

Kiki Smith
Color Still

Curated by Cai Guo-Qiang



Everything is Museum sottostà a una logica in cui tutto, ogni contenitore può essere considerato museo: così dal 2001 le volte del Ponte di San Francesco sono diventate uno spazio adibito all'arte contemporanea, un luogo dove gli artisti possono liberamente confrontarsi con il tessuto storico-produttivo del territorio di Colle di Val d'Elsa.

Cai Guo-Qiang è colui che ha scelto questa sede espositiva dove campeggia la grande scritta al neon UMoCA, che rispecchia appieno lo spirito della manifestazione Arte all'Arte, in cui il linguaggio universale dell'arte coniuga le vigorose forme medievali con i raffinati idiomi della diretta contemporaneità.

La realtà di UMoCA nasce da una stretta, durevole e ormai consolidata collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'associazione Arte Continua, all'insegna di un ambizioso progetto per creare un legame tra passato e futuro, tra Oriente e Occidente, tra arte contemporanea e cristallo.

Il ponte stesso è un antico simbolo che richiama il passaggio: un metaforico collegamento tra la città e il mondo, tra culture diverse che si incontrano a UMoCA per esaltare le innumerevoli



potenzialità espressive del cristallo, prodotto delle industrie del territorio che proprio quest'anno viene celebrato con la nuova rassegna Festival Silicio.

Con la mostra *Color Still*, Kiki Smith ha interpretato con fantasia le delicate peculiarità del cristallo, modellandone la superficie trasparente in forme flessuose e ricurve, poi trasformate in eleganti corpi illuminanti grazie all'aiuto e alla disponibilità tecnica del Consorzio del Cristallo di Colle di Val d'Elsa. Un lavoro che ha portato ad un'installazione di grande fascino, frutto della manualità artigianale che si accompagna con l'originalità della creazione artistica, per coesistere in una diversa fruibilità della vasta area verde che circonda il Ponte di San Francesco, dove sotto le volte sono ospitate colorate sculture muliebri che invitano cittadini e turisti a visitare questo museo a cielo aperto.

Paolo Brogioni
Sindaco di Colle
di Val d'Elsa

Federica Casprini
Assessore alla Cultura
di Colle di Val d'Elsa

Everything is Museum is based on the premise that any place, any container can be considered as a museum. In 2001 Cai Guo-Qiang chose the arches of the Ponte di San Francesco as a space where artists can freely engage contemporary art with the history and the fabric of working life in the Colle di Val d'elsa area. Positioned prominently above this exhibition venue is the large neon UMoCA sign. It perfectly reflects the spirit of this arte all'arte event where the universal language of art combines vigorous old world forms with the sophisticated idioms of contemporary life. UMoCA is the result of a close, long-term and well-consolidated collaboration between the local council and the Associazione Arte Continua. The aim of this ambitious project is to create a link between the past and the future, the East and West, and contemporary art with the tradition craft of crystal. The bridge itself is an ancient symbol that evokes the landscape: a metaphorical connection between the city and the world that draws together different cultures. Together at UMoCA, they explore the rich expressive potential of locally manufactured crystal, which this year is celebrated in a new exhibition event called the "Festival Silicio". In *Color Still*, contemporary artist Kiki Smith has imaginatively interpreted the delicate qualities of crystal by modeling the transparent surface into sinuous, curved forms. They are then transformed into elegant illuminating bodies with the assistance and technical expertise of the Consorzio del Cristallo di Colle di Val d'elsa. The result is a fascinating installation that combines fine craftsmanship with artistic originality. It also presents new ideas for the use of the extensive green area around the bridge where, beneath the arches, Kiki's colourful sculptures of females invite locals and tourists alike to visit this open-air museum.

