

《She Bends: 灵魂工艺之霓虹灯》这件作品旨在通过引人入胜的霓虹灯弯折艺术来阐述手工贸易技能对人类与物质世界的联系所产生的深远影响。这种工艺不仅要求高强度的身体活动，还需融入跨越物理、化学和空间理解的多样知识库。

本次展览的标题借用了马修·克劳福德 (Matthew Crawford) 的著作《摩托车修理店的未来工作哲学》(Shop Class as Soulcraft)，其观念与克劳福德的论点不谋而合，即体力劳动可带来丰厚回报，促使个人成就感和社会责任感的形成。鉴于其历史和工艺，霓虹灯也许特别适合用来传达这些惠益。120多年来，霓虹灯弯折工通过身体和呼吸的巧妙配合，亲身与他们的媒介接触，塑造了足够坚韧的玻璃管来填充惰性气体并发出璀璨光芒。

值得注意的是，霓虹灯使用的是可回收惰性材料；其填充气体就存在于空气中，而器皿则由玻璃制成。

《She Bends: 灵魂工艺之霓虹灯》主张承认体力劳动是平衡和可持续发展社会的基本要素。本展览致力于通过提升这项工作的意义，培养某种关注消费和合乎道德的工作实践的文化。制作者在创造和维护类似于霓虹灯的手工制品时，以材料为本，这与主张便利和一次性的文化形成鲜明对比。这种意识形态表明，作为社会成员，我们对使用和获取的材料负有责任。这一信息尤与旧金山湾区息息相关，这里是新兴技术的发源地，而这些技术让我们对制造知之甚少，无法了解期货中所使用的材料。

《She Bends: 灵魂工艺之霓虹灯》这部作品强调了在教育系统中倡导职业贸易的可及性。为了增加人们学习这种工艺的机会，《She Bends: 灵魂工艺之霓虹灯》利用本次策展机会在全美设立了三个霓虹灯驻校项目。本次展览展示了在驻校期间创作的艺术作品，并通过这些作品激发人们思考如何通过传授相关技能，来促进 可持续的创新方法和社会责任，并培养学生创造性解决问题的能力。

《She Bends: 灵魂工艺之霓虹灯》由 She Bends 组织特邀策划。She Bends 的成立旨在支持霓虹灯行业中历来被边缘化的手工艺人，他们致力于通过公共教育、策展项目以及可促进多样性和可持续性的艺术家项目，为霓虹灯艺术创造更为公平的未来。这些项目将霓虹灯媒介的界限从商业标识拓展至艺术领域。

《She Bends: 灵魂工艺之霓虹灯》得到了 Maxwell/Hanrahan 基金会、Alyce and Steve Kaplan、Babette and Steven Pinsky、北加州玻璃联盟、Anonymous 和 Sharon Karmazin 的大力支持。

工艺设计博物馆的展览和项目得到了 Anonymous、Windgate 基金会和艺术补助金的大力支持。

展览和平面设计由 Studio Hinrichs 完成。

实物支持由 Gaby Scott、Ambrose Designs、Cadogan Tate 和 She Bends 提供。

驻校项目

在《灵魂工艺之霓虹灯》这部作品的创作过程中,工作人员在费城、洛杉矶和西雅图通过由社区驱动的选择流程为教学艺术家与新兴学生艺术家分组,开展为期两个月的驻校创作项目。这些驻校活动为教学艺术家和学生艺术家打造了一个平台,供前者完善教学法,供后者探索霓虹灯的世界,进而解决了该行业合作学习环境资源匮乏这一顽疾。鉴于美国的霓虹灯工作室已所剩无几,其中有能力传授这种工艺的工作室更是少之又少,这些驻校创作项目不仅旨在传授职业技能,还致力于为该领域注入活力,向人们传达传承这一看似过时或已被遗忘的行业的价值。由此产生的艺术作品在此首次展出,设计霓虹灯打造的文字、手势和雕塑作品。

《灵魂工艺之霓虹灯》学生艺术家遴选委员会成员包括: She Bends 策展人凯尔西·伊塞尔 (Kelsey Issel) 和梅丽尔·帕塔基 (Meryl Pataky)、工艺设计博物馆策展总监阿里尔·扎克乔 (Ariel Zaccheo)、赫德兰艺术中心执行总监玛丽·罗伯斯 (Mari Robles) 和 Studio Ahead 首席设计师霍曼·拉贾伊 (Homan Rajai)。教师和学生的分组情况如下:

加州洛杉矶

教学艺术家: 莱蒂西亚·马尔多纳多

学生艺术家: 梅拉·桑布拉诺

宾夕法尼亚州费城

教学艺术家: 维多利亚·艾哈迈迪扎德·梅伦德兹

学生艺术家: 克里斯汀·贝克

华盛顿州西雅图

教学艺术家: 丹妮·凯斯

学生艺术家: 梅丽莎·简·戈尔伯格

霓虹“被”

