

独立民谣：来自太平洋西北部的新艺术和音乐

太平洋西北部拥有独具特色的艺术生态系统，其中包括手工艺传统、前工业文化以及土著和移民历史。独立民谣是首个探索这些主题的展览，展出了该地区十六位著名艺术家的作品。他们的作品大多是在过去十年中创作的，代表了该地区以手工艺为基础、注重传统的艺术实践。艺术家们跨越时代、采用多种风格和方法，从植根于日常经验的民间艺术和其他艺术流派的写实和智慧中寻找灵感。

参展的作品都是纯手工制作，朴实无华，模糊了功能和美学之间的界限。将木制工具与废旧材料交织在一起，随意拼凑，制成一个极具特色的编织篮。对于艺术家（绗缝师和抽象画家）来说，传承下来的知识以及农民和工人阶级“物尽其用”的精神与艺术史和动画技术一样重要。

参展的大部分作品都是手工制品，也有少数作品是摄影和影像。无论采用何种方式，这些作品都是对数字化和全球化时代下小城镇和农村地区所产生的场所感和认同感的思考。

在整个展厅中，还播放着诞生于太平洋西北部的独立民谣，为展厅前廊增添了轻松愉悦的氛围，与艺术作品一样，为民谣传统提供了全新的视角。

本次展览由华盛顿州立大学 Jordan Schnitzer 美术馆主办，Melissa E. Feldman 担任客座策展人。本次展览的资金由 Samuel H.& Patricia W. Smith 基金会、Mildred S. Bissinger 基金会、Nancy Spitzer、Patrick and Elizabeth Siler以及华盛顿州立大学的 Jordan Schnitzer 美术馆的成员提供。

来自大平洋西北部的音乐

西北独立民谣这一音乐流派对于不同的人来说意义各不相同。大平洋西北部是众多文化的发源地，这些文化将其传统民谣与现代世界相融合。这张播放列表上可能会出现新派音符音乐、黑人教堂福音乐队或低保真的自创嘻哈音乐，而“独立民谣”适用于所有这些音乐。

在外界看来，西北部的音乐氛围往往有些“柔和”，事实却并非如此。这里的氛围格外轻柔。即使是西北部的朋克和前卫音乐，似乎也比美国其他地区的音乐更加柔和。这里的天空是灰色的，树木是绿色的，音乐是温柔而甜美的。

这份列表上的所有艺术家在创作音乐的同时，也从事着日常工作。他们都是坚定的工人阶级。Dead Moon 乐队成员 Fred 和 Toody Cole 建造了属于他们自己的西部鬼城，经营着一家名为 Buckaroo 的一元店，并从事建筑和洗衣工作。Michael Hurley 是一名八轨磁带修理工，也是一名防风草种植农。Brian Mumford (Dragging an Ox Through Water) 是一名图书管理员和电影放映员。Ural Thomas 在 82 岁高龄时仍在从事建筑工作。这是真正的工人阶级民间音乐。没错，这些音乐是柔和的。但也是来之不易的、真诚的和独立的。

—Eric Isaacson, 俄勒冈州波特兰市密西西比唱片公司创始人兼所有者

In the Garden (1991) — Michael Hurley

作为太平洋西北部最早的独立民谣歌手，Michael 从 20 世纪 60 年代初就开启了音乐创作，

至今仍在制作专辑，并到各地演出，小到后院烧烤聚会，大到超过 1000 名观众的欧洲巡演。除此之外，他还是一名出色的画家、作家、农场主和八轨播放器修理工。

Smile (2018) — Ural Thomas

自 20 世纪 50 年代末以来，Ural 就一直在北波特兰演奏音乐。在为 James Brown 和 Otis Redding 等人做完短暂的开场表演后，Ural 回到波特兰定居，决定只在自己的社区内低调地从事音乐创作。他与一个 10 岁的鼓手一起录制了这张家庭民谣唱片，并只印制了 300 张唱片，向在他家游荡的孩子们证明，他们也可以创造一切。Ural 在 20 世纪 60 年代建造了自己的房子，完全采用的是“从威拉米特河中捞出来的东西”，到现在仍然住在里面，举办即兴演出，参与者小到八岁，大到九十岁。

