

苏梅岛周航艺术基地

艺术家驻留计划 2025

7月1日 - 8月4日

艺术家：Puvamin Indee，徐皓霖

策展：梁诗韵

PARADISE ISLAND

เกาะสวรรค์ หาดสวรรค์

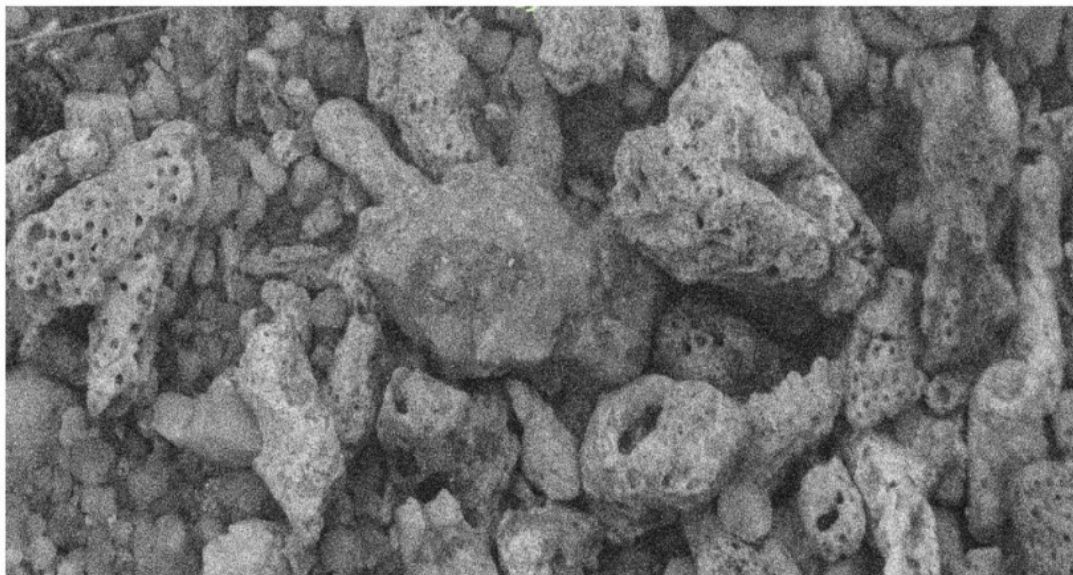
Puvamin Indee Houlam Tsui

Artist-in-Residence Exhibition

1-20 August 2025

Herman Zhou Art Hub

12/9, Moo5, Tambon Ang Thong Koh Samui, Thailand

延续2024年的形式，今年的驻留艺术家计划继续采用邀请制。然而，本届计划引入了一个新维度：邀请两位来自不同文化和地理背景的艺术师共同参与，为促进合作与文化交流。以多样性与代表性为出发点，决定一位艺术家来自泰国，另一位来自香港。今年夏天，我们很高兴欢迎 Puvamin Indee 和 徐皓霖 加入苏梅岛的驻地项目。这两位艺术家皆初次到苏梅岛，徐皓霖甚至初次到泰国，这使他们与岛上社区的互动与发现显得尤为新鲜且富有意义的对比。

记忆的星座

对于来自泰国大陆北部的艺术家 **Puvamin Indee** 来说，苏梅岛——一个位于南部的小岛——让他感到既熟悉又陌生。要真正了解这座岛屿及其居民，最好的方式是通过他们自己的声音和眼睛深入回溯他们的过去。

他的驻地项目灵感几乎在抵达后便立刻浮现。由当地重要社区人物 Rames 医生私人运营的档案中心 *Nathon Historical Samui* 成为了他实践的催化剂，促使他创作了《天堂岛影像记忆调查项目》—— 部多

层次探索苏梅岛文化记忆的作品。凭借其社会运动家和纪录片制作人的背景，Puvamin 以细致入微、以社区为中心的视角展开驻地创作。该项目最终呈现为两个相互关联的部分：纪录片《天堂岛的记忆》和三幅照片拼贴作品——《来自Na Muang人们的记忆》、《来自Nathon人们的记忆》和《来自Chaweng人们的记忆》——这些拼贴作品通过 The Lab 计划，以的图像转移工作坊完成。

