

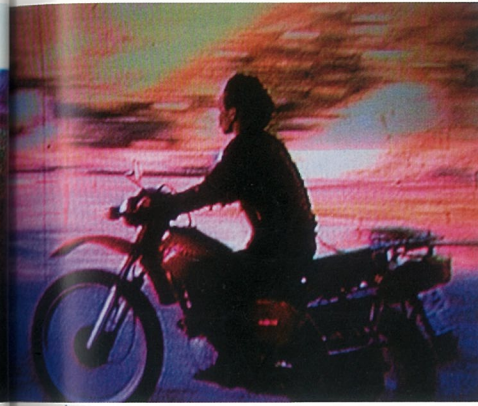
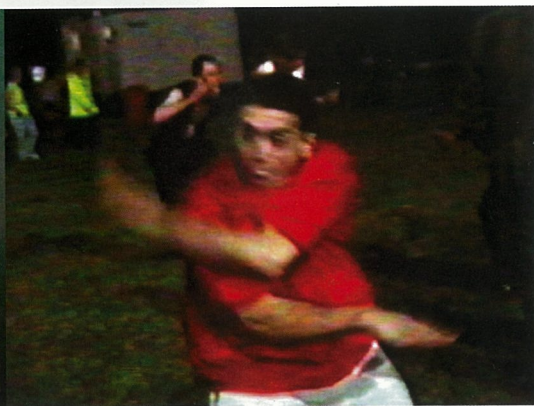
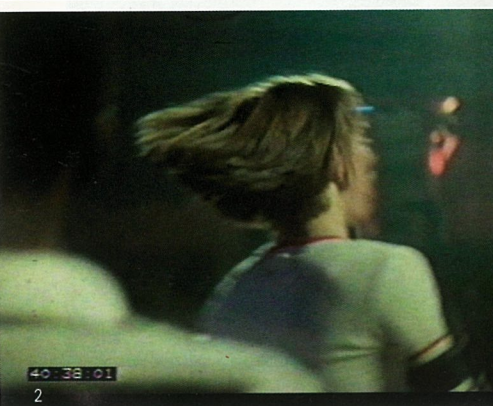
第五届欧洲当代艺术双年展

◎本刊编辑部

The fifth edition of the European Biennial of Contemporary Art

1、茨比亚	影像	大卫·喏恩·伊
2、放纵	影像	马克·里奇
3、十一月	影像	佚名
4、更坚、更好、更快、更强	影像	贾门迪亚
5、鹿	影像	维契勒夫斯基

一、浪漫化的存在和繁衍 ——由马里菲斯特国际基金会 赞助的欧洲当代艺术双年展

欧洲当代艺术双年展由马里菲斯特国际基金会(IFM)赞助举办——这个创立于荷兰阿姆斯特丹的金融机构，目的是为世界各地的艺术家创造一个自由展示其作品的开放空间，并以此促进具有创造性的新艺术理念和表达方式不断涌现。

今天，当代艺术及其理论和策略，都已经随着急剧变动的社会而发生着根本性的转变。马里菲斯特国际基金会正是在这个探索整个欧洲的精神世界和地理区域的过程中，致力于在本土文化、艺术和国际社会、经济形态之间建立一种亲密的对话。因此，马里菲斯特国际基金会选择了一种浪漫化的存在和繁衍方式——每两年，在不同的城市和地区举办一个国际性的当代艺术双年展（1996年在鹿特丹，1998年在卢森堡，2000年在卢布尔雅那，2002年在法兰克福，2004年在西班牙的圣塞瓦斯蒂安），这个包含了逐渐拓展的网络观念，就像一个永远在过程中的工作产品一样，伴随着每一届展览的幕起幕落，使这个自由

的艺术空间得以不断延展。而马里菲斯特国际基金会就像是后台支撑和“重复检测”。每一次，双年展都挪到不同的城市或地区举行，就如这一过程强调的公开表达一般，马里菲斯特国际基金会董事会和它的新合作伙伴们一次又一次地整合和组织了来自不同地域的艺术家、理论家、文化学者和经济集团，然后形成新的团队和力量，再次出发！

