

衔尾蛇

墨西哥之轮回

Alasdair Foster

阿拉斯戴尔·福斯特

Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹

Fernando Montiel Klint

费尔南多·蒙特尔·克林特

Dulce Pinzón

杜尔斯·平松

衔尾蛇

墨 西 哥 之 轮 回

*Pablo López Luz
Fernando Montiel Klint
Dulce Pinzón*

策展人兼作家
Alasdair Foster

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹, Jesus del Monte, 墨西哥州(详细信息)2007

内 容

前言：卡洛斯·布拉斯·加林多·门多萨	2
前言：张国田	3
简介	4
帕布罗·洛佩斯·鲁兹	8
杜尔斯·平松	24
费尔南多·蒙特尔·克林特	40
摄影师简介	56
关于文化发展咨询事务所	58

Carlos-Blas Galindo Mendoza
卡洛斯-布拉斯·加林多·门多萨
主任
墨西哥国家美术协会全国艺术、档案、研究中心

墨西哥摄影行业发展势头良好。2012第十届蒙特雷FEMSA双年展面向所有视觉艺术类别设立了全国性公开艺术奖项，共收到四千多份投稿。两项大奖获得者均为摄影类，而且各州推荐的摄影类作品有五分之三都得到很高的评价。

策展人阿拉斯戴尔·福斯特为该展览所选择的墨西哥摄影师是新一代摄影师的杰出代表，他们的作品对视觉艺术有着重要影响。他们的创作以后殖民时代和跨文化视角为基础，凭借扎实的技术功底，拍摄出了风格独特的影像作品。“协同性”曾经一度威胁艺术的发展，这一影响直到近期才逐渐消除。值得称道的是，该展览中的摄影师们对消除艺术的“协同性”、对未来艺术发展的多样性都做出了自己的贡献。

照片 © Erika Rascón

墨西哥城，2012七月

张国田
艺术总监
平遥国际摄影大展

中国平遥国际摄影大展
CHINA PINGYAO INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY FESTIVAL

结识阿拉斯戴尔·福斯特是在2009年，那年，他带来了一组“ACP”的展览，使得我们对澳大利亚摄影有了整体与直观的印象。之后我看到他对平遥大展以及中国文化有着浓厚兴趣，2010年他特意为中国平遥国际摄影大展策划“想象中的每一天”；2011年，我又邀请他担任2011大展学术展“返回原点”的策展人之一。

多年来担任PIP艺术总监的经历，使我有机会接触到中国乃至世界各地的策展人，他们都给我留下深刻的印象，阿拉斯戴尔·福斯特是我愿意与之多次合作的策展人之一，他在工作过程中所展现出来的对于摄影的热爱与深刻的认识，团队意识，以及他对于各种文化兼容并包的态度，尤使我觉得敬佩。这大约是他能够成为一名优秀的策展人的原因所在。2012年他又将为平遥带来一个充满异域文化气息的展览“衔尾蛇：墨西哥之轮回”，我们对此充满期待。

