

Rebel insanely: **Katarzyna Kozyra**
疯狂的反叛:柯兹拉

柯兹拉(Katarzyna Kozyra),一个在新波兰艺术中引起了众多好奇心的女性艺术家。她的第一个作品《动物金字塔》(1993),表明她已经开始追逐表现一些社会上禁止和抑制的行为。《动物金字塔》中隐含了很多问题,并间接指向了这些不良问题的根源。在这件作品中,她将这些喂饱的动物彼此重叠起来,展示了社会上可以接受的杀害和剥削动物的方式。然而,这就好比一个屠户要屠杀一匹马,将它的外皮制作成皮革,在人们眼中都是很正常的,但是当艺术家杀害了动物(即使它是由专家实际上执行或送往屠宰场的)或者将它们做成雕塑,却往往会遭致众人的谴责。

这件作品面临众多社会舆论,不仅仅是因为它侵入了社会中被禁止的领域,而且还在于它危害了这个压抑的社会机制,充当了反对现实的辩护人。“动物金字塔”这种惨事揭露了动物被杀害、被处理和被存放的过程,而这种不可避免地依靠死亡和毁坏的方式已经为我们的社会所认可。

在《浴室》(1997)和《男浴室》(1999)这两件影像装置作品中,柯兹拉企图冲破社会道德边界,闯入人们放松对身体控制的私密空间。在男人的公共浴室里,她甚至准备从表面上扭转她的性别,直接体验那些为男性身体提供的领域。因为身体确定我们的性别、我们的本质,同时它也属于一个有机世界,处在一个永久循环变化的过程中,成长,破坏,最终被分解。因此它必须经常受到一些规则的影响。将身体作为艺术创作的主体,是柯兹拉艺术的一个根本特征。而且她还经常在作品中暴露出心神不安的因素,如一些变老、残疾或身体患病的影像(包括她自身)。

为了促进文化的发展、变化,我们不得不实施一系列的文化机制,但同时也增加了许多令我们自己无法承受的压力。然而,某些艺术作品所蕴涵的特殊力量却能引起观众对精神创伤的注意,其中柯兹拉就

1. 浴室 影像 柯兹拉
2. 王者之舞 影像 柯兹拉
3. 男浴室 影像 柯兹拉

将这种力量融入了一个个幻影般的图像中。她的这些影像作品常常存在着惊人和令人不安的因素,因为异常的紧张气氛往往存在于伤痕以及形式和概念的完美之间。在影像装置《春天的礼拜》(1999-2002)中,她在一段芭蕾舞中用老人替换了舞蹈家,他的生殖器也从男性转变为女性。作者对于这件作品创作核心的表达,也是掩藏在社会常规之下的。

艺术家冒险进入社会的禁忌领域让我们领略了这些不堪忍受的现实,而且她还超越了恐怖的现实以及对特权的异常感觉,表达了一切虚假的美丽事实。

Another voice: **Jessica Bronson**
另一种声音:杰西卡·布朗森

早在1998年,艺术家杰西卡·布朗森(Jessica Bronson)就举办了一场名为“circum fluent super flied”的视觉艺术展。展览取得了巨大的成功,恰到好处地表现出艺术家本人在艺术理念和视觉资源方面的敏锐优势。在那个新媒体刚刚抬头的艺术时代,由四个影像装置和一件雕塑作品共同组成的艺术场景,以新颖的形式博得了大众的青睞,杰西卡·布朗森由此找到了诠释自己的最佳艺术形式。

《海洋在思考吗?》是其中的一个单屏影像——当一场连续不断的飓风在屏幕上横扫时,音乐缓缓响起,那些由电子合成的声音配合着视觉的紧张,加速刺激着我们的神经。可是谁又想得到,这个紧紧抓住观众注意力的作品实际上来源于天气预报中的卫星云图——每天司空见惯的乏味节目,恰恰是艺术家创作的灵感。《最初和最后的打击》艺术家再次运用了气候的元素。他将早已录制好的闪电片断,通过反复播放的方式达到一种具有灵感冲击力的节奏。

其中我们还会看到,艺术家将一幅幅相同的描绘地平线的全景画面重叠起来,投射在荧幕上。这时,在一条干涸的河床上,隐约显现出一座海市蜃楼,显得阴森恐怖。尽管这是一个在科幻电影中经常出现的画面,并且“海市蜃楼”曾在《逝去的地平线》中出现过,然而,

1-2. 一组现成的术语和复制品 装置 杰西卡·布朗森
3. 世界图片 装置 杰西卡·布朗森

艺术家却以全新的艺术手法将其呈现出来,为这个阴郁的景色赋予另一种深沉的含义。在另一组影像中,艺术家将画面中的事物进行了颠倒处理,整个屏幕的背景是一片蔚蓝的天空,地球在其中运行着。与此同时,一段颤动的、科幻般的声音也流露了出来,为这件作品又增添了不少神秘的色彩。还有一个名为《我们拥有了整个天堂》的雕塑被放置在地板上,在一个轮船上的模型上,由许多泛着荧光的光盘构成。这些所有的影像作品都是在同一个单色白屏中进行放映的,看起来好像是70年代的影像,同时,这与白色的立体看台背景形成明显的反衬。布朗森这些充斥了怀旧感的作品,创作灵感大多来自于老的科幻影片和70年代流行的爵士乐,并且,他还采用合成的录音和类似的画面强化了这种怀旧效果。类似的怀旧美感还出现在布朗森1996年的影像作品《Jessica Bronson and the Dick Slessing Combo present for your pleasure》中。这段影像十分惹人注意,描述了一个模仿火山熔岩喷发的装置,且伴随着一段十分慵懒的声音,形成了强烈的对比效果。仅仅三十分钟的放映,这个奇特的火山熔岩喷发的装置便成为了观众瞩目的焦点,并且这个主题不断地在荧屏上滚动,取得了强烈的戏剧化效果。

以前布朗森创作了一系列关于自然的作品,其中“circum fluent super flied”常被作为描绘的主题。97年的一场展览,展出了他的6幅作品,主题都是关于雪的。在所有这些作品中,其中一幅《Snowy Subtitles for circum fluent super flied》布朗森制作了一个很奇特的雪景展示,他把看到的好莱坞老影片作为其艺术创作灵感的来源,借用人工材料造雪以达到期望中的戏剧艺术效果。

自然生态应该运用和谐机制这一点充分反映了布朗森这位科学艺术家的理念,这种自我启发的特点体现在他的许多作品中,并伴随着作品和影像作品的主要观点反复出现,还从侧面反映出其对于影像构造的兴趣。此时,布朗森又把他对于流行电影的兴趣投入到他的艺术作品创作当中,这也从侧面反映了我们对于媒介的狂热追求。