二、西班牙的圣塞瓦斯蒂安 ——2004年第五届欧洲当代艺术 双年展的着地点

西班牙的圣塞瓦斯蒂安，因其变化复

杂的历史和社会政治背景，以及它作为地域分界线的重要性，在2002年春季被马里菲斯特国际基金会选中，作为第五届欧洲当代艺术双年展的主办城市。并通过与独立艺术家、画廊和研究机构等多方面的大胆开拓，发展了具有活力的文化独立性。同时，作为第五届欧洲当代艺术双年展的组织者和合作伙伴，圣塞瓦斯蒂安本地的艺术景象也表达出对马里菲斯特国际基金会艺术理想的强大信心。

圣塞瓦斯蒂安，之所以会被选中作为本届双年展的主办城市，与其在文化和制度组织上的不断发展紧密相连。因此，这个城市的建设目标之一，就是在近些年中，加

大对视觉艺术、观念艺术的支持力度，增加对音乐（尤其是爵士乐）的关注和支持，以及对在世界范围内已有一定知名度的“圣塞瓦斯蒂安国际电影节”的继续投入。圣塞瓦斯蒂安，这个具有强烈的自信和决心来发展其具有连贯性艺术政策的地区，正体现出今天社会异化的一种有效选择。

这一地区强大的生命力，为马里菲斯特国际基金会留下了深刻的印象，包括了毕尔巴鄂、巴斯克首府、维多利亚、圣塞瓦斯蒂安等城市，地处南欧的地理位置使它们成为第五届欧洲当代艺术双年展的首选地点——因为IFM的长远战略目标是实现一个更强的景象：将活动的势力范围更大地拓展，并在活动的各方面达到南北均衡，包括每一届双年展具有前后延续性的位置选择、董事会成员来源的地理位置分配，以

及采纳于其中的策划人和艺术家。

2004，在西班牙的圣塞瓦斯蒂安即将开幕的第五届欧洲当代艺术双年展，创立了一个名为“国际当代文化中心（CCIC）”的领导班子，由巴斯克政府、维多利亚议会、圣塞瓦斯蒂安城市议会共同组成，它们负责组织和资助本次双年展。这个旨在提倡有创造力和艺术性创作的跨学科、多领域项目，坐落于圣塞瓦斯蒂安一个废弃的烟草工厂。在致力于探索艺术和当代文化的过程中，它也使城市本身在艺术活动同时，成为文化的产业中心。

三、马斯密里亚诺·吉奥里 & 玛特·库斯玛 ——2004年第五届欧洲当代艺术 双年展的两位策划人

马斯密里亚诺·吉奥里是第五届欧洲当代艺术双年展的主要策划人。作为一位艺术批评家，他同时还是米兰诸塞蒂基金会的艺术经纪人，以及至今仍有纪念意义的“策展团队”的一分子，并活跃于当代艺术舞台：在2003年的第50届威尼斯双年展上，

他策划了其中一个意大利年轻艺术家的当代艺术影像展。近两年来，由他策划的艺术展览还有《捷径——艾尔姆格里与查格斯特》（米兰，2003）、《如果我是你——查仁·沃芒德》（米兰，2003）、《明天开始于昨天》（雅典，2003）、《马里日奥·加特蓝的艺术》（米兰，2004）等。在此之前，他曾在美国著名的艺术杂志《Flash ART》做编辑。他参加撰写了大量关于当代艺术的文章，在《In Parkett》、《Flash Art》、以及《Carnet》上发表。

马斯密里亚诺·吉奥里与雅里·萨博德里克、马里日奥·加特蓝合作，开办了一家不以商业为目的的非赢利性画廊，展示汤姆·亚博兹、鲍威尔·阿尔斯曼、菲里·克林斯、马丁·格里德、萨姆·达瑞特、加枚伦·加谬、保罗·迈卡卡锡、克甘·迈克汉

格、伊丽莎白·配顿、保拉·琵夫、琼斯·路德斯、缔诺·斯格尔以及罗伦斯·威尔等当代著名艺术家的推荐作品和独特设计方案。

玛特·库斯玛

玛特·库斯玛是一个独立策展人，曾在纽约哥伦比亚大学巴纳德学院学习，并在伦敦米德尔塞克斯大学现代欧洲哲学中心获得建筑与艺术理论的研究生学位。这位目前正在圣塞瓦斯蒂安为第五届欧洲当代艺术双年展效力（2003——2004）的女性，曾经作为艺术经纪人在华盛顿特区为华盛顿艺术计划工作（2000——2002）。在那里，她重建了马特伯活动计划的启动部分。这个国际性的艺术项目，企图纠正艺术活动的传统观念和偏离方式。在1991到1999年间，她作为艺术经纪人服务于乌克兰克伊夫的索罗斯当代艺术中心，并策划了许多那一时期的重要展览，包括《伯瑞斯·米克汗罗夫的回顾展》（1996）、《放弃塞瓦斯托波尔海上核战舰》（1994）以及里瓦迪亚宫的克里木半岛计划。在到乌克兰克伊夫市之前，她曾经在纽约领导了国际影像中心的展览计划。就在为