平遥，2012八月

衔尾蛇：墨西哥之轮回

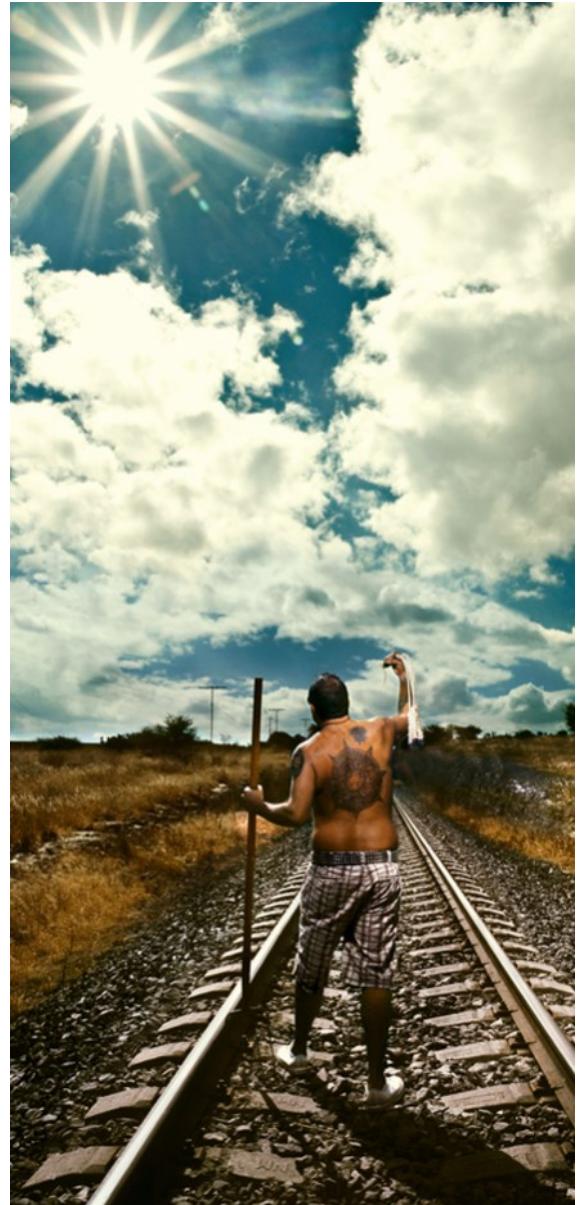
该展览以2012平遥国际摄影大展主题“回归与超越”为主题，由三位墨西哥摄影师的作品组成；摄影师们都将回归这一观点融入了自己独特的艺术主题，但采用的却是截然不同的创作手法。

展览名“衔尾蛇”取自于一种神话生物，这种生物存在于诸多文化，包括中美洲和中国文化。衔尾蛇是一种蛇形或龙形动物，它咬着自己的尾巴，这种环形象征着事物的循环往复、事物的自我更新、以及“永恒的回归”。在墨西哥（阿芝台克和托尔特克地区）神话中，它是一种有羽毛的大蛇，称为羽蛇神；而在中国文化中则是无翼猪龙。在许多文化中，衔尾蛇都与艺术的修复与升华紧密相连。

费尔南多·蒙特尔·克林特，阿芝特克人2011（详细信息）

衔尾蛇是艺术发展的最好阐释，因为创造并非单指某一代人创作出某种全新的事物；创造也是对曾经的事物给予全新的解读。事实上，我们只有将创新和历史相联系才能“读”懂，“绝对新颖”反而会让人莫名其妙。而回归与超越的过程——即怎样去创造未来的事物——是社会与文化生活的核心。

该展览中的三位艺术家的作品各不相同，但他们都借助现有的文化语言创造出了新的视觉词语，并以此传递新的意义。

杜尔斯·平松，哈维鸟人2005 - 2010（[详细信息](#)）

帕布罗·洛佩兹·鲁兹和杜尔斯·平松表现的是两个非常强烈的主题：土地与金钱，二人均借助独特的文化元素来表现创作主题。杜尔西·平松的作品是滑稽剧，帕布罗·洛佩兹·鲁兹的则是风景画。

西方风景画是一种现代艺术流派。当今时代，人类已经摆脱了自然界带来的种种灾难，而自然却被打造得支离破碎，毫无章法。自然或被艺术家的想象改变，或被景观建筑师们的意愿改变，或为农业需求让路。但在人类学着操控自然的同时，却忘记了自我约束。帕布罗·洛佩兹·鲁兹的作品通过表现现代城市化的蔓延和壮丽的自然景观，表现了这种失控的局面。

帕布罗·洛佩兹·鲁兹思考风景变迁，杜尔斯·平松则更关注人类个体的状态。在这组作品中，她以传统的社会纪实摄影手法为起点，采用归纳法，用个体事例表现整个群体的状态。艺术家让拍摄对象以颇有寓意的形象出现，打破了原有的社会纪实观，将每一幅作品都变成了训诫小品。

费尔南多·蒙特尔·克林特的作品表达超现实主义的极端自相矛盾，唤起人们的想象。心理学上有一个新观点，认为一个人不可能了解自己头脑中的真正想法；受这一观点的影像，超现实主义者们总是将自己置身于梦境。费尔南多·蒙特尔·克林特以此表现宗教信仰的观念、虽然无法证实其存在但我们却极其相信的某些事物、以及最终衍生出来的某些奇怪的仪式。

