

国家艺术杂志

本报副刊部主编 2015年8月22日 星期六 第580期 |

新民晚报

| 责编:黄伟明 视觉:戚黎明 编辑邮箱:xmss@xmwb.com.cn

C1

■在《暗教堂》中,观众们戴着口罩,似乎与墙上画中的那些白色清漆和破布相呼应,仿佛通过这样的互动走近了艺术家的内心世界



“理想之城”拥抱中国文化

——伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫装置艺术展思考

◆ 尹仁沐 文/姜锡祥 摄

● 编者按

正在上海当代艺术博物馆展出中的“伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫:理想之城”,呈现了原俄籍艺术家卡巴科夫夫妇迄今为止最大的装置艺术展。艺术家以日常中的元素为原型,呈现了一场中国版“理想之城”,既满足了中国观众的视觉享受需求,同时也将他们对传统文化的解读展现了出来。有趣的是,观众配合主题戴着口罩参观的举动,又像是一场人人参与的行为艺术,更添亲近感。



■在《空美术馆》昏暗的光线下,观众在酒红色的墙上看不到画,柔软的座椅与庄严的巴赫组乐形成了怪异、崇高的气氛

● 题内话

平凡法则

◆ 文清

很多人对现当代艺术的印象并不怎么美好,因为不少艺术家为了张扬个性,常常会使用一些过激的手段,呈现出的个人意象也令普通人感到晦涩难懂。然而来自俄罗斯的这场“理想之城”却让观众感受到了现代艺术带来的视觉享受,源自平凡生活的许多元素,让观众不由地产生了亲近之意。

卡巴科夫夫妇的装置作品,总能勾起观众对于自己的民族文化的共鸣,同时又不失艺术家自己的民族文化,通过生活化的意象和场景组合,所呈现出的却是一派文化融合碰撞的和谐场面。能和拥有不同民族文化的观众通过作品进行沟通,并且让观众容易理解,源于他们创作中的“平凡法则”:装置作品所使用的元素是生活化的,装置所形成的空间氛围是日常生活中存在的。正如艺术可以通过符号、绘画来解决语言障碍那样,不同的民族文化之间也能通过这样的“平凡法则”架起桥梁,实现艺术家与观众的互动。

现当代艺术作品如今也有越来越多的贴近生活的创作,它们不但在艺术展中出现,更能融入城市街头,遵守“平凡法则”,也能让更多普通人喜爱上现当代艺术。

理想之城 “乌托邦”思维空间

“理想之城”是伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫的长期艺术项目,更是对其一生艺术理念的总结。卡巴科夫向往一种更加自由的艺术创作,作为一位俄罗斯艺术家,他的艺术不仅有对自己国家历史文化的反映,他更善于观察每一个他所到过的地方,使得他的“乌托邦”更有丰富的内涵,尽管是打造的是“理想之城”,但却源于生活,因此无论巡展走到哪里,都能得到不同地区观众的认可和地域文化的表现。

卡巴科夫夫妇在他们的大型装置作品中所表现出的不仅是一种精心打造的视觉美,每一件作品的主题都非常鲜明,令人震撼却不可怕,幽默却又有诗意。艾米莉亚·卡巴科夫说:“我们相信艺术在文化中占据重要地位,可以影响思维方式、造就梦想、改变行为并引人反思。”观众能够通过他们的作品,感受到艺术源于生活,同时又能反馈给生活更多引导,耐人寻味。

量身定制 巡展结合地方文化

上海作为一座创意之都,每年都吸引了许多国际知名的热门展前来巡展,而大多数展出则保留了国外展出几乎完全相同的内容,这样的“原汁原味”也让不少观众感到看得过瘾;而“理想之城”却并没有走这样的套路,但满满的诚意依旧令观众收获了不少惊喜。“理想之城”之前在法国展出是名叫“奇异之城”,是由7个建筑及其内部装置构成了迷宫般的效果而得名。如今到了中国,展出并没有照搬法国展出的内容,而是卡巴科夫夫妇依据展出空间以及中国文化的特点,选择了他们认为适合中国观众的6个装置:“玛纳斯”、“坠落天使”、“暗教堂”、“门”、“如何一边聆听莫扎特音乐一边设法拿到苹果的20种方式”、“空美术馆”进行展出。如此精心策划展出作品,也让中国观众感受到了卡巴科夫夫妇艺术的变通性,它不是一成不变的,而是在不断思考中进行着意识的创新。

生活原型 艺术理解源于共鸣

这场展出的策展人让-于贝尔·马尔丹介绍说,卡巴科夫的早期绘画将日常中的原型和形式放到艺术品中,以艺术的形式呈现,以此以微妙的手法批判前苏联的集权体制。而从上世纪90年代以后,卡巴科夫夫妇开始一起创作大型装置艺术,创作更具普世性的作品,希望作品能够打动不同文化的观者,引起共鸣。

从展示的作品中还能发现,卡巴科夫对于不同文化之间的融汇互通十分看重,他将原展中的《如何遇到天使》改成了本次展出中的《坠落天使》,是因为他认为天使的概念并不符合中国传统,不熟悉这部分文化的中国观众恐怕很难理解其中的涵义。展出装置作品中所用到的元素都与生活息息相关,既让观众看得感到亲切,同时也更容易进一步去把握作品的深层内涵。