Paolo Brogioni
Mayor
of Colle di Val d'Elsa

Federica Casprini
Councillor with responsibility for
Cultural Affairs, Colle di Val d'Elsa





《什麼都是美術館》的理念是：不論任何場所、任何空間，都可以被視為美術館。依循著這個理念，蔡國強於2001年選擇了聖方濟橋下，作為一個當代藝術的替代空間，藝術家們可以在這裡自由地創作，藉由藝術沈浸於歷史和埃爾薩山谷的生活之中。

作為藝術展覽的空間，這座古橋上醒目地懸掛著橋下當代美術館(UMoCA)的霓虹燈看板，正好與此藝術活動的精神相呼應--藝術作為全球性的共通語言，結合了有力的中世紀形式與優雅的現代符號。

橋下當代美術館成就了常青藝術基金會與當地社區長遠密切的良好合作關係。這項雄心勃勃的計劃，其目的在於建立起過去與未來、東方與西方、當代藝術與水晶之間的連結。這座橋本身即是一個能讓人想起周圍景觀的古老符號，意即是一座將城市與世界連接的橋梁，能將集中於橋



下當代美術館的不同文化相融合，並進一步探索當地水晶工業的豐盛資源和潛力，這在今年的一項新展覽《Festival Silicio》中也作為一個慶祝的亮點。

琦琦·史密斯在《彩色定格》中，運用豐富的想像力，再現出水晶的精緻與細膩。水晶的透明表面被雕刻成彎曲的曲線，而後經過埃爾薩山谷水晶聯盟技術專家的協助製作，轉變成高雅且光燦奪目的形體。這件作品呈現出工藝和藝術原創的完美結合，不僅與橋附近的綠地共存，更為此地的擴展增添了新的機會。在這座橋下，彩色的女性雕塑邀請了當地居民及遊客，一同參觀這座開放式的美術館。

保羅·布羅喬尼
費德麗卡卡斯普里尼埃爾薩山谷鎮 市長
埃爾薩山谷鎮 文化事務議員



Il museo UMoCA – con questa mostra di Kiki Smith, curata dal suo direttore Cai Guo-Qiang – riprende la sua attività in modo pieno e completo. Sopra e sotto il Ponte di San Francesco, nella parte più alta e più antica di Colle di Val d'Elsa, un ponte anche metaforico che connette luoghi lontanissimi, oceani e continenti, dalla Cina all'Italia, agli Stati Uniti, avviato da Ni Tsai-Chin e continuato da Jennifer Wen Ma. È la volta oggi di Kiki Smith: questo antico ponte, restituito alla contemporaneità dal museo di Cai Guo-Qiang, ospita tre bimbe magiche, grazie alle quali si collegano poeticamente cielo e terra, stelle di cristallo che accompagnano il loro giorno, sogni illuminati da arcobaleni notturni. L'incanto è da raccogliere con gli occhi e, seduti sul prato, guardare attraverso le pareti trasparenti, tutto intorno con altri occhi. Fin dall'inizio ho apprezzato e condiviso completamente l'idea di Cai Guo-Qiang: riconsegnare al presente quanto ci giunge dal passato, usando idee e strumenti attuali, idea che ben si sposa con l'essenza, il cuore, di Arte All'Arte, il progetto che ci ha impegnato per dieci anni e che lascia su questo territorio un considerevole numero di opere permanenti di grandi artisti contemporanei. L'UMoCA svolge in modo nuovo la sua funzione di ponte, un luogo dove artisti e cittadini possano incontrarsi, lontani dagli spazi istituzionali, dove si possa essere liberi di muoversi in ogni direzione, da Oriente a Occidente e viceversa, dove far crescere nuove potenzialità, dove la sapienza artigiana si fonde con la visionarietà degli artisti, dando la

possibilità a quel pubblico, che non è solito visitare musei e gallerie, di conoscere ed entrare in diretto contatto con le espressioni più belle e profonde del nostro tempo, altrimenti difficili da raggiungere e comprendere.

