

FASS Art Gallery presents "Retrospective as Future Forward"

Date: 12 – 31 December 2023

Solo Exhibition by Prof. Ao Guoxing (Shanghai University - Shanghai Academy of Fine Arts, China)

Curated by Alex Wong (Sabancı University)

Prof. Ao Guoxing is currently a faculty member at the Shanghai Academy of Fine Arts, at the same time he serves as the director of the Photography Art Studio, at the Shanghai Film Academy, director of the Photography Department, Master's Degree supervisor, working and living in Shanghai. He is also the director of the Chinese Photographers Association, executive director of the Photography Specialized Committee of the China Higher Education Commission, judge of the China Youth Photography Grand Prix, deputy director of the Curatorial Committee of the Shanghai Photographers Association, curator of the Shanghai International Photography Festival. He mainly researched the potential of chemical photographic manifestation of the birth of a new value of its aesthetic extension and explored the relationship of the individual in history and culture. His representative works include *North of the North, South of the South, Ode to Joy Trilogy, The Unknown, The Nightmare Phase, The New Landscape, and Real World*. His documentary film, *The Two Gypsies of Northeast China*, was selected as one of the New Discovery Directors in the U.S.A. He was awarded the Academic Prize for Young Artists by BASF in Germany, the Grand Prize of the Jury of the Lianzhou International Photography Exhibition, the Gold Prize of the Shanghai Photography Art Exhibition, the Best Curator Award of the Shanghai International Photography Festival, and the Best Curator Award of the Jinan International Photography Festival. His works have been exhibited and collected in the Yangtze River International Image Biennale, Stuttgart Museum of Art, Germany, the National Gallery of Singapore and the Royal Netherlands Art Center.

Prof. Ao Guoxing halen Şanghai Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda Şanghai Film Akademisi'nde Fotoğraf Sanatı Stüdyosu'nun direktörlüğünü, Fotoğraf Bölümü'nün direktörlüğünü, Yüksek Lisans Derecesi danışmanlığını yürütmekte, Şanghai'da çalışmakta ve yaşamaktadır. Aynı zamanda Çin Fotoğrafçılar Derneği'nin direktörü, Çin Yüksek Öğrenim Komisyonu Fotoğrafçılık İhtisas Komitesi'nin yönetici direktörü, Çin Gençlik Fotoğraf Grand

Prix'sinin jürisi, Şanghay Fotoğrafçılar Derneği Küratörlük Komitesi'nin direktör yardımcısı, Şanghay Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin küratörüdür. Esas olarak, estetik uzantısının yeni bir değerinin doğuşunun kimyasal fotografik tezahürünün potansiyelini ve bireyin tarih ve kültürdeki ilişkisini araştırdı. Örnek çalışmaları arasında Kuzey'in Kuzeyi, Güney'in Güneyi, Neşeye Övgü Üçlemesi, Bilinmeyen, Kabus Evresi, Yeni Manzara ve Gerçek Dünya yer almaktadır. Almanya'da BASF tarafından Genç Sanatçılar için Akademik Ödül, Lianzhou Uluslararası Fotoğraf Sergisi Jüri Büyük Ödülü, Şanghay Fotoğraf Sanatı Sergisi Altın Ödülü, Şanghay Uluslararası Fotoğraf Festivali En İyi Küratör Ödülü ve Jinan Uluslararası Fotoğraf Festivali En İyi Küratör Ödülü'ne layık görüldü. Eserleri Yangtze Nehri Uluslararası Görüntü Bienali, Stuttgart Sanat Müzesi, Almanya, Singapur Ulusal Galerisi ve Hollanda Kraliyet Sanat Merkezi'nde sergilenmiş ve toplanmıştır.

敖国兴，现任教上海美术学院摄影艺术工作室主任，上海电影学院摄影系主任，硕士研究生导师，工作生活在上海。中国摄影家协会理事，中国高教委摄影专委会常务理事，中国青年摄影大奖赛评委，上海摄影家协会策展委员会副主任，上海国际摄影节策展人，主要研究化学摄影显像的潜能对其美学延展而诞生新的价值，探讨个体在历史和文化中的关系。代表作品《北方以北，南方以南》、《欢乐颂三部曲》、《无名者》、《魔相》、《新山水》、《现实界》。纪录片《二人转——东北的吉普赛人》作品曾入选美国 Discovery 新锐导演，曾获得德国巴斯夫青年艺术家学术奖、连州国际摄影年展评委会大奖、上海摄影艺术大展金奖，上海国际摄影节最佳策展人奖，济南国际摄影节最佳策展人奖。作品在长江国际影像双年展，德国斯图加特美术馆、新加坡国家美术馆和荷兰皇家艺术中心等展出并收藏。

The New Landscape

This series “The New Landscape” extracts the recognizable visual elements from the landscape, and then reconstructs the form of the landscape using photochromic colour rendering of photographic media. With light sepia colours, cultural symbols, and the time dimension of colour, photography itself has a time dimension, transcending the level of so-called oriental aesthetics, and thus entering the level of conceptual art, that is, how do landscapes become landscapes, and why do we regard them as landscapes? Recognized as landscape? How to construct a landscape? This series “The New Landscape” explores the signification of landscapes.