每一位摄影师的作品都表现一个主题：回归与再阐释，对于过去的回顾是为了产生新观点、新思想、新感觉。摄影师借助特定的艺术形式和社会现象主题，创作出了视角新颖、魅力独特的艺术作品：风景画以及城市规划、社会纪实以及超级英雄、超现实主义以及信仰仪式。作品以“循环”方式展现——围绕一个中心主题呈现一系列诗意的阐释——这些影像以三种方式阐述了对世界的理解：景观、寓言、以及梦幻。

Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹

大地景象

帕布罗·洛佩斯·鲁兹通过重新构想墨西哥的城市、娱乐及乡村景观，找到了探索日常生活的新角度。他以墨西哥风景画和风景照的审美传统为基础，采用当代视角和主题来拍摄作品。

通过这些照片，帕布罗·洛佩斯·鲁兹探索了人类与生存空间的关系。通常，摄影师们会借助社会纪实和人物肖像来表现这些理念，但鲁兹的摄影却更观念、更艺术。人不是摄影的焦点，但总有人的存在，呼之欲出，如同手工冲印时，相纸曝光之前所隐藏的影像。

这些航拍作品展现的是无边无际的墨西哥郊区景象。我们可以清楚地看到，一个城市的人口极速膨胀，但他们却没有清晰的应对计划，因而造成严重后果。在这里，“人类”这个群体成为被谴责的对象。尽管，每个家庭都温馨而好客，但他们却仿佛生活在混凝土中的食肉菌，无情地蚕食着叠嶂的山峦。

在该展览中与城市影像对立的是另外两组意境完全不同的作品，第一组作品描绘墨西哥南部恰帕斯州地区葱郁的森林和壮丽的海岸线；与城市扩张的景象不同的是，人类在这里显得极为渺小，几乎完全被周遭雄伟壮丽的景观所淹没。

風景的傳統理念

以當代視角重新詮釋墨西哥
我的目的是

第三个系列拍摄于墨西哥最大的旅游度假胜地——阿卡普尔科。摄影师在高耸的摩天酒店楼顶取景，地面景象仿佛一张展开的地图，使观众看到了地产商们所创造的枯燥乏味的虚假景观——拔地而起的混凝土丛林中镶嵌着几个绿树掩映的人工湖，了无生气，毫无大自然本身所呈现的多样性和神奇性。

与纪实摄影师和人像摄影师不同，帕布罗·洛佩斯·鲁兹并未聚焦于细节以关注某个特殊点；他远远地站在后面，以获取更广阔的景象，从而摒弃个人化的叙述，以求描绘整个群体的故事——即人类之手如何描画自然之面孔。

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，墨西哥城鸟瞰图XIII，2006

© Pablo López Luz
帕布罗·洛佩斯·鲁兹，墨西哥城鸟瞰图VI，2006

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，Jesus del Monte, 墨西哥州2007

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，Prolongación Diagonal III, 墨西哥州2006

© Pablo López Luz
帕布罗·洛佩斯·鲁兹，Misol Ha I, 恰帕斯2007

© Pablo López Luz
帕布罗·洛佩斯·鲁兹， Welib-Ja I，恰帕斯 2008

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，Libramiento Palenque, 恰帕斯2007