为了纪念学习霓虹灯弯折技艺的历程,参与本次活动的艺术家收集了他们在驻校创作期间的剩余物和废弃玻璃片。在 She Bends 的努力下,这些手工艺品摇身一变,成了一张在特定场所的大“被子”,揭示了艺术家们在运用这种材料进行艺术创作时所付出的艰辛劳动与固有奉献精神。通过这种方式,展览展示霓虹灯艺术的美感与复杂性,同时强调了手工艺技能对个人发展和社会福祉的深远影响。教学艺术家丹妮·凯斯在总结其驻校创作经历时说:“本次活动更多关乎的是实践与相互理解,以及最初陌生的两个人所合作打造的空间”。

费城

艺术品简介

维多利亚·艾哈迈迪扎德·梅伦德兹 (Victoria Ahmadizadeh Melendez) 和克里斯汀·贝克 (Christen Baker)

你就在这里，2024 年

霓虹灯

艾哈迈迪扎德和贝克参照创意流程、艺术家的写生风格及亲密性，共同绘制了一张“思维导图”，生动诠释了霓虹灯下这些文字的璀璨历史。随着两位艺术家情感的水乳交融，一张张由文字结成的网从两个写着“你就在这里”的标牌开始——一个由艾哈迈迪扎德制作，另一个由贝克制作，在墙上不断延伸、拓展。每个文字的字体、颜色和内部形状都各不相同。反光将不同的词云和光色串联为一体，勾勒出它们之间的微妙关系。曼努埃尔·利马 (Manuel Lima) 的著作《视觉复杂性：信息的映射模式》堪称一笔宝贵资源；在它的指引下，人们可直观地看到，思维导图是如何以无尽的迭代方式来组织经验数据和情感数据的。

驻校项目简介

艾哈迈迪扎德从事教学工作的时间几乎与其摆弄玻璃和霓虹灯的时间一样长，她就喜欢见证新技能和新知识对学生的影响。她说：“作为一名教育工作者，我的使命就是传播技术，引导学生思考为什么要使用霓虹灯，为他们提供自我探索的空间，同时帮助他们养成相互尊重的态度并构建社区”。

克里斯汀·贝克已有 10 年的视觉艺术创作经验，但他对霓虹灯的世界知之甚少。在她的驻校创作计划书中，她提到：“本次机会是我艺术生涯中的一个关键节点，不仅能改变我的艺术生涯，还能肯定我对霓虹灯工艺的执着与奉献。在驻校期间，贝克想学习如何制作文字，这是霓虹灯创意的关键。一提到霓虹灯，跃入我们脑海的首先就是五彩斑斓的文字，但如何让文字和文本弯折本身就极具挑战。

要想使用玻璃管制作文字和字母，首先要掌握无懈可击的图案制作和排序技巧。在传统的霓虹灯制作工艺培训中，学徒们首先需要了解图案及处理文字方式，这样才能制作出清晰可辨的霓虹灯招牌。几经挫折后，贝克注意到在最初几周的练习后，他的进步堪称突飞猛进。

艾哈迈迪扎德也注意到，她在解释霓虹灯概念及在由多个霓虹灯单元构成的大型项目中解决问题的能力在不断提高。两人凭借对字体、比例和色彩的探索，构建了一个制作经验样本，思维导图的每个版块即充满挑战、又孕育着宝贵的学习机会。

教学艺术家

维多利亚·艾哈迈迪扎德·梅伦德兹将诗歌、混合媒体、玻璃制品和霓虹灯整合为一体，她从波多黎各和波斯文化遗产中汲取灵感，创作出了一件件令人叹为观止的物件和装置。她曾在皮尔查克玻璃学校 (Pilchuck Glass School)、麻省当代艺术博物馆 (Mass Moca) 和康宁玻璃博物馆工作室 (Studio of the Corning Museum of Glass) 等地实习，其作品曾登上国内外数十家博物馆和画廊的舞台，其中就包括海勒画廊、特拉弗画廊、Glasmuseet Ebeltoft 玻璃博物馆、康宁玻璃博物馆和塔科玛玻璃艺术博物馆。她的雕塑作品已被康宁玻璃博物馆《新玻璃评论》第 33 期、第 38 期和第 42 期收录。该年刊记录了一系列精湛的玻璃创新艺术作品。艾哈迈迪扎德热衷于教育事业，曾担任 UrbanGlass “宝珠项目” 总监。该项目致力于打造多样化的玻璃制品，支持女性掌握玻璃材料的使用技巧。此外，她还是宾夕法尼亚州费城泰勒艺术学院 (Tyler School of Art) 的兼职副教授，被该校授予美术学士学位。2016 年，她获得弗吉尼亚联邦大学颁发的工艺/材料研究硕士学位。