Ringrazio, profondamente, Kiki Smith, la cui sensibilità e generosità ha veramente toccato il cuore di tutti noi. Cai che con noi tiene vivo il museo, chiedendo a questi fantastici artisti di condividerne l'idea e di farla vivere. L'assessore alla Cultura Federica Casprini e il sindaco Paolo Brogioni, per la capacità di cogliere l'importanza di un progetto che consentirà a Colle di Val d'Elsa di unirsi agli altri musei fondati da Cai e che ci vedrà insieme, nella primavera 2011 a Shanghai, per la cena di raccolta di fondi "ArtexVino=Acqua" per lo Shanxi. Un particolare riconoscimento va all'amico Pierpaolo Barzan, presidente di Depart Foundation e fondatore di Altay Scientific, che condivide con noi questa impresa di oggi e quella in primavera. Così come Giampiero Brogi, presidente del Consorzio del Cristallo di Colle di Val d'Elsa, che promuove instancabilmente la grande abilità artigiana, tipica di questo luogo, dovunque nel mondo. In ultimo uno speciale ringraziamento a Giulia, Sandra, Leo dell'Associazione, Beka Goedde, Uchenna Itam e Rachel Ostrow dello studio di Kiki Smith, Sayuri, Lei Lei Meng e Kelly Ma dello studio Cai Guo-Qiang, Alberto, Iuri e le maestranze del Comune di Colle per la preziosa e intensa collaborazione.

Mario Cristiani
 Presidente
 Associazione Arte Continua





Color Still, an exhibition of works by Kiki Smith curated by Cai Guo-Qiang, marks the full and complete return of UMoCA's activities. Situated above and below the Ponte di San Francesco in the highest and oldest region of Colle di Val d'Elsa, the exhibition is a literal and metaphorical bridge that connects distant places, oceans and continents, from China to Italy and to United States. UMoCA inaugurated in 2001 with the works of Taiwanese curator and artist Ni Tsai-Chin, and Chinese-born American-based artist Jennifer Wen Ma continued the effort with its second iteration in 2005. Now in its third manifestation, UMoCA is pleased to present the works of Kiki Smith. The old bridge, restored to its current state, now houses Cai's museum. The archways of UMoCA play host to three magical girls who together form a poetic union of heaven and earth. During the day, crystal bulbs accompany the girls. By night their dreams are illuminated with nocturnal rainbows. The audience is invited to take in this spectacle while sitting on the grass in front of the bridge, looking through the transparent walls. From the outset I have embraced and unreservedly shared Cai's idea of giving back to the present with what comes to us from the past. This idea fits well with the essence and heart of Arte all'Arte, the ongoing project that has occupied us for ten years and left many permanent works

by leading contemporary artists in the area. UMoCA now prepares to take on its role as a bridge in a new way: it is a place where artists and local citizens can meet, far from the institutional domain, and move in any direction East to West and vice versa. By blending craft wisdom with the creative vision of contemporary artists, it is also where new potential can be nurtured. UMoCA ultimately gives those who are not accustomed to visiting museums and galleries the opportunity to learn about and come into direct contact with some of the most beautiful and profound forms of contemporary artistic expression that otherwise are often difficult to relate to and understand. I would like to offer my heartfelt thanks to Kiki Smith, whose sensitivity and generosity have struck a genuine chord in all our hearts. To Cai, who together with our own efforts, keeps the museum going by asking these fantastic artists to not only share their ideas but also to bring them to life. To Federica Casprini, the local councillor with the responsibility for cultural affairs, and Paolo Brogioni, the town mayor, for their ability to grasp the importance of a project that will enable Colle di Val d'Elsa to connect with other museums founded by Cai. They will also bring us all together in Shanghai in Spring 2011 for an Art x Wine = Water fundraising dinner, with proceeds going to the Chinese province of Shanxi. A vote of thanks is also due to our friend Pierpaolo Barzan, president of Depart Foundation and founder of Altay Scientific, who is involved with us on this current commitment as well as the fundraising in Spring. And likewise to Giampiero Brogi, president of the Consorzio del Cristallo di Colle di Val d'Elsa, a tireless promoter around the world of the local area's fabulous craft skills. Finally, special thanks go to Giulia, Sandra and Leonardo at the Associazione Arte Continua, to Beka Goedde, Uchenna Itam and Rachel Ostrow from Kiki Smith's studio, to Sayuri Alzman and Kelly Ma from the studio of Cai Guo-Qiang; and to Alberto, Iuri and the skilled council workers in Colle di Val d'Elsa for their invaluable and tireless collaboration.