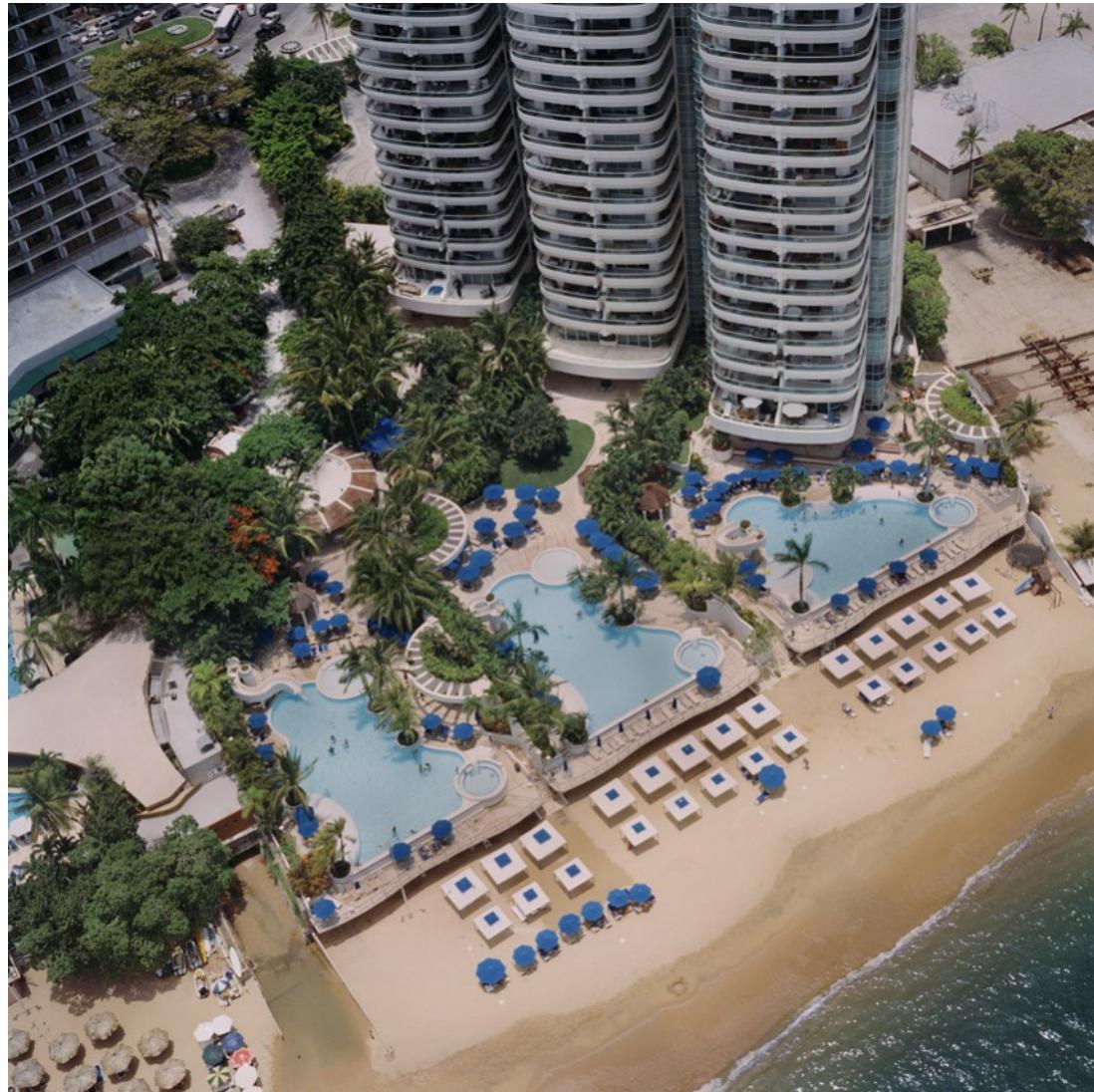

© Pablo López Luz
帕布罗·洛佩斯·鲁兹，Los Cabos I, 恰帕斯2007

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，阿卡普尔科湾 III，阿卡普尔科2009

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，阿卡普尔科湾IV，阿卡普尔科2009

© Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹，国家大道IV，阿卡普尔科2009

© Pablo López Luz
帕布罗·洛佩斯·鲁兹，国家大道I，阿卡普尔科2009

Dulce Pinzón

杜尔斯·平松

生活中的超级英雄

杜尔斯·平松的摄影作品表现纽约市由低收入墨西哥工人群体所推动的财富流通。她认为，这些男男女女都是双重英雄：他们不仅承担了美国人不屑一顾的廉价工作，支持了美国经济；而且还将一大部分工资寄给国内的家人，成为墨西哥经济的有力支持。

她说得对。据世界银行统计，2005年（平松的此系列摄影作品始于同年）墨西哥移民向国内汇款超过180亿美元，跻身墨西哥外汇收益前十位。但是，即使他们的辛勤劳动对两个国家都做出了巨大贡献，但仍被社会所忽视。如杜尔斯·平松所说，我们不仅要关注是这些劳工的巨大付出，而且更要关注他们对两国经济的贡献。

《生活中的超级英雄》借助表现纽约市部分墨西哥移民劳工的无私贡献，反映整个群体的生存状态。作品拍摄的是他们的工作常态，但艺术家在每幅作品中都让主人公穿上了美、墨漫画中的各种超级英雄的服饰：超人、猫女、绿巨人、蜘蛛侠和蝙蝠侠的老友罗宾等等。作品简介说明了每个工人的姓名、籍贯、工作类型，以及他们给家里定期汇款的数额。