第五届欧洲当代艺术双年展效力的同时，她还工作于DAAD艺术家高等培训团，并作为访问学者在巴黎做研究项目。

四、意愿的实现 ——2004年第五届欧洲当代艺术 双年展的策划思路综述

在仔细考察了圣塞瓦斯蒂安及周围的环境后，策展人系统地阐述了“第五届欧洲双年展”这一基本体系。他们决定在这一地区设立展览场馆，并由此引发对欧洲当代艺术更为复杂的解释。因此，他们开始关注这个城市本身，不仅仅是作为旅游业和轻工业支配的一个海滨城市，更在于其版图的扩张——这导致了巴斯克国家背景的形成。而那些长期以来为获得自治权进行的激动人心的运动，便成为这个城市自豪感、

不和谐感和紧张感的根源。

为了抛弃政治的光环、回避当代艺术在全球化进程中的困扰，第五届欧洲双年展的艺术家们甚至将敏感的话题模糊和隐秘起来，其作品的创作刻意避免争议和违法。艺术家们创作构思的重点，放在了怎样适应不同的地理环境上——无论是田园诗般的海滨地区，还是与帕斯阿港仅5千米之隔的工业环境，强调该城市不同地区间的视觉差异，成为展览的最大特点。而其交错无次序、形式和无形式、静止和运动因素的复杂联合就产生了强烈的冲突，揭露了作品的深层次意义。

通过开放形式、不明确与不和谐的创作，艺术家在展览中研究艺术的创造力和行为特征超出了传统意义上的物质性。当虚构世界和个人身份在想象的晦暗世界中被突然中断时，思想的碎片和巧妙的形式则表现出非线性的艺术发展。

第五届欧洲双年展通过对作品主观细节的特别强调（这些被强调的作品正是在1970年至1980年间，由活跃于欧洲和欧洲以外的签约艺术家创作的），从而打破了以前主要关注新兴艺术家作品的惯例，策展人

努力采取一种简单而易懂的方式呈现作品，以便重申观众和具体艺术作品之间的紧密关系。此外，展览对签约艺术家和新兴艺术家之间经常出现的、反复无常的差别首次提出了疑问。因此，第五届欧洲双年展实际上是对过去和未来之间，艺术可能发生的变化因素进行不断的讨论、验证和颠覆，并寻找两者接合的契机与理由。

也就是基于这个原因，展览的场地被分化为四个节点，分别从经济的、政治的、人文的和艺术的群体因素考虑，并在某种程度上形成系统的整体。

在圣塞瓦斯第安，卡纳塔·密特克斯勒纳会馆的全部作品是一些按时间顺序排列的艺术碎片，它们力图表现艺术史的破碎、瓦解和失语。这个人文美术馆是塞特勒莫旧时的修道院，其场所本身就展示了追忆过去，寻求民族灵魂的意义，以及民间传说、异教徒和神学因素的混合、交叉状态。

帕塞阿——一个正在消失的港口。在这里所展出的作品，反映出与城市居民的生活环境部分相反的特性。当乘坐火车进入帕塞阿，旅行者遇见的第一件事，是随时变迁的都市航程，和由此带来的不断变更的城市入口。乘坐者必须马上决定是否进入。附近的卡萨克里查有大量的设计作品和装置，使人追忆港口周围的人文风景。这使得卡萨克里查本身就像一个工业现成品，它偶尔需要局部修补，但决不是重建。在它幽暗的房间里，固定的结构被转变成可移动的部件，使记忆重新聚集，而记忆中的往事也因组合的改变而栩栩如生，同时，以前的设施也派上了新的用场，被时代赋予了全新的功能。第五届欧洲双年展还进一步扩大了奥德尔特克撒的范围，那里一个被抛弃的船型建筑和工作展示场所也被转变为一个临时性的装置。

