

文 / Text: Karen Archey
翻译 / Translation: 梁幸仪 / Verona Leung

1

西斯特·盖茨 THEASTER GATES

在西方国际当代艺术界有一个众所周知又让人遗憾的事实，那就是直接讨论政治或社会议题的艺术家少之又少，简直是凤毛麟角。而对于芝加哥艺术家、文化策划家西斯特·盖茨来说，介入社会不是为了好玩儿，而是他本人生活、创作中最实在的一部分。盖茨曾获城市规划、宗教研究、陶瓷、纯艺术等多个学位，他把自己的创作描述为“改变性的”：他从事艺术的首要宗旨是改变空间与文化态度。盖茨以他独有的方式，持续帮助落后的地区改善政治文化环境，尤其是美国中西部城市中的黑人聚居地。他经常捣腾凋敝的房舍，用里面的废旧物料做组合装置，比如将机构用的瓷器翻模成水泥立方体，或者将民权运动时期的消防喉装在类似艺术家马塔·克拉克风格的可循环铸模器里。这些物件如今在国际艺术市场上—件难求，其销售的收益通过一种有效的资金渠道回流到它们原本来自的社区中，帮助社区发展。

盖茨最近在美国声名大振，不仅参加了2010年惠特尼双年展，还将成为2012年纽约军械库艺术展的特邀艺术家，他还是哈佛设计研究所2010-2011年度罗博基金学者，芝加哥大学视觉艺术系讲师及艺术项目主管。

西斯特·盖茨
“庭院宇宙学”展览现场，惠特尼双年展
2010年
惠特尼博物馆
芝加哥 / 柏林 Kavi Gupta 画廊惠允
Theaster Gates
View of “Cosmology of the Yard”
2010, Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art
Courtesy of Kavi Gupta Chicago/Berlin

2

海伦·马尔滕 HELEN MARTEN

25岁的纽约艺术家海伦·马尔滕是第一拨“原生代数码”艺术家的代表之一。本身是雕塑家的她却对互联网有着深刻的情结：她把自己的创作形容为“环境式橱窗购物”，对流行文化和当代艺术中特有的各种符号参照系进行嫁接、提取、合并与批评。也许“环境式橱窗购物”只是一种流于表面的描述，更深层次来说，她的作品将往往是完全相反的两种符号精心地嫁接起来，混合了高雅

与低俗两种文化价值，比如在一个剥制动物标本或者一只假猫身上喷涂出美国朋克乐队“黑旗”的标志，再将它摆在一张里特维特椅（现代主义经典工业设计）上。“所有单身女郎”的名字显然来自美国歌手碧昂斯的歌曲，作品将废旧手机悬挂在翻模制作的可丽耐人造石（杜邦公司产品）上；她的个人网站看似由一堆没用的数码符号胡乱堆叠而成。马尔滕一次次摆弄着这些符号，以获得一种对艺术、设计史的全新的，非等级式的理解，并混入流行文化的因素，与此同时，她也评论着数码内容对我们日常生活的渗透。

马尔滕为牛津大学拉斯金艺术学院的毕业生，目前由柏林Johann König画廊，米兰T293画廊代理，曾在维也纳MAK画廊，伦敦Lisson画廊和“美术馆52”画廊，以及美国迈阿密Coltorti画廊展出。

海伦·马尔滕
《DIY》
2010年
榉木，阳极氧化/黄铜/石膏板螺丝，黄铜/锌螺丝帽，假猫，喷漆
97 x 68 x 58 厘米
摄影：丹尼路·唐赛利
那不勒斯/罗马T293画廊惠允
Helen Marten
Do it yourself!
2010
Beech, anodized/brass/drywall screws, brass/zinc screw caps, fake cat, spray
97 x 68 x 58 cm
Photo: Danilo Donzelli
Courtesy T293, Naples/Rome

