

第12届卡塞尔文献展的现代性反思 Documenta 12 and Its Reflection on Modernity

□付晓东 Fu Xiaodong

70 artistic media are discussing around three topics: the modern time is our ancient time, the exposed life and education. We can see, under the cover of news event, the whole exhibition is a reflection on modernity.

策展人比格尔(Roger M. Buergel)不愧是资深媒体人,时不时会对语出惊人,比如“整个艺术体系都被控制在商业、娱乐和奇观的粪便中。”“以智慧和爱欲作为还击,来抵抗高价位。”“国际上的展览、拍卖中有不少垃圾来自中国。”……

这个决心有所作为、不妥协、不媚俗的展览,却不断的遭到媒体质疑和病诟。问题首先来自相对年轻的比格尔夫妇的没什么重要资历的身份。其次,300万欧的临建“水晶宫”劳民伤财,又事与愿违。更别提几个标志性的地景作品:中国古典门窗Template的倒掉,柏油路白色十字胶贴被铲除,威廉皇宫山坡上泰国水稻田的滑坡和6千平弗里德里希广场上东德罂粟花的怯场。但是,我们依然可以在想象中完成一个被全球各地风情所装点的闪着奇异光辉的资本主义小城。

在Documenta Halle的蓝色大厅中,全世界70家文化艺术媒体各显其能,围绕三个主题所展开讨论:现代是我们的古代,赤裸的生活,教育。Documenta在全世界7个城市进行50年回顾的巡回与宣传。这种流动概念与地缘性的强调,使传播普及率和知识分子参与感尽量的达到有效。

剔除掉表皮的传播形式和新闻事件,才可以深入的看到,整个展览围绕着“反思现代

性”,展开了后传统化、个人与政治、全球化进程的三个框架的言说。这三者彼此渗透,互相融合。

由“启蒙”所展开的现代性意味着对传统的背叛、断裂和否定,求“新”,不断的推进,而在其自身成为传统的现代时,却成为自我毁灭的怪物。不仅仅是在威廉皇宫作品摆放的硬性碰撞,这种以传统的名义,挪用、拼贴、戏仿的后现代手法,试图弥和传统与现代性鸿沟的奇思妙想随处可见。郑国谷用一贯以来的借中国传统书法来表达小混混思维的方式发癫,用脆弱的融化后凝合的蜡烛山对中国园林中亘古恒常的太湖石戏仿。纤细蜡滴的蜡烛山正是这种脆弱的、漂移的、焦虑的、华丽的现代性的隐喻。玻璃箱中有胡晓媛的盲文小书和头发刺绣,依然是模拟和借用古老的手工业形式,用屁股、嘴唇、花蒂等暴露着非伦理的窥视内容(西对东,男对女),高度理性化的刺绣和打点使作品变为一种冷静而缜密的引诱。阿根廷的女艺术家Sonia Abian Rose的绘画装置模仿古典的欧式拉屉家具,用传统红素素描画的方式在纳粹军营中降临了爱与智慧的希腊女神,试图用伟大的人性去拯救代理性的终极逻辑所造就的杀人机器。同样的颠覆力量也来自于对传统的重新凝视,比如J.D. Okhai Ojeikere的作品,是对非洲古国尼日利亚的妇女4000年来保存下的奇异传统发型在街头巷尾存在的记录和搜集;以及不时出现在展厅中符合现代主义视觉逻辑和后现代观念表述的波斯地毯、东亚壁画和中东道德训诫的绘本;还有现代主义时期留下的思维痕迹的呈

现,奥地利艺术家Gerwald Rockenschaub用大小不同的彩色毡布悬挂成的色彩艳丽的符合现代传统的冷抽象主义的装置绘画,也有类似于三个纯橙色的显示屏和涂了均匀黄漆的半圆柱的大量抽象主义雕塑和极简风格的绘画。用艺术的本体语言形式来试图贯通6000年历史,打通传统与非传统壁垒的野心,大概只有在这种国际大展才能得以全面展现。

主题中,人自身在现代性中的存在状态是最为核心的问题,人与自我、自然、社会的紧张关系体现为日常生活与政治事件的现实矛盾。比格尔关于自我教育的说法,更像是一种对聪明人的社会的理想。德国党派斗争、议会民主的危机、二战、巴尔干战争和东欧及前苏联国家问题,都成为个人的情感、回忆、体验和痛楚的醒目背景。俄国Mladen Stilinovic的白房铁皮间挂满了400多件小的日常品和手绘作品,每一件都是来自日常贫瘠生活的记忆和意识形态标志性的回忆,充满了不言自明的政治立场。南非Guy Tillim的作品《刚果民主》拍摄了用焚烧总统候选人头像的瞬间和民主共和国选举40周年广场集会,用人群的强烈提出了政治问题。众多指涉区域性的政治、社会事件的作品被展出,从作品的选择中可以看出,策展人把艺术作为了态度鲜明的政治表态的

#1 麦克西迈尔·杰尔 录像装置 迪斯·里德维格(Dias·Riedweg)
#2 略语 装置 迪亚兹(Diaz)