第五届欧洲双年展就是在不同的区域内挖掘当地的人文历史，并以艺术的方式呈现出来，让视角的多样化，带来每一个不同地区的文化复苏

五、策展人自述 野蛮的黑暗 马斯密里亚诺·吉奥里

也许我们追问的已经过多：我们想要艺术告诉我们所有的事情——地缘政治、全球经济、社会交互式作用、惯例，或者，

我们期望艺术改变时尚机制、流行文化的盛衰、消费的幻觉，以及现代主义的衰退与再生。在这些狂暴的虚妄中，我们或许已经忘记在紧闭的大门之后，我们应该继续的东西，忘记了在黑暗空间中思想呼唤发生的事情。人的大脑是一个迷宫，很多时候比外在的世界更加曲折。连接思维与现实的路径是极端复杂的，而且通常被阻隔和遮蔽，总是让人费解。事实上，艺术并不总是意味着对现实世界的反映和理解，而是在创造新的可能性世界。

本届双年展上的许多艺术作品，暗示出我们合上眼后也具有发现世界的的能力，暗示着将我们的注意力转向内在和知觉环境的能力。这不是退却，也不是逃避现实的

一种形式，而是个人缩影集合的沉浸——无论是在发狂，还是中规中矩的时候，皆是如此。作为一场关于边界、领土、资源占有的辩论与竞争，一些艺术家感受到他们声明自主状态的欲望——关于思维的状态。他们编写了复杂的规章制度，宣称信仰的个人规律。当他们创造个人风格的同时，也是在表达私密性的心境，进而探索心理空间的边界。他们的艺术语言从极端的黑暗中获得力量：他们并不在意所谓的“世界语”，而是每个人都努力用本地

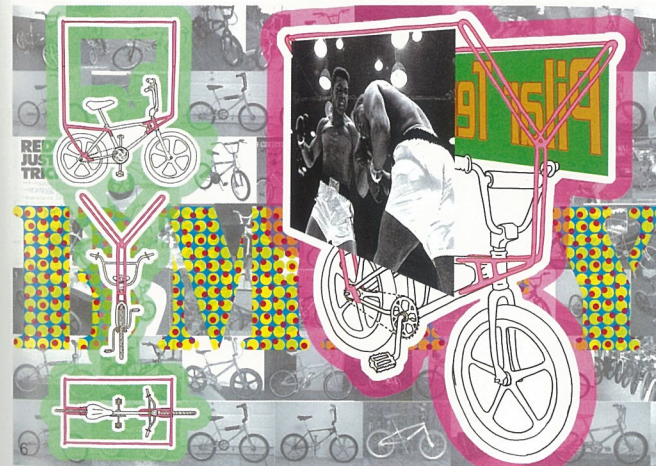
区独特的、具有差异性的语言方式，表达、调整和伪造着私密信号。这些信号是否能够被立即破译和理解，并不重要。相反，其中不能被理解的部分变得更具价值：模棱两可的隐喻和特殊的象征性，使它们产生逻辑上的错误和思想的短路，甚至导向神

秘主义的思维。因为，在艺术的领域里，唤醒比鉴定更为重要：暗示的意义远远超越了绝对的定义。

对于今天的许多艺术家来说，语言是一种循环的偏见。多种语言学的实践在最大范围中被使用，并生产出相似的现实，人们在这些现实中疯狂地说着外语。在想象中进行模棱两可的练习通常会陷入到幻觉的领域中，艺术家暗示整个世界以及我们用来描述世界的语言，是能被再发明的，并具有不可完全对接的差异。而这些由语言对接工程中产生的虚构的微观世界，不会彼此平行的发展，也不会制定出明确的规则。他们各自在自己的轨道上越来越深入，不断细化。

一些艺术家认为应该更多地从本国实际情况出发，雕塑和装置艺术则被视为艺术家想象力的直接体现——就像艺术家的自画像一样。一种私密的，通常还带点神秘色彩的“自画像技法”就这样被创造出来，形式被再现，并不断地变换和组合着。他们自身的处境和联合也在慢慢地改变，正如语法中那些不断重复的部分。在另一些作品中，草图、模型、剧情开始崩溃，转变为一幅从未出现的未来图景。虚构的国家，秘密的社会以及未知的文明被发现：偏执狂接管了领土，并将它改变为各个社会领域共谋的理论。