3

亚力汉德罗·西塞科 ALEJANDRO CESARCO

正当人人都以为文字观念艺术已经见怪不怪，尽失原创性的时候，亚力汉德罗·西塞科出现了。这位年轻的乌拉圭裔纽约艺术家重新挖掘了这种观念艺术传统，突出文字观念艺术受文艺理论建构又与理论相调谐的创作方法论。通过多种媒介，包括16毫米影片、摄影、艺术家图书和装置，西塞科的创作话语充分拥抱了历史及个人阐释的可能性。作品《花I-X》（2003）将多束鲜花寄给——按他自己的话说——“一群选定的人”，实际上是寄给著名的女性艺术家如小野洋子，路易斯·劳勒——花中附带的卡片上写有这么一行字：“本雕塑作者为亚力汉德罗·西塞科，由苏格拉底雕塑公园赞助。”献花给女性主义艺术家可以说是胆大妄为之举，但更根本地说，它道出了围绕女性主义问题建构的话语的内在关联性，甚至是某种曲高和寡的性质。最富有政治意味的是影像作品《萨意德·艾萨克》（2009），包含一个他与他94岁高龄的老祖父，一位纳粹大屠杀生还者共同制作的文本，探讨的是集体记忆对于个体复述的影响，以及由此导致的欺骗性。他另一项目荣获2011年艺术巴塞尔“艺术宣言”单元大奖巴洛斯基，该项目结合的是一个由先锋观念艺术家劳伦斯·维纳独特的声音旁白的幻灯片秀和在犯

罪现场拍摄到的鲜花照片，还有一本他自己制作的艺术家图书。该装置，以典型的犯罪调查的模式呈现，又与审美体验的语言相连，将各种抽象的不符合逻辑的推论嫁接起来，最终迂回曲折地表达了某种富内省性的经验。西塞科代表乌拉圭参加了2011年威尼斯双年展，目前由纽约Murray Guy画廊和柏林Tanya Leighton画廊代理。

亚力汉德罗·西塞科
《方法论》
2011年
高清有声数码视频，7分钟
版数：5
纽约Murray Guy画廊惠允
Alejandro Cesarco
Methodology
2011
HD video with sound, 7 min.
Edition of 5
Courtesy of Murray Guy, New York

4

沙亚·纳沙特 SHAHRYAR NASHAT

瑞士裔柏林影像艺术家、雕塑家和摄影家沙亚·纳沙特常以极富情意味的作品，结合历史性的叙述，以质疑权力的表现形式。2008年的喷漆打印系列作品（依据的是安德烈·别雷1913年的小说《彼得堡》），在该小说中，一名年轻的革命者接到命令要谋杀他的生父，一个沙俄高级官员，而他企图使用的谋杀方式居然是踢父亲虚弱的双腿）剪切了经典青铜雕塑的图片，只留下双脚的部分。这样的意图暗示了一种以“走后门”的方式推翻权力的做法，一开始装作跪地顺从，却给大人物来个措手不及。另一件作品《规定线》（2005）表现的是一名穿着田径服的运动员男子，走进卢浮宫内的一个鲁本斯展厅，随即做了一个单手倒立，这是一种出人意表的对身体力量的恣意炫耀。最近，在2011年威尼斯双年展的“旧船厂”空间内，纳沙特展出了一个包含长椅和影像的装置，影像表现的是一名青年男子——可能是一名艺术工人——在

佛罗伦萨艺术学院美术馆的X展厅内拆包裹，该展厅内放着多张巨幅珍贵的丁托列托绘画。包裹里头是一个鲜黄绿色的盒子，可以作为底座让年轻人站在上面，模仿丁托列托画中人物的姿势，他的这一举动还伴随着背景中似乎是戏剧性事件的声音。纳沙特最近还参加了“在柏林”展览，展出了他的雕塑近作的图片，反思了艺术品底座和光溜溜的现代主义形式。他目前由罗马S.A.L.E.S.画廊代理。

沙亚·纳沙特

《因素绿》，2011年

高清彩色有声数码视频，5分37秒

威尼斯双年展展览现场

罗马S.A.L.E.S.画廊惠允

Shahryar Nashat

Factor Green

2011

HD video, color, sound

5 min. 37 sec.

