

GALLERIA CONTINUA

SAN GIMIGNANO **BEIJING** LES MOULINS HABANA

#中国北京市朝阳区酒仙桥路2号，大山子798艺术区，8503信箱

100015 北京，中国 | +86.10.59789505

beijing@galleriacontinua.cn | www.galleriacontinua.com

利拉·阿拉维

离别的你

开幕 | 2019年3月23日

常青画廊很荣幸在中国首次展出法裔摩洛哥艺术家利拉·阿拉维 (Leila Alaoui) 的个展。展览名称借由达曼·埃尔·哈拉奇 (Dahmane El Harrachi) 演唱的阿尔及利亚歌曲《Ya Rayah》(意为：“离别的你”)。这首关于流放的歌曲写于70年代，至今仍广受欢迎。它的歌词饱含乡愁及流浪之苦，其旋律漫布着难以形容的忧郁。

无论是在利拉作为职业摄影师创作的第一件作品《禁止穿越》(No Pasara) 中——她因该作品接触到许多向往那邻近却又遥不可及的欧洲的摩洛哥青年，还是在她与来自法国布洛涅-比扬古的雷诺工厂的移民工人合作而却未能完成的项目“恶魔之岛”(L'île du Diable) 中，亦或是在她分别因作品《纳崔恩》(Natreen) 及《穿越》(Crossings)，与在黎巴嫩的叙利亚难民以及撒哈拉以南的非洲移民的相遇中，利拉·阿拉维始终将镜头对准这些流亡者——这些被遗弃的、“消失”于陈词滥调和统计数据之后的人们。在这么做时，她把这些男人、女人和孩子的脸庞以及他们回望家乡的目光带入公众的焦点中，呈现了严酷现实所带来的流离失所、等待和遗憾，也呈现了这些流亡者无论如何都仍怀有的希冀。阿拉维与这些人们的相识相知，在她敏锐的作品中被充分地展示出来——她将自己的作品定义为社会性作品。

此次展览以系列作品《摩洛哥人》(The Moroccans) 作为开场，该系列以巨大的画幅，与展览空间相呼应。该项目的灵感源自罗伯特·弗兰克的摄影作品《美国人》，并见证了利拉·阿拉维带着移动工作室穿行于摩洛哥，以当地居民的照片构造当今摩洛哥的多样化肖像。有着不同传统、文化和审美的阿拉伯人和柏柏尔人、妇女与男子、成人和儿童的肖像被并列置于展厅。随着诸多习俗因全球化的肆意蔓延而逐渐消失，这些肖像照形成了一个视觉档案的大致框架。《摩洛哥人》并非一种简单的纪录文献，它也是利拉这位年轻的摄影师追溯自身传统的一种方式，它将摄影器材所记录的远途与一种表达亲密性的形式结合在一起，而这种亲密性正源自利拉的摩洛哥背景，亦由她在旅途中与同胞的接触而构成。这是一种诉诸自主美学的有力手法，摆脱了所有东方主义民俗的痕迹，并强调个体与国家的尊严。

利拉的第一个摄影项目《禁止穿越》(No Pasara) 是她社会性行动的一种宣言。该系列作品展示了一名摩洛哥青年在寻找通往欧洲之路时的诸多面貌——他们在自己的国家流离失所，即将踏上充满不确定的流亡。作为一个肖像摄影师，利拉极其谦恭，她知道如何观察和聆听被拍摄者，只有在长时间的分享和交流之后才拿起相机。她希望能尽

量捕捉住那些被称为“燃烧者”（Harragas）的人的生活、梦想和幻想，以及他们迁离出生地的必要性。

作品《穿越》（*Crossings*），连同其撒哈拉以南非洲移民的肖像照，也是对相遇交集的一种表达。该系列在成为摄影作品之前是一件视频作品，它呈现那些为了在地中海彼岸追求更好的生活而抛下一切的人们，并试图让他们发声——这一旅程的危险已令他人失去生命。那些抵达摩洛哥的人们，在这“欧洲之门”前清洗自己，身负着在这未完成的旅程中留下的肉体或心灵的创伤。在他们强烈的目光与故事中，我们能发现《禁止穿越》（*No Pasara*）与利拉于2013年在利比亚制作的关于叙利亚难民逃离战乱的作品《纳崔恩》（*Natreen*）的一种关联性。在异国失去了土地和财产的男人、女人和孩童，渴望着一个更好的未来，却陷入了一种无尽的等待状态。摩洛哥、叙利亚、中非——在不同的国度，有不同的逃离的原因。在世界各地，人们面对同样的流离失所，怀抱同样的希望，而幻想破灭在同样的现实面前。利拉·阿拉维坚定地关注这一现实，使自己成为这些遥远呐喊的回音壁，她能够巧妙、谦逊地重新传达这些人的美——他们不再是新闻中的无名者。

以视频形式展出的《恶魔之岛》是利拉在巴黎旁的布洛涅-比扬古小镇开展的一项创作，她在那里找到前雷诺汽车工厂的移民工人——这家工厂过去坐落于于塞古因岛（Seguin Island），工人们赠予其昵称“恶魔之岛”。如今已被彻底拆毁的雷诺工厂曾是法国最大的工厂之一——法国工业一度的标杆，在其运营的20世纪30年代至1992年，雇用了大量外国工人，特别是非裔和亚裔工人。在利拉早期的项目中，她寻找渴望迁徙的人，以便讲述他们在出发时的种种尝试、怀抱的希望，以及途中遇到的阻碍；而后，利拉把目光转向了那些已到达目的地的人。被迫离家的工人们在艰难的环境中劳作，他们是20世纪60年代的社会斗争中的主要力量，捍卫着自身的权利和尊严。这项未能完成的项目旨在让他们讲述自己的故事，使其重述移民工人的社会记忆。展览中的视频展现了他们的脸庞，有的是以肖像的形式，有的再现了他们重回到旧厂址。这段视频本是一个更宏大项目的第一部分——利拉本也计划邀请年轻一代的移民工人进行叙述，以便完善作品的整体视角。

利拉·阿拉维（Leila Alaoui）

利拉·阿拉维生于1982年，法籍摩洛哥艺术家兼摄影师、影像艺术家。

阿拉维曾在纽约市立大学学习摄影。作品探讨了有关地中海区域身份建设、文化多样性和移民现象。临界于造型艺术和纪录片之间的视觉语言表达，她的摄影和视频聚焦表现各种社会现实问题。

自2009年以来，其作品在多个国家展出：法国阿拉伯世界文化博物馆；巴黎欧洲摄影之家；瑞典Malmö Konsthall；葡萄牙卡斯卡伊斯城堡的国家宫殿；加拿大蒙特利尔美术馆等。阿拉维在人道主义奉献方面的贡献包括为丹麦难民委员会、美国SFCG慈善组织、纽约州机构家庭和社区重建项目等杰出的非政府组织拍摄照片。

2016年1月，利拉·阿拉维在参与布基纳法索的国际特赦组织委员会探讨关于女性人权的问题时，因瓦加杜古（非洲布基纳法索首都）发生的恐怖袭击而严重受伤。随后由于无法康复，于2016年1月18日离世。利拉·阿拉维基金会的设立即是保留艺术家的文化艺术遗产，捍卫她的价值观，激励并促进艺术家为人类的尊严而努力。