今天，一种对现实具有怀疑性的态度影响着许多艺术家的工作。怀疑盛行，理论被专横地运用又被无情地抛弃，荒谬的思

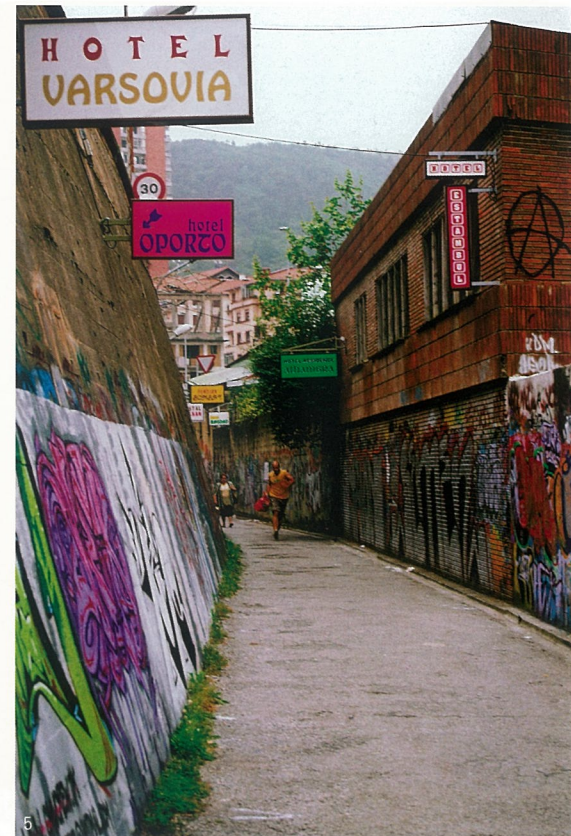
维以临床医学般的精确度被实施，一种虚妄的科学被发明。一些艺术家看来似乎依赖于一种纯粹的、抽象的次序，但这只有在延缓我们的怀疑时才能被看见，而另外一些则依赖于艺术家基于实验性或错误原则的经验。艺术创作在某种程度上说，更多地变成了科学的物质解释，但其结果则多是非逻辑或毫无实践依据的：虚无的行动或脆弱的干预，都将破坏所有的常规惯例。物体可以改变形式和功能，任何事情都变得有可能——只要一个人制订出自己的规则，试验出新的组合方式。

创造自己的规则并不意味着完全从现实和生活中撤离，也不代表绝对的幻想。相反，许多艺术家仍然将艺术看作现实生活

中某些可能性的实验场所。但是，这些变化，在被应用于更大范围之前，不得不先在小范围中进行实验。在超越集体需要和个人意愿的企图中，艺术家将微观社会想象为一个集合众多个体的巨大有机体，其中充满了寄生关系和更多的共生功能。密码和个人化语言由不同的亚文化群发明和使用，这些看来似乎是展览中许多

1. 鸟 影像 谢尔盖·弗拉德科夫
2. 喧闹的聚会 黑白电影 巴拉丹
3. Dvoyky 电脑制作 鲍里斯·米哈伊洛夫
- 4-5. 霍斯泰尔·帕萨亚 影像 侯塞因·阿布泰肯
6. "BMX-Y 计划" 综合材料 帕特里克·图托弗科
7. 181 通道 影像 德·艾雅尔·席文 & 麦克·密歇克莱费

作品的中心所在。艺术家们对研究社会、文化、协会是如何建立的开始产生兴趣，在其中，他们寻找自己倾向于使用的象征符号。

在本届双年展上，很多艺术家谈论到这个塑造国际意识的复杂信仰系统，地缘政治学的魅力，取代了心理学、人类学的方法，致力于弄清楚这种附属的身份认同感觉是如何实现的。

当世界版图在地理位置方面已经相对稳定，并伪装为描述这个世界和当代艺术的一个划分条例时，在我们忙碌于争辩边界、地球的转变以及国际分割时，其实我们并没有意识到：很多艺术家已经将注意力转向别处，着手于描述时间——历史性因素的轮回。在废墟和残骸蔓延的历史，在许多年轻艺术家的作品中铸造阴影，把复杂的本土传统和个人记忆的财富变成了图像和灵感的储存所。但这种态度中没有任何的回归和保守，最大的原因是：过去已经不再以英雄或纪念碑的面目呈现，它们已经消耗和腐烂了，再没有人将自身的血统视