投射处。

自语言哲学转型以来，日常生活成了一切理论的落脚点，现代性作为理论和社会实践的同时，本身也具有世俗性。个人化的生活还会遇到更多的家庭、种族和性别上的困惑。加拿大 Annie Pootoogook 温婉的家庭版漫画，那么多无聊、琐碎而异想天开的事情。保加利亚的 Nedko Solakov 用 99 张手工纸和轻巧的手绘涂鸦的方式，讲述了一个自我嘲讽的关于恐惧和羞耻的幽默故事。台湾曾御钦的安静而单纯的 Video 作品，一对母子略带暧昧的在沙发上的嬉戏演绎着一种亚洲式的俄底普斯情节。Ahlam Shible 的一系列巴勒斯坦难民营中的照片，厚重帷幕和感人的家庭成员和留影的组合，显现出了一种陈旧而哀伤的亲情与等级身份中不可抗拒的架构。英国女艺术家 Judy Dater 《关于健康的图片》是在身患乳腺癌的整个过程中，与好友合作，对自身进行一种去性别化的特殊精神情境的记录。智利 Gonzalo Diaz 的概念艺术更是直指主题，用白光投射墙上的黑色小框，只有当观者走近，挡住光线，才会看到的几行小字：“你来到德国的核心，只能阅读文字，艺术，就在你自己的影子里面。”

此次卡塞尔中，最为突出宏伟和浩瀚繁缛的，是一种试图对全球现代化进程的描述。时空的边界在这个话题中被扩展，个体和集体的领域也进一步开放，同时，地区发展不平衡和社会变迁，也带来现代性的复杂、矛盾和多元。这是后传统社会来临之后，工业主义终结，消费主义盛行的时代。人的梦想和现实的区别，只是被等级不同的消费品所填满。展览则选用了接近半数的亚洲、非洲、拉丁美洲和东欧的艺术家，并集合了大量图像、影像、声音和文字来呈现这一浩大的世界社会学景观。土耳其的 Halil Altindere 拍摄了几个中年男人在挂满五彩毛毯的小木屋里欢乐的弹唱，镜头摇开，这么浓郁的乡情原来并非在深山，而是在伊斯坦布尔现代化建筑群的中心的屋顶，这真是一个后现代化的匪夷所思的真实组合。来自巴西的 Dias & Riedweg 用三屏连放的 Video 作品还原了里约热内卢棚户区的狂欢场面，他们把三台摄像机安放在蒲草棍头挥舞，整个城市错综复杂的面貌在欢乐中尽收眼底，中间还穿插了十六世纪对葡萄牙殖民者发生了深刻改变的“斯坦登书”，那本图文并茂的书使他们认识到新大陆上生存的并不全是吃人的生番。Zoe Leonardo 的照片中拍摄了大量美国底层民众的消费景观，堆积如山的衣服，简陋的店铺和招牌，二手用品市场。林一林的《安全渡过

#1

#2

林和路》也是用建筑用的空心砖的搬运，成功的穿越了广州最热闹的正在四处修建着的繁华区。最能体现这种社会学意图的莫过于艾未未的《1001 童话》的巨额作品了，以个人体验为言说对象，以无所作为来颠覆生活与艺术的界限，使作品得到意义上的最大化，1000 个中国人裹挟着不同身份、年龄、地域、职业、信仰和阶层等因素，他们来到、观光、购物，然后散掉，成为最好的中国人参与全球化的象征图景。

虽然展览在展示、实施上出现了各种意料不到的问题，但还是不可否认这一个相对理论化的展览。对社会意义和理论问题的兴趣超过了对观众视觉上的引诱和感官上的挑逗。比格尔把启蒙质疑为魔鬼，把商品拜物教比喻为深海，深刻的反映出对现代性的沉思与批

#3

#4

#5

In the blue Documenta Hall, 70 artistic media are discussing around three topics: the modern time is our ancient time, the exposed life and education. We can see, under the cover of news event, the whole exhibition is a reflection on modernity.

判。他把个人的情感与政治观念的连接，对非欧美国家的热切关注，在展览方式上冒险性的尝试，使这个展览成为一个聪明人的展览。

Documenta 12, the 12th Art Kassel which is held once every five years, is located in Germany in June this year. The exhibition was challenged by media. The initial problem is that the young exhibits Mr and Mrs Roger M. Buerger have not enough seniority. Furthermore, the Crystal Palace which cost 3,000,000 EURO doesn't work well. The Template crumbled, the white cross stuck to the road was got rid of, the paddy field suffered from landslide - However, we can still imagine a capital town shining with outlandishness.

- #1 死亡广告 装置 斯蒂林维奇(Stilinic)
- #2 Etienne Tshisikedi 的追随者 蒂利姆(Tillim)
- #3 第 12 届卡塞尔文献展上索加科夫(Solakov) 作品展览现场
- #4 电吹风 PVC 电影 洛肯绍伯(Rockenschaub)
- #5 相似物 装置 伦纳德(Leonard)