Mario Cristiani
President of
Associazione Arte Continua

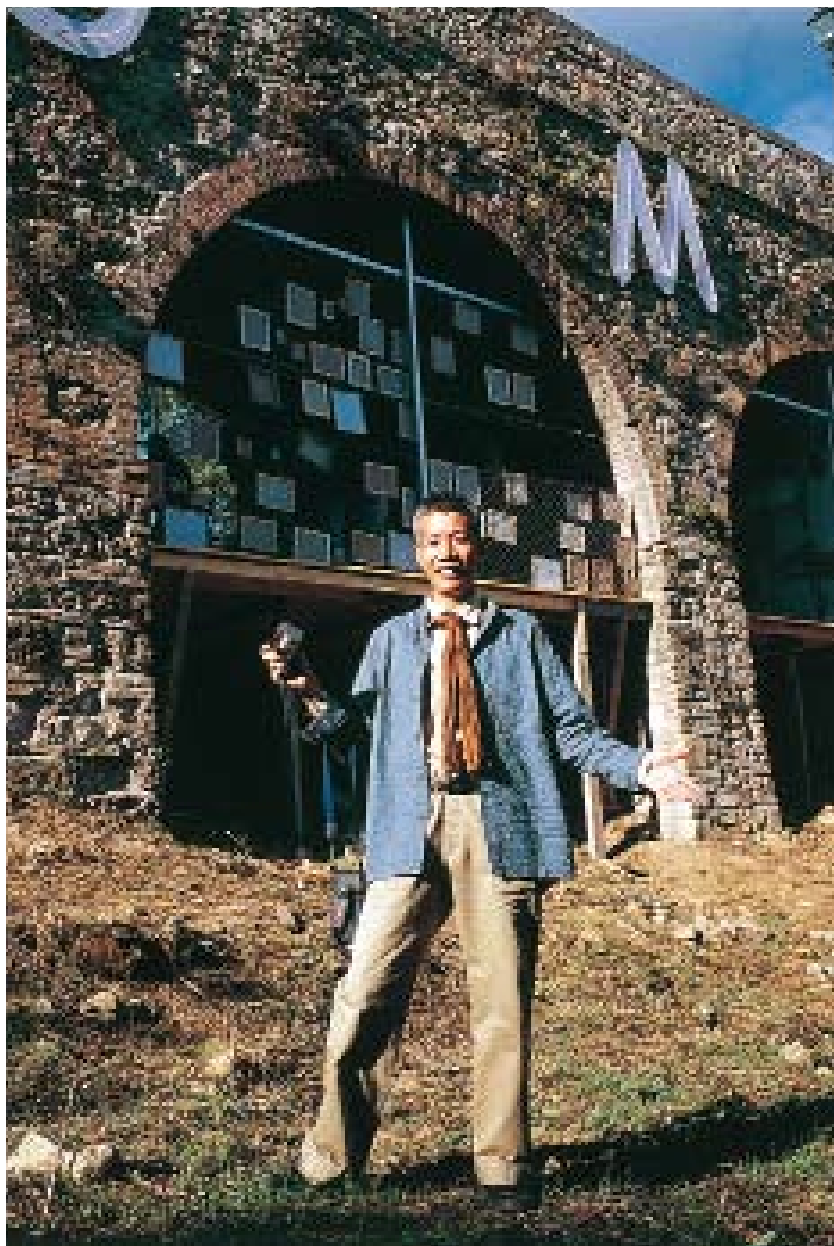


桥下当代美术馆—由美术馆馆长蔡国强策划的奇奇·史密斯的展览—全面重启在圣弗朗西斯科桥顶部和下面的活动，这里是科尔瓦尔德埃尔萨市最高和最古老的部分，这座桥连接海洋和大陆，从中国到意大利到美国，发源于倪再沁并延续至马文。今天此时是奇奇·史密斯：多亏蔡国强的美术馆，古桥被拯救为当下，呈现出诗意般的连接天空和地炉的三个神秘小女孩，水晶般的星星伴随着她们的梦境，梦境照亮着夜间的彩虹。我们的眼睛应该享受此种魅力，它坐在草地上并环顾四周透明的墙。