为凯旋的战利品。相反，今天许多欧洲艺术家的作品中显现出强烈的孤独和失落感。一个黑暗的、朦胧的象征主义世界浮现出来，尤其是在影像作品和电影中。当越来越少的艺术家还保持对震惊策略和前卫批评有兴趣的时候，捕捉难解的情感和迷惑的生存状态变得至关重要。黑暗和可怕的表现弥漫在许多作品中。尽管数字和信息技术日新月异，但艺术家们仍然将我们的世界看作一个神秘的空间。

对于很多艺术家而言，时间变成了一个有特权的研究场所。在线性演进的历史中游荡，发掘出公众的故事，忘记那些没有考古学依据的神话。这又是一种策略——瞄准和针对国际信仰及官方陈述，同时也是将个人成长交还给过去的一种方式。时间因此呈现为一件撕破的外衣，过去的默写部分被抽离出来，并能够继续编织，编制成多层的时间带。每一个艺术家都按照自己的经验和方

式，如制作档案和电影似的创作一幅有图像和声音的挂毯、一个神奇的幻灯、闪现神话中的妖怪或社会无意识，而所有这些都集中在同一个时空中重叠。

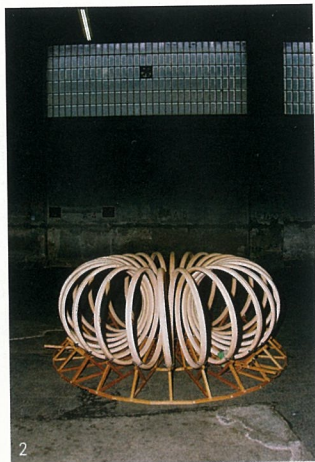
被我们所遗忘的和我们的记忆一样重要。在记忆的流失中，在它的断裂和黑洞里，人类储藏了图像与恐惧，它们可以突然地浮现到现实的表面。很多艺术家就是在我们思维的秘密空间中宣告这种复兴的兴趣，同时，他们也发现了心灵中黑暗的空间，图像在那里渐渐隐去。健忘症就像个人病理学和文化压抑无穷进程的隐喻一样被分析，使它们成为本届双年展大量作品的中心议题。

对于大多数艺术家而言，现实作为一个具有争论性和威胁性的空间被呈现出来，它被种族争端和文化冲突切割成碎片，而不是可以选择的现实经验。一些人觉得有必要证明我们生活的环境，描述未知的恐惧——其中，交织着国际政治和个人心理。这种特殊形式的报道和侧面的新闻手段从来没有接近最终的结论和深层的真实。它靠提出问题继续进行下去，而永远无法直接抛出答案。

在现实世界中，口号和行为也许变得越来越尖锐：流行的专制和符号伪装有效地重复着。这种过于简单化的现实感知，通常只是艺术呈现上的一

个方面，实际上，很多艺术家被精神分裂的人际环境、复杂程度不断增加的社会现实和隐晦在语言背后的心理因素所影响。就像这些作品所反映的，我们思维的狭长地带看来似乎与那些不可理喻的喋喋不休的人们、断裂的语词、精神噪音产生了共鸣。这就是打嗝的原因、混乱的口吃，而我们所面临的不是解决之道，而是不断出现的问题。

上演的矩阵 玛特·库斯玛

马里斯特国际基金会 (Manifesta) 的展览计划常常是灵活多变的，这也就是相较其它国际双年展而言，

它的“游牧”性格。其特点就是每两年都易地举行一次，频繁地从一座城市辗转到另一座城市，而且不设立国家馆，这一特点实质上是作为其开放意旨的重要体现。

Manifesta的评判机制有效地保持了每届展览的临时结构能够服从其历史渊源，即它已抛弃或曾有过的立场与观点，并以包容的态度来处理展览计划中出现的分歧、关系点和未来的可能性情况。经过努力宣扬举办城市的自身内涵，Manifesta从理论上拓宽了城市更为人性化的尺度。通过有效地拓展城市自身特点的一系列方法，Manifesta预期在未来日子里将展览举办地点打造成为人们关注的焦点。