The Lab 计划作品

来自Chaweng 人们的记忆

水转印并贴硬胶板
35 x 45cm, 2025

来自 Na Muang人们的记忆

水转印并贴硬胶板
35 x 45cm, 2025

来自Nathon人们的记忆

水转印并贴硬胶板
35 x 45cm, 2025

工作坊分别在三个具有重要意义的社区空间举行：Na Muang 的 Bang Kao Kru Kwan Shop、私人档案中心 Nathon Historical-Samui 和 Bo Phut 的 Sewang Arom 庙。共有 17 位参与者，跨越多代人——从年轻的店主到91岁的老先生——他们大多是苏梅岛的居民和本地人。他们分享了个人照片、故事以及新拍摄的影像。每个工作坊都像一个迷你剧场，参与者将过去与现在生动地呈现出来。最终的照片拼贴作品展现了苏梅岛人既亲密又集体的肖像，根植于个人历史，同时与岛屿文化的整体脉络产生共鸣。

《来自Chaweng人们的记忆》工作坊

Puvamin 的工作坊不仅直接为他的纪录片《天堂岛的记忆》提供了重要素材，也完美体现了 The Lab 计划的精神：通过合作式艺术创作促进社区参与。Puvamin 的方法不仅关注艺术成果，还创造了许多反思与交流的时刻。令我印象深刻的是，一位来自 Na Muang 的老太太带来了她和丈夫年青时的肖像，通过图像转移的过程，她成功拼贴了两人的照片。这种喜悦与怀旧感染了我们所有人。另一位老先生参

与者，那他第一次拍摄了自己的肖像，而且是与他的宠物公鸡一起—当他们俩一起看着这些照片时，我们也感受到了同样的满足感。

《来自Na Muang人们的记忆》工作坊

另一个工作坊在 Nathon，其为岛上第一个商中心，亦是集中泰华混血居民的社区，举办的工作坊有最多参与者，成为了一个社区聚会点，参与者分享了他们的故事和照片。许多参与者不仅带来了家庭照片，还带来了小镇的历史照片，最终创作出拼贴作品《来自Nathon人们的记忆》，它犹如一部“那通家庭相册”。这幅作品目前已捐赠给档案中心Nathon Historical-Samui，供所有人欣赏。

《来自Nathon人们的记忆》工作坊

Puvamin 驻地项目的核心是时长 17 分 20 秒的纪录片《天堂岛的记忆》，其标题取自 20 世纪60年代的一部浪漫喜剧电影，该电影的背景设定在苏梅岛。纪录片巧妙地将当地居民的采访与蒙太奇影像交织在一起——许多受访者曾参加过他的工作坊——他们讲述了这座曾被称为“椰子岛”的地方的个人记忆。这些回忆与标志性影像的蒙太奇形成对比：瀑布、金色沙滩、壮丽日落，甚至水牛等景象，这些对苏梅岛的当地人而言充满象征意义，但对游客而言往往只是吸引眼球的景点。影片还将老旧家庭相册中的照片与当下影像相对比，展现了岛屿随时间而发生的转变。

《天堂岛的记忆》

单频道有聲移动影像, 17:20 分, 2025

观看: <https://vimeo.com/1115528037/05aca2bdbd?fl=pl&fe=sh>

影片中展示了一座位于Nathon街道深处的小海南庙，其牌坊上刻有“德及南邦”四字，意思是“(中华)美德传至南方之地”。这座庙宇不仅供奉着中国神祇的雕像，还作为一个档案馆，保存着许多关于岛上的重要历史照片，包括围绕那通泰华社区的节庆庆典和仪式。其中一张照片记录了中国新年的舞狮场景，照片中的一员是现年90多岁的Mr. Thatree Chokkhanaphithak先生，是队里最后一位在世的成员。他回忆起当年，他的团队经常被邀请参加各种中国节日和仪式的表演。如今，舞狮表演虽然依然存在，但已经不如过去那样常见。Rames医生回忆说，当他还是个孩子时，每次母亲带他离开一段时间回到岛上，都需要花两天时间去拜访每一位亲戚。如今，那通许多采用海南风格建造的老式木屋已人去楼空，大门紧闭。曾经是苏梅岛商业中心的Nathon，这些年来变得愈发安静。