Yeni Manzara

“Yeni Manzara” serisi, manzaradan tanınabilir görsel unsurları çıkarıyor ve ardından fotoğrafik medyanın fotokromik renk sunumunu kullanarak manzara formunu yeniden inşa ediyor. Açık sepya renkleri, kültürel semboller ve rengin zaman boyutuyla fotoğrafın kendisi bir zaman boyutuna sahip oluyor, sözde Doğu estetiği düzeyini aşıyor ve böylece kavramsal sanat düzeyine giriyor, yani manzaralar nasıl manzara haline geliyor ve biz onları neden manzara olarak görüyoruz? Manzara diyebiliriz miyiz? Bir manzara nasıl inşa edilir? “Yeni Peyzaj” serisi peyzajların anlamlandırılmasını araştırıyor.

新山水

《新山水》作品将山水中可识别参照的视觉元素抽离出来，再以摄影媒材光化显色方式重构山水形态。与北宗的色彩，文化符号，色彩的时间维度，摄影本身又具有时间维度，超越了所谓东方美学的层面，从而进入到了观念艺术的层面，即山水是如何成为山水的，我们为什么会将其识别为山水？如何建构山水？《新山水》作品探讨的是关于山水的山水。

The Anonymous

Hannah Arendt describes the individual in modern society as “an isolated atom.” The individual in the mass society is just a grain of sand in the world who has no choices but gives in when the unconscious waves sweep them away to any place and anywhere. No matter where they are, it makes no difference to them.

Here they have no names, uncertain identities, actions, traces, situations and endings. Each individual is an existence of impersonality. Everyone is isolated and distant, lost in hopelessness. However, they are still alive, living in a state of absolute despair. The tragic fact is that it is not a life process from hope to hopelessness but a destined and desperate reality.

The images that Ao Guoxing captured are not a presentation of history or reality but a presence detached from the circumstances. It is no longer a realistic representation but a decontextualized and overlapping one.

Time flows here and there with no direction. Those naked and unconscious individuals holding dim light in despair are freezing. The anonymous will tell us a grotesque reality, sometimes even beyond our imagination.

Anonim

Hannah Arendt modern toplumdaki bireyi “yalıtılmış bir atom” olarak tanımlar. Kitle toplumundaki birey, dünyada hiçbir seçeneği olmayan ama bilinçsiz dalgalar onu herhangi bir yere sürüklediğinde teslim olan bir kum tanesidir. Nerede olurlarsa olsunlar onlar için hiçbir fark yoktur.

İsimlerinin olmadığı ama belirsiz kimliklerinin, eylemlerinin, izlerinin, durumlarının ve sonlarının olduğu bir yerdir. Her birey kişiliksiz bir varoluştur. Herkes yalıtılmış ve uzaktır, umutsuzluk içinde kaybolmuştur. Ancak yine de hayattadırlar ve mutlak bir umutsuzluk içinde yaşamaktadırlar. Trajik olan, bunun umuttan umutsuzluğa doğru bir yaşam süreci değil, mukadder ve çaresiz bir gerçeklik olmasıdır.

Ao Guoxing'in yakaladığı görüntüler tarihin ya da gerçekliğin bir sunumu değil, koşullardan kopuk bir varlıktır. Bu artık gerçekçi bir temsil değil, bağlamından koparılmış ve üst üste binmiş bir temsil.

Zaman yönsüz bir şekilde bir oraya bir buraya akıyor. Çaresizlik içinde loş ışığı tutan o çıplak ve bilinçsiz bireyler donuyor. İsimsizler bize bazen hayal gücümüzün bile ötesinde grotesk bir gerçeklik anlatacaktır.