平 民 英 雄

生 活 在 纽 约 的 墨 西 哥 移 民
代 表 著 被 人 忽 视 的

这些谦卑的英雄们，默默无闻，隐于市井。杜尔斯·平松让他们身着绚丽的动漫服饰，使其在单调的工作环境中显得极为突兀，借此使作品形成了一种创意张力，一种视觉悖论。工人们的工作平淡无奇、服装皱皱巴巴、面具歪歪斜斜，他们显然没有任何超能力。然而，在文本说明中，他们变身了，成了新式英雄：谦逊、顽强、努力、无私。这些墨西哥移民劳工比任何漫画书中的英雄都更加真实、更有影响，也更值得人们尊敬与崇拜，因为正是他们在一点一滴地拯救着世界。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，水行侠2005 - 10

胡文蒂诺·罗萨斯，来自墨西哥州，在纽约一家鱼市工作。每周汇款400美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，蜘蛛侠2005 - 10

贝纳博·门戴，来自格雷罗州，在纽约做专业门窗清洁工。每月汇款500美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，查普林·科罗拉多（红蚂蚱）2005 - 10

阿戴博图·莱拉来自墨西哥州，在纽约做建筑工人，每周汇款350美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，绿灯侠2005 - 10

罗曼·罗密欧，来自特拉帕格雷罗，在纽约从事仓库管理工作，每周汇款800美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，绿巨人2005 - 10

保利诺·卡多佐，来自格雷罗州，在纽约做果蔬汽车装卸工。每周汇款300美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，罗宾2005 - 10

厄内斯托·门戴，来自墨西哥城，在纽约时代广场做舞男。每周汇款200 美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，霹雳火2005 - 10

奥斯卡·冈萨雷斯，来自瓦哈卡州，在纽约做厨师。每周汇款350美元。2005 - 10

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，弹力先生2005-10

塞尔希奥·加西亚，来自墨西哥州，在纽约做餐馆服务生。每周汇款350美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，美国上尉2005 - 2010

罗伊·阿哥斯达，来自波多黎各，在纽约做警察。每月汇款300美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，猫女2005 - 10

密涅瓦·瓦伦西亚，来自普埃布拉州，在纽约做保姆。每周汇款400美元。2005 - 10

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，神奇女侠2005 - 2010

玛丽亚·路易莎·罗梅罗，来自普埃布拉州，在纽约布鲁克林区一家自助洗衣店工作。每周汇款150美元。2005 - 2010

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，火星怪人2005-10

路易斯·赫尔南德兹，来自维拉克鲁斯州，在纽约做建筑拆除工作。每周汇款200美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，哈维鸟人2005 - 2010

何塞·罗森多，来自格雷罗州，在纽约是一名工会组织者。每月汇款700美元。

© Dulce Pinzón

杜尔斯·平松，超人2005 - 2010

诺伊·雷耶斯，来自普埃布拉州，在纽约布鲁克林区做速递员。每周汇款500美元。

Fernando Montiel Klint

费尔南多·蒙特尔·克林特

信仰行为

费尔南多·蒙特尔·克林特的影像作品不为解读现实世界的“意义”，而为描述人类的内心世界——一个心灵反省之地。作品借助曾经的各种信仰行为，不是重复古老的故事，而是利用视觉语言讲述新的神话。

“信仰行为”（现代西班牙语中称为‘acto de fe’）是指对一个人对某人或某物的信任，它超越了人类的知识界限，从而成为一种信仰。古西班牙语中“auto de fe”与集体苦修仪式、罗马天主教堂“宗教裁判所”对异教徒的惩罚同义。除了恐怖的火刑仪式，“auto de fe”的另一个特点便是，以循环论证来证明审判者绝对可靠，证明他们的判决一贯正确。

循环论证是一种逻辑悖论。并非所有宗教都会借助大量论证来将悖论用于主张权力。禅宗佛教中，似非而是的概念是一种启迪方式——“孤掌难鸣的声音”便是一个经典例子。这些惯用语成了一种大脑咒语，既让人集中精神，又让人清除杂念，放开当下。

费尔南多·蒙特尔·克林特关注的是，在这个充满虚拟关系和信息饱和的时代，我们正在被无数影像和想法所淹没，无暇停下对自己的所获进行思考。他的影像描绘的是参加各种奇怪仪式的人们，这些人看似目标明确，但往往态度模糊，禁锢于个人的内心世界。