《天堂岛的记忆》定格

《天堂岛影像记忆调查项目》展览场景

“过去并非照亮了现在，现在也并非照亮了过去；相反，图像是过去与现在在刹那间交汇而成的星座。换句话说，图像是静止的辩证法。因为现在与过去的关系是纯粹的时间性、连续性的，而曾经发生的一切与当下的关系则是辩证性的：它不是进程，而是图像，突然显现。”——瓦尔特·本雅明¹

¹《拱廊计划》本雅明,瓦尔特, 翻译汪晖、曹卫东, 商务印书馆, 2014

Puvamin的《天堂岛影像记忆调查项目》并不仅仅是一次怀旧的追寻，而是通过对比当地人以自己的话语道出的记忆、将岛屿的老照片，与当下游客视角下的照片和影像以蒙太奇手法并置，从而突显苏梅岛的文化身份。游客的视角常常将这座岛屿简化为一个单纯的旅游景点，而这些影像拼贴工作坊则邀请每位参与者成为连接过去与现在的主体，拷贝材料置于当下语境中重新审视。

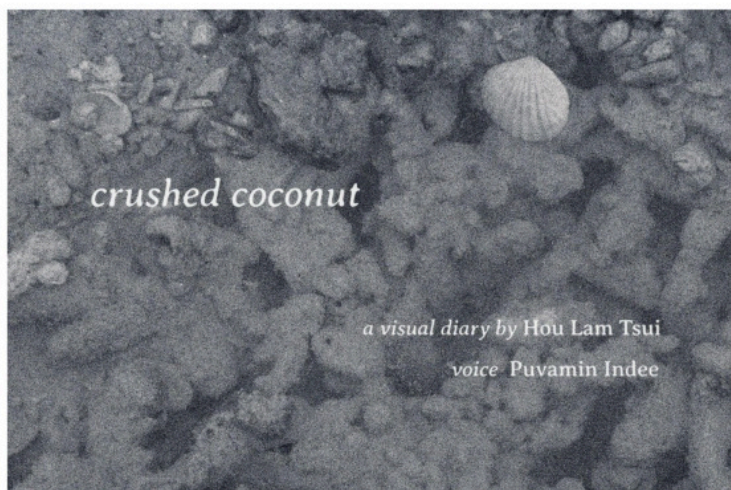
《天堂岛的记忆》定格

纪录片《天堂岛的记忆》是一幅丰富而细腻的群体肖像，展现了一个处于变迁中的社区——这是一部温情却深具感染力的视觉回忆录与口述历史，既反思了这座岛屿充满故事的过去，也对未来进行了深刻的思考。影片呈现了苏梅岛的变迁过程，并邀请观众与当地受访者一同反思在这一过程中所得与所失。

随着岛上旅游业的不断发展，它既带来了机遇，也不可避免地带来了挑战。这组作品间接地提出了关于文化保护与经济发展之间平衡的问题。“从 2025 年 1 月到 4 月，苏梅岛国际机场接待了 1,127,832 名游客，同比增长 9%。”(2025 年 6 月 11 日, hospitality.net)。对于一个仅有 70,000 本地人口的小岛来说，伴随其壮丽的自然风光与丰富的文化遗产，苏梅岛正处于一个十字路口。它会成为过度旅游的另一个警示故事，还是能够找到一条可持续共存的道路？

游客凝视²的普遍性³ (*The Tourist Gaze Studium*)

来自香港的艺术家庄皓霖以一个冷静而疏离的外来者视角审视苏梅岛，在其中探索性别、身份以及旅游中的消费主义。基于她对差异化身体与女性气质的持续研究，庄皓霖创作了《椰子啪嗒掉下来》，这是一部融合静态影像和声音叙事的感官视觉日记。旁白由另一位艺术家 Puvamin Indee 以第三人称朗读她的日记内容，同时回忆她在岛上经历的种种遭遇，这些遭遇主要围绕她因先入为主的观念而产生的误解展开。这件作品在不和谐、疏离感和异化之间游走。