今年 Manifesta 来到西班牙的圣塞巴斯蒂安，这儿是巴斯克人的自治地区。也许这次展览将成为欧洲艺术双年展举办以来最为重要的一次——因为展览的重心将聚焦在区域自治文化上。正如 Manifesta 反复强调的那样：对个别超级现代化地区艺术品的发展和描述，一定要慎重地着手进行。这就迫使 Manifesta 自然选择了一种批评文化，并以此来直接面对那些突发事件的来临。当然它是第一个，也是最著名的对这种区域文化进行阐释的国际性艺术展览。

欧洲当代艺术双年展发展到后来，不可避免地涉及到了对那些不确定概念的质问，以及他们将对未来产生何种影响。借助于来自于圣塞巴斯蒂安地区的社会经验，Manifesta 巧妙暗示了来自这种文化语境里的差异性逻辑。并通过指涉建筑学领域，同

时连接经济、政治、历史和美学来试图揭露事物的本质。那又是什么力量促使计划从更广泛的意义上来探究个体性质的特点呢？它又如何能够每天都利用那些地方元素慢慢地灌输在已有的观念中呢？并且，通过这样做，它又怎么可能拟定一个方案能与展览城市密不可分，并为之接纳更多的内容？这一连串疑问或许能在以下五个要点上找到答案。

1. 为政治设置的形式

易变的时空因素往往揭露了那些无处不在的、不可预测的变化。例如：巴斯克人区域内的那些冲突事件，地方病等。而将围绕ETA的抨击作为工作重心，是前任政府为反对恐怖主义而提出的“新策略文化”的典型风格。他们常将许多涉及到西班牙恐怖势力的复杂问题与黑人与白人间的暴力事件等同起来。Manifesta实质上就是拓宽认识什么是艺术社会的当代史的一种尝试。

2. 艺术的一个关键点——不可调和的差异

怎样才能将那种抵制意识转换为清晰明了的、空间的、理论的、临时的和实际的状况？阿道夫·鲁斯就曾指出将建筑学比拟为“无意义的哭泣”，并且围绕关于建筑学的讨论，通过艺术的方式挖掘出了在政治逻辑下抵制意识的内在含义。其实，建筑学的思想是建立在公式化的表现美学基础

之上，并资助艺术能够重新聚集那些已不存在的、人们所希望见到的另一种景观。

3. 无意义的哭泣

在趋向于发展未来的这个计划里，建筑学依赖了一类将对抗意识的过程直接表达出来的方式，而不管建筑物本身有何完整或不完整的特点。如果假定有一种神秘莫测的形式，艺术就会接受那些常常阻扰

解决一切问题的惊奇隐喻。当然通过这种方法，它也只能在自身的难以理解的隽语上起作用。其结果是将艺术理解成为一种倾向或意图，而不是结果。同时允许了那些情绪化的影响，甚至是看不见的，并在进一步增加的，就像艺术里“破裂的杂音”。

4. 测绘另一场所

从概念上来谈那些富于个性化的场所设置，就可能导致多种多样的未来。当然它并没有摆脱那些现实因素以及依据目前的地域特点来塑造未来的模式。圣塞巴斯蒂安地区是一个清贫、具有东方色彩、一个充

蔓延扩散。

究竟如何才能让一个计划——例如 Manifesta 通过一件艺术品的基本构造获得堆砌的充分了解，并让它通过社交和政治行为表现出来，而不是使它自己深陷于现实之中。那就不得不从疏远中寻求关键，虽然如此，在尝试接近展览主题时不仅仅是将它阐释明白。而是在确定 Manifesta 的实施步骤时就需建构一种发展的国际评论机制，并以此促进城市文化的进步。

其实，艺术作品作为最深刻的社会表现，就是它们客观公正地体现了社会主体与自由间的距离。作为一类连接个体城市的艺术表现，Manifesta 尽最大努力延伸了城市的自身的语言和建筑以求为探究文化发展与催化城市变化。

1. 曾经 油画 迈克尔·波瑞曼斯
2. 无题 装置 康纳德
3. 久保的计划 装置 卡洛斯·班格
4. 通道 影像 德·艾雅尔·席文 & 麦克·密歇克莱费
5. 无题 综合材料 阿梅莉·凡·伍尔芬
6. 被光线杀死 影像 Credits Yufit