成為一種永恆輪回的行為

取代邏輯
信仰

这些影像作品色彩厚重、构图典雅、情绪饱满，摄影师运用当代视觉语言，既反映宗教裁判所式的黑暗景象，又唤起禅宗佛教式的内省。然而，费尔南多·蒙特尔·克林特并不认为信仰形式仅限于对宗教或超自然力的信仰；对他来说，沉思本身便给人以启迪，人类的想象力也值得信仰。

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，现场调研2011

© Fernando Montiel Klint

费尔南多·蒙特尔·克林特，信仰行为2010

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，绳索2010

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，对话2011

© Fernando Montiel Klint

费尔南多·蒙特尔·克林特，阿芝特克人2011

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，正义的平衡2011

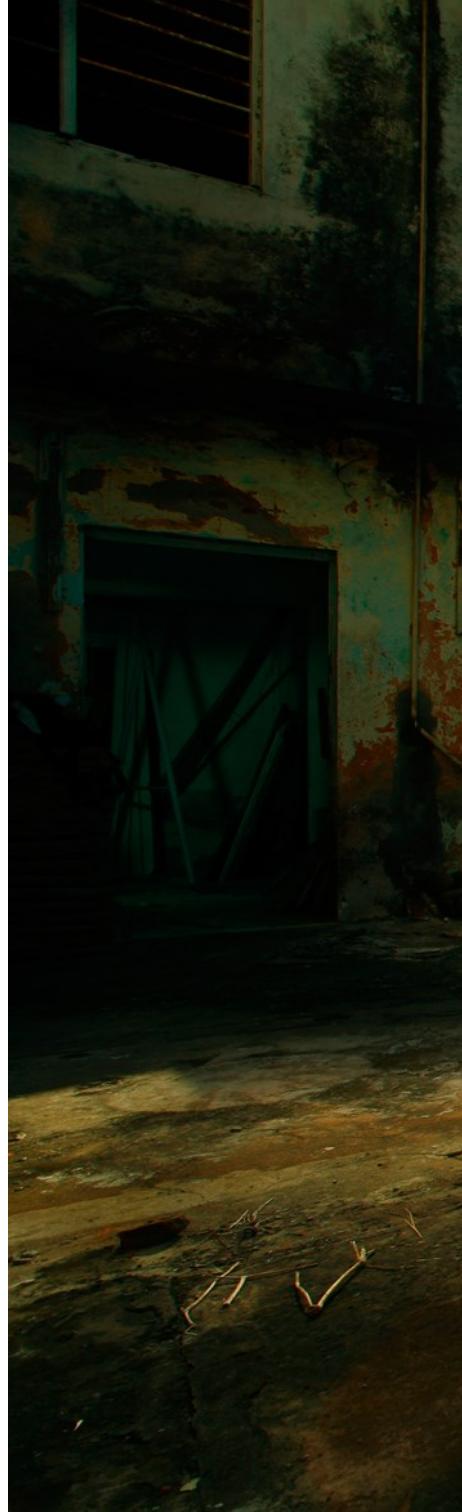
© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，悬浮2010

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，权力之圈2011

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，蓝色2010

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，受启蒙者2010

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，工作室中的艺术家2008

© Fernando Montiel Klint
费尔南多·蒙特尔·克林特，涅槃2008

策展人

Alasdair Foster

阿拉斯戴尔·福斯特

出生：1954，年出生于英格兰贝克威尔

阿拉斯戴尔·福斯特在过去20多年间曾担任欧洲和澳大利亚多家国家级艺术机构的领导人，在公共文化领域有着35年从业经验。曾任苏格兰大型摄影艺术双年展“Fotofeis摄影节”总监（1991–1997）和澳大利亚悉尼摄影中心总裁（1998–2011），2011年创办文化发展咨询事务所（CDC）。

艺术家

Pablo López Luz

帕布罗·洛佩斯·鲁兹

出生：1978，墨西哥城

帕布罗·洛佩斯·鲁兹的作品在巴西、意大利、日本、墨西哥、西班牙、美国等地展出。2004年获得马德里“Velazquez”基金，2010年在罗马荣获意大利-拉丁美洲学会摄影奖。作品被包括旧金山现代艺术博物馆在内的多家知名机构收藏。他现居墨西哥城。