学生艺术家

克里斯汀·贝克是一位跨学科艺术家，其作品注重探索注意力、欲望及由此产生的经济之间的复杂联系。她对技术、新媒体和视觉艺术之间的联系有着浓厚兴趣，其作品大多涉及玻璃、霓虹灯、雕塑、摄

影和三维扫描等多种媒介。目前，贝克在费城生活和工作。在此，她不断探索现实和想象中的公共空间及物体地理学。贝克拥有堪萨斯城艺术学院授予的陶瓷艺术学士学位和泰勒艺术与建筑学院的艺术硕士学位。

洛杉矶

艺术品简介

莱蒂西亚·马尔多纳多 (Leticia Maldonado) 和梅拉·桑布拉诺 (Mayra Zambrano)

关爱生物，2024 年

霓虹灯

在全球气候变化的大背景下，莱蒂西亚·马尔多纳多和梅拉·桑布拉诺呼吁人们关爱本地动植物，以此来庆祝他们在加利福尼亚州站稳脚跟。桑布拉诺之前的艺术背景源自环境艺术和行动主义，因此两人利用这一全新技能组合锐意创新、不断发展。他们用霓虹灯创作了一系列加州本地物种。部分装置将霓虹灯管用作线条，勾勒出大小生物的形状，极具雕塑感和立体感。马尔多纳多在谈及这件作品时说：“梅拉的创作理念与我在驻地之外创作的很多作品类似，这对我而言真是太幸运了。生物的形状、植物和花卉令我着迷。”

他们的作品包括加州向日葵、夏季鲁冰花（一种本地多年生草本植物）和花菱草，它们均生长于美国加州北部和墨西哥下加州之间的广袤地带。花菱草于 1903 年被正式誉为州花。装置中还包括一组蝴蝶，象征着多姿多彩的本地物种；它们是狗脸蝶、加州玳瑁蝶或加州悌蛱蝶，均生于斯、长于斯，呈现类似的深橙色。灰熊是力量与独立的象征，也是加州州旗的核心图案——一只闪耀着蓝色光芒的灰熊，这或许是人们对已灭绝灰熊的缅怀。

驻校项目简介

莱蒂西亚·马尔多纳多在社区的鼓励下，于 2023 年 1 月在加州格兰岱尔市的霓虹灯艺术博物馆教授单日强化课程。这段经历让她兴奋，也让她身感责任重大。现在，她于工作之余，进一步深化自身的霓虹灯造诣，并对此感到自豪。在谈及本次驻校创作时，她说：“我最喜欢的环节是与一名学生长时间相处，观察她如何打磨技能，并在作品中诠释各种创作理念”。

梅拉·桑布拉诺在她的计划书中这样写道：“霓虹灯是一种璀璨且极具魅力的艺术形式，我想借助它的力量，将信息广而告之（行动主义）。本次驻校能让我学习如何弯折霓虹灯，并创造一些闪闪发光的植物！”目标实现后，她感到自己可游刃有余地使用霓虹灯进行创作。在今后的艺术实践中，她希望能不断运用与马尔多纳多一起打磨的技能。在谈及本次驻校创作时，她说：“驻校期间，我最喜欢的一个环节就是与 Tiza 合作。第二个环节是将所有物件加起来，一个管子接一个管子地加在一起，然后把它们焊为一体，使其成为一个更庞大的单元。”

教学艺术家

莱蒂西亚·马尔多纳多生于加州西柯维纳市，但长于内华达州的拉斯维加斯。儿时，著名赌场顶楼璀璨醒目的招牌给她留下了深刻印象。在过去几年间，她师从著名霓虹灯艺术家迈克尔·弗莱希特纳 (Michael Flechtner)，并在他的悉心指导下，迅速成为艺术届一颗冉冉升起的新星。她的霓虹灯雕塑作品规模大小不等，多为花卉图案的巧妙排列，燃烧着令人神往的魅力。2022 年，马尔多纳多在加州格兰岱尔市的霓虹灯艺术博物馆首次举办个展。目前，这名优秀的艺术家在加州洛杉矶生活和工作。

学生艺术家

梅拉·桑布拉诺在加州内陆帝国出生、成长。最近，她从加州州立大学圣贝纳迪诺分校毕业，荣获艺术学士学位。她是一名墨西哥裔艺术家，擅长运用玻璃、陶瓷、绘画、雕塑和木材进行艺术创作。桑布拉诺认为，混合媒介对她的双文化背景意义重大，因为她相信，她是一名具备优良工匠血统，且秉承祖辈传统的艺术家。桑布拉诺注意到，当今艺术领域缺乏对其文化的有效表达。因此，她致力于传播本民族文化，立志成为志同道合者的榜样。目前，她专注于创作具行动号召力的艺术作品，以唤起人们对环保的重视。气候变化和全球变暖令其忧心忡忡，而艺术则是她表达这种担忧的渠道。她希望通过艺术变革社区。