一开始我就很欣赏并完全支持蔡国强的观点：回顾来自过去的现时，使用当今的观点和材料，此观念完美整合了艺术向艺术的本质，我们参与的这个项目已有十年，保留了一定数量的著名当代艺术家们创作的永久作品。桥下当代美术馆以一种新的方式起着桥梁的作用，这里不同于艺术机构，艺术家和市民可以在此空间相聚并自由移动在每一个角落，从西方到东方。反之亦然，也是一个发展潜力的可能空间，工匠的能力和艺术家创造力的结合给观众异于参观寻常美术馆和画廊的机会，使他们了解并直接接触我

们这个时代最深层次的表达，否则很难理解。感谢奇奇·史密斯，她的敏感和慷慨真的使我们很感动。还有蔡，他和我一起并使美术馆持续运营，邀请很棒的艺术家分享他的观点并付诸实施。感谢科尔瓦尔德埃尔萨文化部顾问菲德丽卡·卡波莉尼和市长保罗·布罗乔尼，他们使科尔瓦尔德埃尔萨市和蔡创建的其它的美术馆相联系，也促成2011年二月将在上海举行的为山西省艺术x红酒=水的慈善晚宴项目。特别感谢我们的朋友Depart基金会和意大利科学的主席皮耶尔保罗·巴伯曼，他也会分享我们二月的项目。也特别感谢科尔瓦尔德埃尔萨水晶联盟的主席强皮埃罗·布罗吉，他推广了典型当地的伟大工匠技艺到世界的每一处。最后特别感谢协会的朱丽亚、桑德拉和莱昂那多；奇奇·史密斯工作室的乌科那；蔡国强工作室的 Sayuri 凯丽·马；阿尔贝托、卢里和科尔瓦尔德埃尔萨公共部门的珍贵和密切的合作。

Mario Cristiani
President of
Associazione Arte Continua



琦琦·史密斯《彩色定格》

Kiki Smith: *Color Still*

創辦人、館長暨策展人蔡國強的話

Words from Founder, Director & Curator, Cai Guo-Qiang

UMoCA 橋下當代美術館（Under Museum of Contemporary Art）個展系列至今邁入第三屆了。二〇〇一年的開幕首展由來自台灣的倪再沁打頭陣，二〇〇三年展出生於中國、長於美國的馬文，這次很高興邀請到琦琦·史密斯（Kiki Smith）。琦琦這次展覽的重要元素是位女孩。這個女孩二〇〇三年第一次參加我策劃的展覽，當時琦琦的主題是《暫停》，用一群一模一樣的拾柴女孩，像唱詩班一樣從近到遠排列，彷彿通往天國般，在林中找到一個能夠休息的安靜、安全的空間。