《椰子啪嗒掉下来》

单频道有声移动影像, 6:41分, UHD, 2025

观看<https://vimeo.com/1113681998/9809306e6e?share=copy>

日记以幻灯片形式呈现，开篇为黑白影像：沙滩上散落着珊瑚和贝壳，伴随着隐秘生物的声音景观。随后，画面转向色彩鲜艳却令人不安的影像：拖曳表演与宗教雕像并置，火舞秀、按摩店橱窗以及当地生活的

² 在 John Urry 的同名著作 *The Tourist Gaze* 中，他主张游客的目光具有现代化、表面化和审美化的特点，并受到全球化和标准化进程的影响。——Urry, John. *The Tourist Gaze*. The Sage Publication Ltd, 1990

³ 普遍性 (Studium) 属于“喜欢”的范畴，而非“热爱”；它激发的是一种半吊子的渴望，一种不完全的意志；这正如人们对那些“还不错”的事物——例如他人、娱乐、书籍、衣服——所抱有的那种模糊的、滑溜的、不负责任的兴趣。——巴特，罗兰，《明室：摄影札记》，理查德·霍华德翻译，Vintage Books, 2000年，第27页

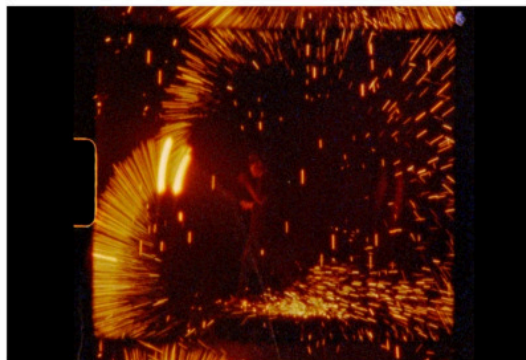
肖像。这些过度饱和且常常失焦的图像模仿了游客的平凡快照，同时放大了岛上景观的感官过载。这件作品与她的超8短片《灼痕》相呼应，后者捕捉了火舞演员与拖曳表演者为满足游客期待而努力表演的炫目却表演化的能量。

《椰子啪嗒掉下來》定格

《灼痕》左《K歌之夜》右，展覽場景

《灼痕》单频道有聲移动影像, 2:438分, UHD, 2025

观看

<https://vimeo.com/1113673805/f610d385cf?share=copy>

与 2024 年 The Lab 社区参与项目类似, 我和艺术家在岛上从零开始共同构思、设计并完成了整个项目。然而, 与徐皓霖合作的这一年有所不同, 社区参与者并不是在驻地计划开始前由我提前选定的。相反, 我们是在一次由Rames医生主持的海滩卡拉OK聚会上偶然认识了他们。

当驻地计划进入后半段时, 徐皓霖仍在思考她的The Lab 项目。我提议重现那次卡拉 OK 夜晚, 因为它让我印象深刻——音乐如何将来自截然不同文化背景的人们联系在一起, 而她也欣然接受了这个想法。例如, 作为唯一的香港华人参与者, 徐皓霖和我自然被期待演唱一首中文歌曲。大家选择了《月亮代表我的心》, 一首由已故传奇歌手邓丽君在1980年代演唱的非常流行的中文歌曲。我意识到, 邓丽君的音乐是他们当年从远处“体验”现代大中华文化的一种渠道。它也立刻成为了我们的共同语言。

《K歌之夜》The Lab工作坊

《K歌之夜》

单频道有聲移动影像, UHD, 4:37分, 2025

The Lab 计划作品

观看:

<https://vimeo.com/1113678375/a1376479fe?share=copy>

在 Puvamin的帮助下, 我们在驻留别墅举办了一场卡拉 OK 夜晚, 并邀请了之前参加海滩卡拉 OK 的同一群人以及他们的朋友。徐皓霖记录了整个活动, 并将其制作成一支MTV风格的视频, 名为《K歌之夜》。在这次聚餐活动中, 共有13名社区成员表演了对他们个人和文化意义重大的歌曲。最终的视频捕捉到了集体歌唱的场景, 歌声常常与播放的音乐不完全匹配, 而他们跳舞时的肢体动作, 有时以慢动作拍摄, 也被细致地记录下来。这些微妙的瞬间揭示了艺术家与她记录对象之间的距离, 突显了她作为一个贴近却又疏离的观察者的角色, 静静地见证着连接与文化表达之间的交织。