无名者

汉娜·阿伦特把现代社会中的人形容为“原子化的个体”。群体中的人，只不过是沙尘中的一粒微粒，它们只能听任无意识的浪潮拂荡席卷，把它们带到任何一个地方。无论在哪里，对他们来说都没有区别。

在这里，他们没有名字，只有可能的身份、可能的动作、可能的痕迹、可能的处境、可能的结局。每个个体透露出其非个性的状态。每个人都是孤独、冷漠的，深陷在漠然无望之中。它们还活着。在彻底的绝望中活着。其悲剧性在于，这不是一个从希望滑向无望的过程，而是一个既定的绝望的事实。

敖国兴所试图建构的图景，并非历史或现实的呈现，而是抽离环境的在场性。这不再是现实支撑的表象，而是去背景化的叠置状态的表象。

失去方向的时间蔓延流淌，那些在绝望中赤裸的无意识个体挟持着微不足道的光慢慢凝固。无名者会告知我们，现实的怪诞，有时会超乎我们的想象。

Ode To Joy

On the deserted playground, large amusement equipment stood quietly in the cold wind, like monuments with unclear themes. Without the bustling crowds and the lively music, these giant metal structures built on temporarily flattened land are the material remains after the music has ended, the remains of joy, and the ruins of emotions. Ao Guoxing examined these surprising and sighing scenes with the cold perspective of an archaeologist.

People who are used to singing and dancing to achieve prosperity find it difficult to accept such a perspective, just as the era is moving forward so fast that there is no time to stop and think. The extreme frontality, solemnity and commemoration give the objects in the work a certain religious sanctity. Ao Guoxing drew on the rational style of German “New Objectivism” photography and hand-printed silver salt photography. The way touches the surrounding world with its body temperature, appropriately projecting the huge tension between cold and heat into the atmosphere of the era of rapid progress.

Neşeye Övgü

Terk edilmiş oyun alanında, büyük eğlence aletleri, temaları belirsiz anıtlar gibi soğuk rüzgarda sessizce duruyordu. Hareketli kalabalık ve canlı müzik olmadan, geçici olarak düzleştirilmiş arazi üzerine inşa edilen bu dev metal yapılar, müzik bittikten sonraki maddi kalıntılar, neşenin kalıntıları ve duyguların yıkıntılarıdır. Ao Guoxing bu şaşırtıcı ve iç burkan sahneleri bir arkeoloğun soğuk bakış açısıyla incelemektedir.

Refaha ulaşmak için şarkı söylemeye ve dans etmeye alışkın olan insanlar böyle bir bakış açısını kabul etmekte zorlanırlar, tıpkı çağın durup düşünmeye zaman bırakmayacak kadar hızlı ilerlemesi gibi. Aşırı cepheleşme, ciddiyet ve anma, eserdeki nesnelere belirli bir dini kutsallık kazandırır. Ao Guoxing, Alman "Yeni Nesnelcilik" fotoğrafçılığının rasyonel tarzından ve elle basılmış gümüş tuz fotoğrafçılığından yararlanmıştır. Bu yol, soğuk ve sıcak arasındaki büyük gerilimi hızlı ilerleme çağının atmosferine uygun bir şekilde yansıtarak vücut sıcaklığıyla çevresindeki dünyaya dokunuyor.

欢乐颂

空寂无人的游乐场上，大型游乐设备静静地矗立在寒风里，像一座座主题不甚明确的纪念碑。没有了熙熙攘攘的人群，没有了热热闹闹的音乐，这些在临时平整出的土地上修筑起来的巨型金属结构，是曲终人散后的物质遗存，是欢乐的残骸，是情感的废墟。敖国兴以考古学家般冷峻的视角，审视着这些令人讶异和感叹的现场。

习惯了歌舞升平的人，很难接受这样的视角，正如快速前行的时代，来不及停歇和思考。极度的正面化、庄严感和纪念性，使得作品中的被摄物体具备了某种宗教般的神圣，敖国兴借鉴了德国“新客观主义”摄影的理性风格，通过银盐摄影手工洗印的方式带着自己的体温触摸周遭世界，将冷与热之间的巨大张力恰如其分地投射到高歌猛进的时代氛围中。

Valley of the Winds

Through chemical visualization, the works bring things back to the world and obtain a new state of being. The animal and plant specimens in the works break away from the original social context in the photograph, enter the fuzzy field between reality and nothingness, and obtain an unprecedented way of existence. They become objects only between heaven and earth, instead of human objects. They were there, so strange, so old yet so fresh, as if they had taken all time in a single moment, or as if all time had been frozen into a single moment, and the space they were in, their background, was not a place, but the whole vast and lonely world.

Rüzgarlar Vadisi

Çalışmalar, kimyasal görselleştirme yoluyla nesnelere dünyaya geri getiriyor ve yeni bir varoluş hali elde ediyor. Eserlerdeki hayvan ve bitki örnekleri, resimdeki orijinal sosyal bağlamdan koparak gerçeklik ve hiçlik arasındaki bulanık alana giriyor ve

daha önce görülmemiş bir varoluş biçimi elde ediyor. İnsan nesnelere yerine, yalnızca gök ile yer arasındaki nesnelere haline gelirler. Oradaydılar, öylesine tuhaf, öylesine eski ve öylesine tazeydiler ki, sanki tüm zamanı tek bir anın içine almışlardı ya da sanki tüm zaman tek bir anın içinde donmuştu ve içinde buldukları mekân, arka planları, bir yer değil, uçsuz bucaksız ve yalnız bir dünyaydı.