艺术家

Fernando Montiel Klint

费尔南多·蒙特尔·克林特

出生：1978，年于墨西哥城

费尔南多·蒙特尔·克林特的作品曾在许多著名机构和摄影节中展出，如英国维多利亚和艾伯特博物馆、比利时美术馆、2011年法国阿尔勒国际摄影节等，曾多次获奖，包括第22届全国青年艺术家奖，并受到《Omnilife》、《身份》和《Fahrenheit》等多家杂志的赞誉。他现居墨西哥城。

艺术家

Dulce Pinzón

杜尔斯·平松

出生：1974，墨西哥城

杜尔斯·平松的作品已经在阿根廷、澳大利亚、欧洲、墨西哥和美国出版并展览。她于2002年荣获有名望的xx奖金，在2006年圣达菲项目竞赛中获得提名奖，同时她也是纽约艺术基金会2006年的年度摄影家。她现居于纽约布鲁克林。

- 展览
- 艺术家

CDC创始顾问阿拉斯戴尔·福斯特有着丰富的策展经验，策划的展览新颖独特、富有挑战性，赢得了评论界和观众的广泛好评。他有着20年国家级摄影机构带头人、10年成功独立策展人的从业经验，策划的展览在世界各地展出，同世界上近50个国家的艺术家建立了良好的合作关系。

文化发展咨询事务所

文化发展咨询事务所（CDC）致力于以创新、专业、严谨的态度，为客户提供聚焦未来的视觉艺术专业服务，促进文化交流与合作。

CDC深信艺术属于大众，而非少数人的专利，因此CDC致力于促进视觉艺术领域的国际、国内、及地区间“对话”。

工作领域如下：

- 创意内容
- 战略规划
- 高端研究

CDC创办人阿拉斯戴尔·福斯特立足于未来视觉文化的塑造，撰写摄影及艺术研究方面的各种文章，并且为学生、社团、艺术家、及展览组织者提供有关职业发展的各种讲座。

展览

平遥国际摄影大展艺术总监：张国田

平遥国际摄影展国际部主任：刘晓霞

策展：阿拉斯戴尔·福斯特，文化发展咨询事务所

艺术家：帕布罗·洛佩斯·鲁兹、费尔南多·蒙特尔·克林特、杜尔斯·平松

《衔尾蛇：墨西哥之轮回》，由文化发展咨询事务所为2012年平遥国际摄影大展特别策划。

画册

文本：阿拉斯戴尔·福斯特，文化发展咨询事务所

中文翻译：刘晓霞

西班牙语翻译：帕布罗·洛佩斯·鲁兹

西班牙语补充翻译：费尔南多·蒙特尔·克林特，杜尔斯·平松

设计：文化发展咨询事务所

封面摄影：费尔南多·蒙特尔·克林特，阿芝特克人2011

封底摄影：杜尔斯·平松，蜘蛛侠2005 - 10。帕布罗·洛佩斯·鲁兹，国家大道IV，阿卡普尔科2009。

版权

出版商：文化发展咨询事务所（CDC）

2012年9月出版

画册@文化发展咨询事务所

文本@阿拉斯戴尔·福斯特

所有照片版权归各艺术家/摄影家所有

版权所有

本画册仅供个人收藏和教学使用，如需引用文本，必须注明。图片版权归艺术家/摄影师所有。未经文化发展咨询事务所书面许可，不得擅自重新使用展览中任何资料。

发表电子目录

Cultural Development Consulting :: 文化发展咨询事务所 (CDC)

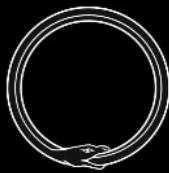
Sydney :: 悉尼

www.CulturalDevelopmentConsulting.com

墨西哥之轮回

《衔尾蛇》展览包括三位墨西哥杰出摄影艺术家的作品：帕布罗·洛佩斯·鲁兹、费尔南多·蒙特尔·克林特、杜尔斯·平松。他们以传统风景、社会纪实和超现实主义为基础，各自创作了风格独特的当代影像作品，不仅观念全新，而且能够使人们重新审视自己眼中的世界。

在英语和西班牙语也可

Cultural Development Consulting :: Sydney