以一种既玩味又批判的方式, 徐皓霖的装置作品《Summer Body》展示了一组从 Lipa Noi 海滩收集的贝壳。这些贝壳被涂上了香皂, 并与鸡尾酒搅拌棒搭配, 封装在玻璃柜中, 将短暂的纪念品转化为一种被构建的热带幻想的“文物”。

Summer Body

貝壳、珊瑚石、調酒棒、肥皂, 2025

通过各自独特的艺术作业方式, Puvamin Indee 和 徐皓霖与岛上的居民建立了有意义的联系, 创作出庆祝合作、交流和共同体验的项目。两位艺术家的背景迥异, Puvamin Indee 来自泰国, 而 Hou Lam Tsui 来自香港, 他们的艺术关注点也各不相同, 因此, 他们的作品从创作光谱的两端出发, 呈现出截然不同的视角。正是这种对比, 使这场联合展览格外引人入胜, 并激发思考。

今年的驻留艺术家项目, 体现了我们对社区参与和支持新进艺术家实践发展的长期承诺。与去年相比, 我们成功地与岛上更广泛的观众群体进行了合作。能够与当地社区建立真诚的联系是最令人欣慰的。我尤其被像Rames医生这样的当地人对保护他们文化和历史的热情所感动, 他们是我们的启发。

— 梁诗韵
2025年10月13日

联络: 梁诗韵 项目總監, info@hermanzhouarthub.com

Puvamin Indee

Puvamin Indee 于1996年9月19日出生于南邦府(Lampang)，2020年毕业于清迈大学美术学院。目前他在南邦府工作和生活。

Puvamin 致力于探索政治与环境问题，包括结构性权力、资本主义与本土叙述之间的冲突，以及这些冲突对自然和人类生活方式的影响。他经常接触到能够反映特定地点状况的物件。他的研究涉及从泰国北部的林业特许经营问题到伊森地区湄公河大坝建设的议题。

普瓦明参与了多个艺术节和群展活动，例如《当洪水高于天空》(When Floods High As Skies)和《吻星盛宴》(Kish Feast On The Stars)(曼谷2025, 孔敬2024), 《巴塔尼艺术节》(Kenduri Seni Patani 2024)(巴塔尼, 2024), MAIIAM Pavilion《无关之地: 回归根基状态》(Point of No Concern: Return to the Rhizomatic State)(泰国双年展清莱, 清莱, 2023), S.O.E 2023《我们交换一切》(We Trade Everything)(孔敬, 2023), 以及《为空气而艺术》(ART FOR AIR)(清迈, 2022)。作品《消失的森林》(Lost Forest) 为泰国清迈MAIIAM 当代艺术收藏。

徐皓霖

徐皓霖(生於1997年)的創作涵蓋多種媒介,包括流動影像、裝置、雕塑和文本。創作實踐圍繞個人經歷、情動、性別政治、邊緣敘事展開。徐重新思索陰柔氣質和酷兒身份在文化中的想像,並從流行文化、廣告、動漫、文學中汲取靈感,探究媒體與消費欲望如何形塑情感、情愛、陰柔氣質及身份。

作品曾於ACMI(澳洲)、巴塞爾藝術展光映現場(香港)、北京國際短片聯展(中國)、廣東時代美術館(中國)、Para Site(香港)、大館當代美術館(香港)、國際實驗電影與錄像藝術節Videoex(瑞士)等地展出和放映。精選近期展覽包括「跟著感覺走」(廣東時代美術館, 2024年)、「One is not born a woman」(Square Street畫廊, 2023年),以及「後人類敘事——以科學巫術之名」(Para Site、香港醫學博物館, 2022年)。

她現於香港生活及工作。2018年畢業於英國列斯大學,獲藝術及藝術史文學士。2024年獲香港中文大學藝術碩士。

希望你这个夏天愉