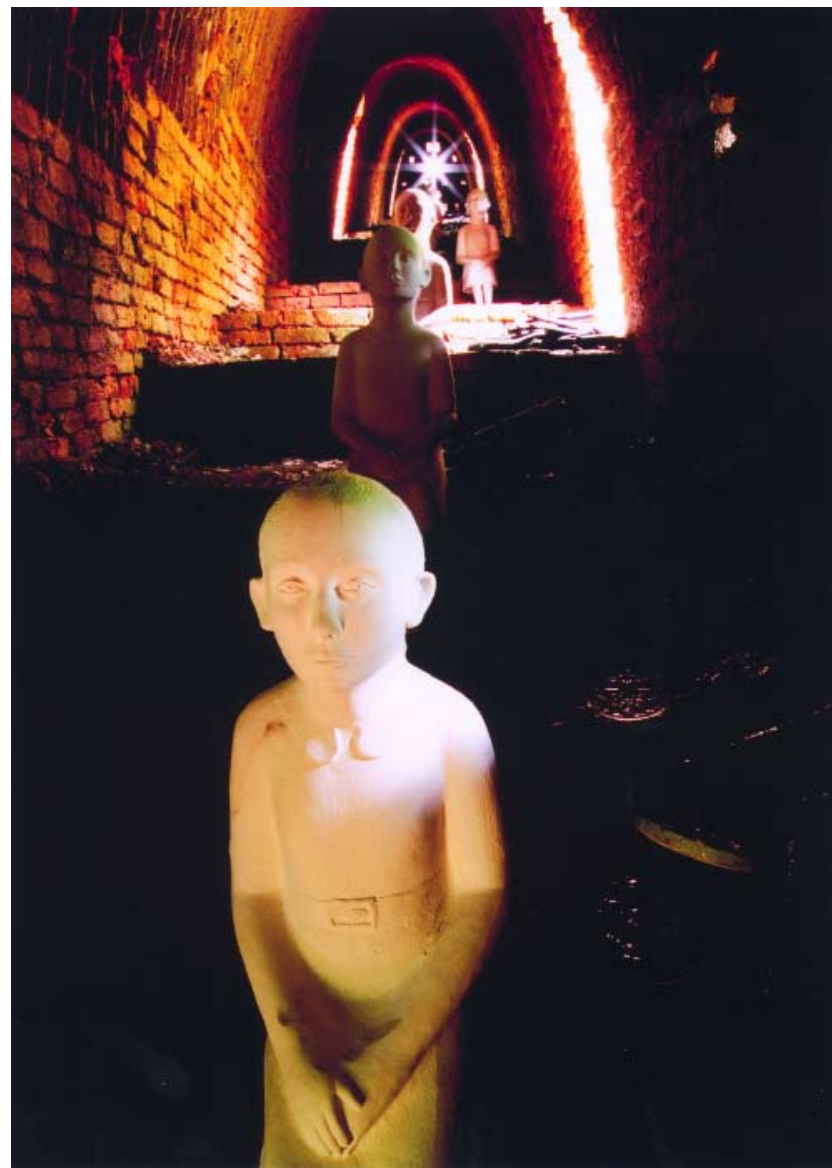
後來這個女孩，跟隨我的《什麼都是美術館》（*Everything is Museum*）系列，先在紐約所羅門·R·古根漢美術館展出，接著到北京中國美術館，再到西班牙畢爾包古根漢，這時候女孩就像美術館的警衛，總坐在那裡，觀眾不知道她究竟是作品，還是在幫藝術家看作品。如今這個女孩旅行到義大利美麗的托斯卡尼小橋下，遠望著有幾百年歷史的小鎮，看著公路的車水馬龍，心裡面不知道在想什麼，也許什麼也沒在想，好像又「暫停」（停格）了一樣。

DMoCA 龍當代美術館（Dragon Museum of Contemporary Art）來自我的家鄉，是一個燒瓷器的龍窯，現在到日本津南山脈（Tsunan Mountain）的山坡上安家落戶，平時成為當地人文化活動聚會的地點。而在金門，由碉堡改造成的 BMoCA 碉堡當代美術館（Bunker Museum of Contemporary Art）正迎接來自昔日大砲對著的彼岸絡繹不絕的旅客。

埃爾薩山谷鎮（Colle di Val d'Elsa）是世界重要的水晶玻璃產地，隨著琦琦對當地水晶玻璃的使用，期待埃爾薩山谷鎮的水晶經由國際藝術家的手，散發出新觀念、新藝術形式的可能。我雖然是館長兼策展人，和藝術家同樣來自遠方，但 UMoCA 一直在這裡受到當地人們的愛護，它是一個美術館，但也是一座真正的橋，連接著我們來自各地的文化，和埃爾薩山谷鎮對話。

