silk 乡绸》2015, 高清双频幕录像装置,彩色,有声,60分钟

《乡绸》艺术书有何特点?

作为巴赫的乐迷,我一直都感兴趣在作品中沿用复调的结构。而《乡绸》一书的构造正如 丝线织成的面料那样纵横,延展,图文并茂。不同于一般图书的线性章节,《乡绸》主副 线交织,书中有书,正如一根丝线的两股纤维,互相缠绕,张弛有度。

根据我的理解,本书的明线好像"东方丝绸"商店的表征——其地理位置、外观、店主的样 貌举止、店内陈列品的色彩质地等等。而暗线则是店主看似平静克制的叙述之下,暗流涌 动的人物情感与家族历史,以及那些口述史中自相矛盾、疑团重重的部分。

举一个例子,书中有如下两页,左边是店主黄先生的父亲(即"东方丝绸"的联合创始人)在几十年前手写的一张价目表——事实上,自从父亲去世后,黄先生二十多年来都没有更改过店里商品的价格。而右边则是他按照父亲的笔迹,以红色记号笔重描,"修复"早已褪色的价目表。在"东方丝绸"里,到处都有这样的例子。对我而言,它们就像博物馆里的展品,无声地诉说着"睹物思人"最深沉的含义,即便这"物"是一张平平无奇的白纸,上面写着再普通不过的商品价格。

《Oriental Silk 乡绸》艺术书内页

《乡绸》纪录片的观众大致分为两类,一类感同身受,深受触动,另一类则觉得过于平淡,缺乏跌宕起伏的"故事性"。对于第二类观众,我往往淡然一笑,从不刻意解释或说服。他们是那种——觉得白纸不过就是白纸,价目表不过就是价目表的人。而第一类观众跟黄先生很像,他们在人生历程中一再捕捉那些不为人知的细痕,付诸于情感价值,且视为珍宝,这样的人正飞速地消失着……

正如我在书中的那首小诗所言:

乡愁 亦是一轴美丽的丝绸 我们在这头 历史在那头

Homesickness
Is a bolt of beautiful silk.
We are here,
History is there.

图片皆为朱晓闻的艺术作品, © Zhu Xiaowen 2020 艺术家网站: www.zhuxiaowen.com 出版社网站