Baby Where You Are (1975) — Ted Lucas

Ted Lucas 是南俄勒冈州的一位创作型歌手，他在 1975 年只录制了一张唱片。Ted 曾

一度担任摩城唱片的“独特弦乐专家”，在 Stevie Wonder 和诱惑合唱团 (The Temptations) 等音乐人的唱片里演奏巴拉莱卡琴 (Balalaika)、西塔琴 (Sitar)、原声 6 弦或 12 弦吉他等乐器。Ted 还组建了许多乐队，其中包括 The Spike Drivers、The Misty Wizards、The Horny Toads、Ted Lucas & the Phasers、The Androids 和 Boogie Disease。他的独奏音乐都是自创的，让人倍感亲切。

Ojos Del Sol (2017) — Luz Elena Mendoza

这是波特兰独立摇滚乐队 Y La Bamba 的主唱于 2017 年创作并录制的个人单曲。Luz 是第一代墨西哥裔美国人。她将自己从小聆听的乡土音乐、传统墨西哥民谣、古巴浪漫歌曲和墨西哥舞曲与西北摇滚/创作歌手的现代美学音乐进行融合。

True & False Comforts (2014) — Brian Mumford

Brian Mumford 使用自制的光敏电子设备，对蜡烛的随机闪烁做出反应，从而创作出许多独特的声音。他曾与当地艺术家 Chris Johanson 和 Ron Burns 组成艺术朋克乐队 — Sun Foot，还加入过许多其他 DIY 乐队，如 Jackie-O Motherfucker 和 Deep Fried Boogie。

Fantasia (2015) — Sávila

这是波特兰 DIY 民谣/迷幻/康比亚乐队 — Sávila 的首张唱片。他们有时会采用精心制作的抽象舞台布景和木偶进行表演。吉他手 Fabi Reyna 从 13 岁起就在波特兰的摇滚乐队中进行演奏，同时她还是 She Shreds 志的创办人和编辑，该志致力于宣扬极具个性的女性吉他手。打击乐手 Papi Fimbres 参加过太平洋西北部数百支乐队的演出，从朋克到嘻哈再到前卫，风格各异。主唱 Brisa Gonzalez 是一位多媒体艺术家和木偶师，曾在玲玲马戏团担任过小丑。

Remember (1983) — John Fahey

Fahey 是 20 世纪 60 年代至 80 年代著名的民谣吉他演奏者，他在俄勒冈州度过了他的晚年时光，在那里，主要演奏前卫的噪音音乐。他在威拉米特河畔 Mike Lastra (来自噪音乐队 — Smegma) 的工作室录制了这首独一无二的歌曲，录入他的最后一张专辑中。

Unknown Passage (1989) — Dead Moon

Dead Moon 是太平洋西北部影响最大的乐队。Fred Cole 从 20 世纪 60 年代起就在波特兰的独立乐队中演出。1988 年，在他 40 岁的时候，与妻子 Toody (贝斯手) 和当地说唱歌手 Andrew Loomis (鼓手) 组建了 Dead Moon。在接下来的 18 年中，乐队共发行了 12 张专辑，并到世界各地巡演。他们为了去新西兰的小酒吧演出而拒绝了涅槃乐队 “Smells Like Teen Spirit” 巡演开场表演的机会。他们以极限 DIY 乐队而闻名，从设计到用自己的车床切割唱片，再到录制、发行和分销，所有事情都由他们自己

完成。

Haida Song (1986) — Fred Louis and Ella Thompson

这是加拿大太平洋西北部努特卡部落的成员录制的唱片。这首歌曲是传统曲目，但旋律更接近流行音乐。这不像一首非常古老的歌曲，反而更像是歌手们的现代创作。它可以被当作西北部时间和地点的情绪调节器，提醒着人们，在这些东西建成之前的 1 万至 2 万年，这里就已经有了音乐。