Installation view at Venice Biennale

Courtesy Galleria S.A.L.E.S., Rome

5

“机构” DAS INSTITUT

“机构”，一个纽约艺术家组合，由画家克尔斯汀·勃拉什与数码艺术家阿黛尔·罗德于2007年组建，自封为一个“进出口机构”，不过他们究竟进口什么，出口什么则有待进一步定义。借用企业文化的辞令，“机构”的行为可以说是进口、消化及生产（或“出口”）与机构有关的想法和观念。对他们影响致深的是那些“非纪念碑式”的艺术家，也即那些更关注事物的生成与流通过程，而不是生产艺术品以供市场消费的艺术师，比如塞斯·普莱斯、凯利·沃克。勃拉什的选材多是难看又单薄的麦拉片（一种聚酯薄膜），她在悬挂的麦拉片上描绘带有数码风格的辗转曲折的渐变纹样，与这种美学相呼应的是罗德的Web 1.0风格的、经Photoshop处理的印刷图片。这种你来我往的效果，可以说解释了这个“进出口机构”定义的一个方面，而更重要的是，该双人组合从事的是一种彻头彻尾的资本主义营生，这使得他们的项目具有一股强烈

的讽刺意味，甚至有点玩世不恭，讨论了艺术家参与艺术市场的可能性。不过不管你怎么猜测，“机构”倒没有玩世不恭到可以彻底抛弃艺术“机构”间的迎来送往。他们参加了由比奇·库里格策划的威尼斯双年展中的“主场馆”单元，并且最近几年在纽约的瑞士学院还有德国的科隆艺术协会频繁亮相，还参与了纽约新美术馆的首个新锐艺术家三年展“比耶稣更年轻”。

阿黛尔·罗德为“机构”创作

《星际线屏幕，来自星际线网站——必须的高级定制服装系列》

2009年

数码印刷

200 x 300 厘米

艺术家惠允

Adele Röder for DAS INSTITUT

Starline Screen, from Starline -

Necessary Couture Series

2009, digital print

200 x 300 cm

Courtesy of the artists

6

卡拉·布莱克 KARLA BLACK

卡拉·布莱克的雕塑介乎轻逸的抽象与纪念碑式的宏大之间，选材自五花八门的日用品，从脸部遮瑕霜到仿美黑喷雾——布莱克经常用大叠轻飘飘的糖纸、一堆堆香味肥皂、彩色尘土堆砌的金字塔来装点画廊空间。也许很多人会认为这样的材料太女性化了，不过布莱克本人和很多分析她作品的评论家却不以为然，他们认为这样的定性过于简单，简直有点粗暴。布莱克不仅长于创造新的形式，而且还成功迫使大家反思女性美学一定是甜腻的、柔软的、幻想的这种大众成见。

尽管布莱克在美国知名度有限，可是最近她在英国乃至欧洲却声名鹊起，2011年荣获透纳奖提名，2011年代表苏格兰参加威尼斯双年展，并且在2010年亮相英国艺术展。

卡拉·布莱克

《错误》（局部）

2011年

玻璃纸、涂料、透明胶带、石膏粉、粉漆、糖纸、粉笔、浴盐、缎带和木头

尺寸可变

艺术家及Gisela Capitain画廊惠允

摄影：Gautier Deblonde

Karla Black

At Fault (detail), 2011

Cellophane, paint, sellotape, plaster powder, powder paint, sugar paper, chalk, bath bombs, ribbon, wood, dimensions variable

Courtesy the artist and Gallery Gisela

Capitain.

Photo: Gautier Deblonde