

Silent Stories

运动中的静物

【文/冷梅】

从一个更宽泛的视觉艺术、设计、剧场、影像空间、电影文学的跨界边界里，很难去定义比利时国宝艺术家杨·罗威斯的创作思路。作为2014年获得威尼斯双年展终身成就奖的国际艺术大师而言，这位图像创造者和说故事的人，通过《无声无名——杨·罗威斯终身回顾展》发起了一场不同领域之间的对话。

“无声无名”是罗威斯专为上海明当代美术馆构思创作的展览，可以被理解为“运动中的静物”。对杨·罗威斯个人而言，这样一个体量庞大的展览在欧洲是无法实现的，这也给他的终身成就展来到中国提供了一个很好的契机。作品向欧洲艺术史投以深沉的凝视，并涉及一系列的艺术家和作品：从文艺复兴画家、绘图者、人文学者丢勒的野兔，到弗莱芒巴洛克艺术家彼得·保罗·鲁本斯描绘的狮子，从超现实主义诗人、艺术家马塞尔·布达埃尔到博伊斯和杜尚，甚至华特·迪士尼。以其一生的创作素材为基础，杨·罗威斯构建了一个历史性的展览，重新诠释了过去的作品和素材，并使它们与艺术史产生对话。

在他的作品里，想象力并不像自动的病毒一样钻进每一件作品中，而是在一个无边的、充满孕育能力的土地上以一种前所未有的、充满表现性的视觉语言的形式发芽。这种语言没有固定的语法。

步入展厅，填充得有些满满当当的空间一下子打破了人们进入美术馆时通常会有视觉惯性。绘有鲁本斯名作《狮穴中的丹尼尔》的巨型地毯平铺于地面，静待被观众踩在脚下的命运，浅色木料搭建出两人多高、交错相连的房间构架，散落其中的种种粗糙质感的道具使这间“父之屋”成为某种动态的未完成“现场”。

曾经在舞台上“生活”过的物件的集合，与迫切回应缺乏爱与想象力的世界的新作品相结合，组成了杨·罗威斯艺术作品无法言说的能量。这件作品在这个阶段已成为了他的所有作品。他并不关心描写或表现，而是强调其视觉呈现。其精神世界并不是从真实场景中蒸馏而来，而是一个不平凡的、不为人所知的图像与一个“世俗”的真实性的视觉连接。

QA 生活周刊 × 杨·罗威斯

比利时艺术大师

Q: 展览名字“无声无名 Silent Stories”的用意是什么？

A: 从英文名来讲，是因为所有的作品都有它们的历史，比如说这个以前运输作品的箱子，然后上面的画在叠加它的意义，它们自身都有自己的故事，它们一起构成一个新的故事的可能性，每一个进来的观众，也有自己的文化背景、故事和自己的历史，他们会从自己的角度，在他们脑海中重构新的故事，所以这是一个许多故事发生的场所，这是一种精神上的参与。

Q: 你的创作中有一个很重要的概念叫做“边界图像”（border image），到底什么是“边界图像”？为何要向观众去传达这个概念？

A: 首先这里面有一个很重要的问题，那就是到底什么才是图像？图像不是由艺术家来决定的，而是你的所见，你看到的所有事物都可以说是一幅图像。而“边界图像”实际上是你看过一件作品之后还保存在脑海里、记忆里的部分，它代表的就是你所记得的部分。所以你去美术馆看一幅绘画作品和你去剧院看一出戏剧表演是不同的概念，不同的时间概念，因为你可以自主决定在博物馆看绘画作品的时间，而在剧院这个时间是固定的；如果你看完展览，或看完演出后能让你记得部分，这在我看来才是真正的艺术，而其余剩下的部分都是一种娱乐。

Q: 你的作品也被称为“整体艺术”，你自己对这个总体性展览的理解是什么？

A: 如果说20世纪的艺术史犯得最大的错误，就是艺术与普通公众和社会的分离，它创造了一个较为封闭的环境，但对于公众来说是一种异化的结果，我认为整体艺术的出发点就是这个角度的反面，应该把艺术带回到公众，带回到最初激发艺术产生的社会环境当中，在这样的情况下，排除形式上的不同，整体艺术更重要的是回到社会，并且跨越国家、宗教或者是政治体制，以及艺术形态、哲学思考等各方面的文化之间的差异，更多的是产生一种交流。

无声无名 | Silent Stories——杨·罗威斯终身回顾展
 主办：明当代美术馆
 展期：2016年5月20日至7月31日
 地址：上海市永和东路436号