风之谷

作品通过化学显像让事物重归世界并获得全新的存在状态。作品里的动植物标本在图景里脱离了原有的社会语境，进入到介乎实在与虚无之间的模糊领域，获得了前所未有的存在方式，成为只在天地之间的物，而不再是人的物。它们在那里，是那样的陌生，是那么的古老而又新鲜，仿佛以一个瞬间获取了全部的时间，或者说仿佛全部的时间凝固为一个瞬间，而它们所在的空间，它们的背景，又并不是某个地方，而是整个无限广阔寂寥的世界。

The Nightmare Phase

Nightmare, dream terror;
What is a nightmare, a psychedelic entanglement;
Nightmare, psychedelic appearance.

In the nightmare, the work experiments with black-and-white photosensitive media and photographic imaging methods to present images, re-examining the world we see through our retinas. We begin to question the ways of perceiving. The work emphasizes the artist's presence. The artist uses a specific photographic development process to develop black-and-white negatives to present images of specific colours. This makes the image look like a traditional landscape but not a landscape. It is both an objective landscape and a subjective landscape. It corresponds to the saying "If you look at a mountain, it is a mountain. If you look at a mountain, it is not a mountain. If you look at a mountain, it is still a mountain." What this series of works asks is, what is landscape? How are landscapes identified? All kinds of relationships obscured by appearances will surface through the call of images, and all kinds of truths that have been deliberately whitewashed will eventually be peeled off and peeked, so people, other than people, things, other than things, looking, looking outside, under tacit understanding, finally unite, revealing the nature of illusion.

We search for the truth, but we have already been deceived by the "truth". How can we know the true face of Mount Lushan when we are in this mountain? All truth is false, and all illusion is illusion.

Kabus Aşaması

*Kabus, rüya terörü;
Kabus nedir, psychedelic bir dolaşıklık;
Kabus, saykodelik görünüm.*

Kabus'ta, siyah-beyaz ışığa duyarlı medya ve fotoğrafik görüntüleme yöntemleriyle deneyler yapan çalışma, retinalarımız aracılığıyla gördüğümüz dünyayı yeniden inceliyor. İzlemeyi sorgulamaya başlıyoruz. Çalışma sanatçının varlığını vurguluyor. Sanatçı, siyah-beyaz negatifleri belirli renklerde görüntüler sunmak üzere geliştirmek için özel bir fotoğraf geliştirme süreci kullanıyor. Bu, görüntünün geleneksel bir manzara gibi görünmesini sağlar ama manzara değildir. Hem nesnel bir manzara hem de öznel bir manzara. "Dağa bakmak dağdır; dağa bakmak dağdır" sözüne karşılık gelir. "Dağ dağ değildir ama baktığınızda dağ yine dağdır." Bu çalışma grubunun sorduğu şey, peyzaj nedir? Manzaralar nasıl tanımlanır? Görünüşlerin gizlediği her türlü ilişki, imgelerin çağrısıyla su yüzüne çıkacak ve kasıtlı olarak badanalanmış her türlü gerçek sonunda soyulup ortaya çıkacak, böylece insanlar, insanlardan başka, şeyler, şeylerden başka, bakarak, dışarı bakarak,

zımnı bir anlayış altında, sonunda birleşerek yanılısamanın doğasını ortaya çıkaracaktır.

Gerçeği arıyoruz ama “gerçek” tarafından çoktan kandırılmış durumdayız. Bu dağın içindeyken Lushan Dağı'nın gerçek yüzünü nasıl bilebiliriz? Tüm gerçekler yanlıştır ve tüm yanılısamalar da yanılısamadır.

魔相之时

魔，梦惊也。

何为魔，迷幻的缠术。

魔相，迷幻之现身。

魔相之时，作品尝试黑白感光媒材和摄影显像方法试验呈现的视像，重审我们视网膜观看的世界。我们开始质疑观看。作品强调了艺术家本人的在场性。艺术家以特定的摄影显像工艺，将黑白底片冲洗呈现特定色彩的图像，这使得图像既像传统山水却又不是山水，既是客观的山水又是主观的山水，对应着“看山是山，看山不是山，看山还是山”的认知论体系。而这组作品所提问的是，何为山水？山水是如何被识别的？种种被表象所遮蔽的关系都将经由图像的召唤浮出水面，种种被刻意粉饰的真相也终将被剥开窥视，于是人，人以外，物，物以外，看，看以外，默契之下，终于合一，揭露幻的本质。

我们探寻真相，却早已被“真相”蛊惑。身在此山中，又怎识庐山真面目？一切真相，都是假相，一切迷幻，都是虚幻。