西雅图/塔科马

艺术品简介

丹妮·凯斯 (Dani Kaes) 和梅丽莎·简·戈尔伯格 (Melissa Jean Golberg)

构建安全空间的过程, 2024 年

霓虹灯

由丹妮·凯斯和学生艺术家梅丽莎·简·戈尔伯格共同创作的这件装置作品名为构建安全空间的过程，它既指代保护性的学习环境，也诠释了该领域对女性的偏见。

在玻璃吹制和弯折霓虹灯等历来由男性主导的领域中，缺乏经验会成为女性谋求发展的障碍。凯斯回忆说：“我当学徒时曾多次被拒之门外或遭人利用……我的目标是帮助女性在该领域茁壮成长并获得机会。”凯斯利用其工作室，刻意将女性的声音置于核心，开放资源并共享知识。

在驻校和艺术创作中，凯斯和戈尔伯格通力合作。她们排除了创造完美作品的压力，鼓励实验、允许犯错、不断成长。戈尔伯格反思道：“这件作品在很大程度上依赖于制作行为，而非最终结果，因为凯斯给我提供了一个安全包容的环境来学习霓虹灯知识”。

驻校项目简介

过去 10 年间，丹妮·凯斯一直从事青少年玻璃教育工作。她提到：“传统上，玻璃是一种高度限制外人参与的媒介，有关它的声音和观点都十分有限。因此，我们只有创造机会，才能打破玻璃世界的壁垒和等级制度”。凯斯从热玻璃开始实践，并习惯于引导热玻璃艺术家对玻璃进行弯折，这是一种特立独行的形式。其中的不同之处在于，霓虹灯比热玻璃更具触感——因为，弯折者的双手始终接触玻璃管冷却的部位。虽然使用同样的原材料（二氧化硅），但两者在操作方式上却截然不同。

梅丽莎·简·戈尔伯格在驻校前就开始运用玻璃、摄影、语言和表演进行艺术创作。在谈及此次驻校创作的目标时，她写道：“在当地霓虹灯艺术家的悉心指导下，《灵魂工艺之霓虹灯》能帮助我理解这种通过玻璃沟通交流的新形式，同时也赋予我机会，让我更深入地理解身份、语言和女性特质的概念性观点。然而，短短的驻校创作期并不足以让我全盘学习和综合掌握这项拥有百年历史的工艺。有趣的是，与热玻璃相比，霓虹灯有种拒人于千里之外的感觉。尽管全国各地共享热玻璃工作室的数量越来越多，但在一个分散的霓虹灯弯管高手云集的网络内共享资源十分困难。不过，正如戈尔伯格所说的那样，霓虹灯社区正在不断壮大：“玻璃最令我着迷的一点是它的社区性。在霓虹灯店里，我和凯斯共同成长，她很乐意回答我的所问题，并给我时间打磨技能，形成对这种媒介的理解”。

教学艺术家

丹妮·凯斯是华盛顿州西雅图的一名灯光艺术家和教育家。她于 2012 年加入 Hilltop Artist 计划，起初从事传统玻璃吹制工作，后进入西雅图一家著名的招牌店做了商业霓虹灯弯管技艺学徒，之后又转行进入霓虹灯领域。一直以来，她都从事独立和商业霓虹灯创作工作，最擅长将霓虹灯与生俱来的临时性转变为其最具价值和最引人入胜的特质。她对源自虚无主义和荒诞中的幽默津津乐道，其作品运用比例、大胆的色彩选择、动画和重复简单的形状来探索可能演变为艺术的理念，而非创造艺术本身。她时常将自己的作品形容为“你永远也不想放在家中的物件”，因为这些作品“又大又亮，且不停闪烁”。

学生艺术家

梅丽莎·简·戈尔伯格是一位跨学科新兴艺术家，主攻玻璃和摄影创作。她来自爱荷华州，曾就读堪萨斯城艺术学院攻读雕塑与社会实践学，获得艺术学士学位，后转入华盛顿大学西雅图分校攻读学士学位。目前，她主修跨学科视觉艺术，辅修环境研究。梅丽莎尤为擅长用摄影和玻璃材料来传达时间瞬时凝固的样貌。当她通过与地球分享记忆来感受人类与地球之间的联系时，还在不断探索身份、归属感、环境心理学以及人类在各地留下的记忆等主题。目前，她的作品以语言和玻璃为素材，探索女权主义的概念以及女性的物化与商品化。