Color Still è la terza mostra personale all'UMoCA. Il primo evento ha portato a Colle i lavori di Ni Tsai-Chin, curatore e artista di Taiwan, seguito dalla presentazione di Jennifer Wen Ma, cinese di origine, ormai stabilmente negli Stati Uniti. Mi emoziona che sia Kiki Smith la terza presenza all'UMoCA. Nella mostra di Kiki l'elemento centrale è una fanciulla. Essa appare per la prima volta nel mio progetto curatoriale nel 2003, intitolato *Pause*, dove un gruppo di fanciulle identiche erano riunite intorno al fuoco in un bosco, schierate come un coro, quasi in un sentiero verso il paradiso, in cerca di un luogo di pace e salvezza dove fermarsi. Più tardi, con la mia serie *Everything is Museum* nella retrospettiva a metà della mia carriera artistica, le fanciulle hanno viaggiato dal Solomon R. Guggenheim Museum di New York, al National Museum of Art a Beijing al Guggenheim Museum di Bilbao. La fanciulla, sempre seduta all'ingresso della mostra, sembrava proprio una guardiana del museo. Era difficile distinguere se lei fosse un'opera d'arte oppure un visitatore che guardava un'opera d'arte. Ora la fanciulla compie il suo viaggio sotto gli archi dell'antico ponte di pietra della pittoresca Colle di Val d'Elsa, guardando oltre la cittadina toscana centenaria, con uno sguardo rivolto alla confusione dell'autostrada. Forse la sua mente vaga altrove, oppure in nessun luogo - è in pausa. La mia serie dei MoCA comprende, DMOCA (Dragon Museum of Contemporary Art) che è stato creato da un forno, originariamente utilizzato per la cottura della porcellana (Dragon Kiln), nella città dove abito, Quanzhou. Il forno, ricostruito mattone per mattone sulla Tsunan Mountain, è divenuto un punto di aggregazione per eventi culturali. Alcuni bunker trasformati a Kinmen Island, ora sono divenuti il BMOCA (Bunker Museum of Contemporary Art) che accoglie infiniti visitatori dalla Cina, dove di solito erano puntati i cannoni. Colle di Val d'Elsa è uno dei principali centri di produzione del cristallo al mondo. Integrando l'abilità artigiana con il tocco di un'artista internazionale, Kiki Smith, spero che *Color Still* possa interpretare una nuova idea e nuove possibilità artistiche. Un artista, come me, direttore e curatore dell'UMoCA, vorrebbe farne non solo un museo, ma anche un vero ponte, che metta a confronto con Colle di Val d'Elsa culture da tutto il mondo.

Cai Guo-Qiang
Direttore e curatore UMoCa



Kiki Smith, *Pause*, 2003
DMoCA, Echigo, Japan,
Photo by Izumiya Gensaku, courtesy Cai Studio



18 Solo Exhibitions, BMoCA (Bunker Museum of Contemporary Art), Kinmen, Taiwan, 2004. Exhibition curated by Cai Guo-Qiang Lee Shi-Chi
War Bets on Peace, 2004
Installation view at BMoCA, Kinmen Island, Taiwan, 2004. Photo by Hiro Ihara, courtesy Cai Studio

Color Still marks the third solo exhibition at UMoCA. The inaugural exhibition showcased works by Ni Tsai-Chin, curator and artist from Taiwan. It was then followed by the sophomore presentation of Chinese-born, American-based artist Jennifer Wen Ma. It thrills me to have Kiki Smith as the third artist showing at UMoCA. In Kiki's exhibition, the central element is that of a girl. She first appeared in my curatorial project in 2003, titled *Pause*, where a group of identical little girls collected firewood in a forest. They sat arrayed from near to far like a chorus, almost as if on their path to heaven, looking for a peaceful, safe place to rest.

Later on, along with my *Everything is Museum* series in my mid-career retrospective, the little girl traveled to the Solomon R. Guggenheim Museum in New York, the National Museum of Art in Beijing and the Guggenheim Museum Bilbao. The young girl, who always sat at the entrance of the exhibition, seemed to take on the role of museum guard though it seemed ambiguous whether she was a work of art or merely someone watching the artist's work. Now the young girl makes her trip to the arches under the stone bridge in the picturesque Colle di Val d'Elsa, vigilantly gazing over the centuries-old Tuscan town and the hustle and bustle of the highway. Perhaps her mind has wandered off somewhere else, perhaps to nowhere at all – she is at pause.

In my MoCA series, DMoCA (Dragon Museum of Contemporary Art) was created from a dragon kiln from my hometown Quanzhou. Originally for firing porcelain, now reconstructed brick by brick at Tsunan Mountain, it has now become a local gathering place for cultural activities. Similarly BMoCA (Bunker Museum of Contemporary Art) welcomes endless visitors from Mainland China, to former bunkers on Kinmen Island, where the cannons used to target. Colle di Val d'Elsa is one of the prominent production centers of lead-crystal glass in the world. Integrating the use of local crystal glass with the touch of international artist, Kiki Smith, I hope *Color Still* will manifest new concepts and art forms. The artist, like myself, as the director and curator of UMoCA, is from afar, thereby making UMoCA not only a museum, but also a real bridge, that engages cultures from all over the world with Colle di Val d'Elsa.

Cai Guo-Qiang
Director and curator UMoCa