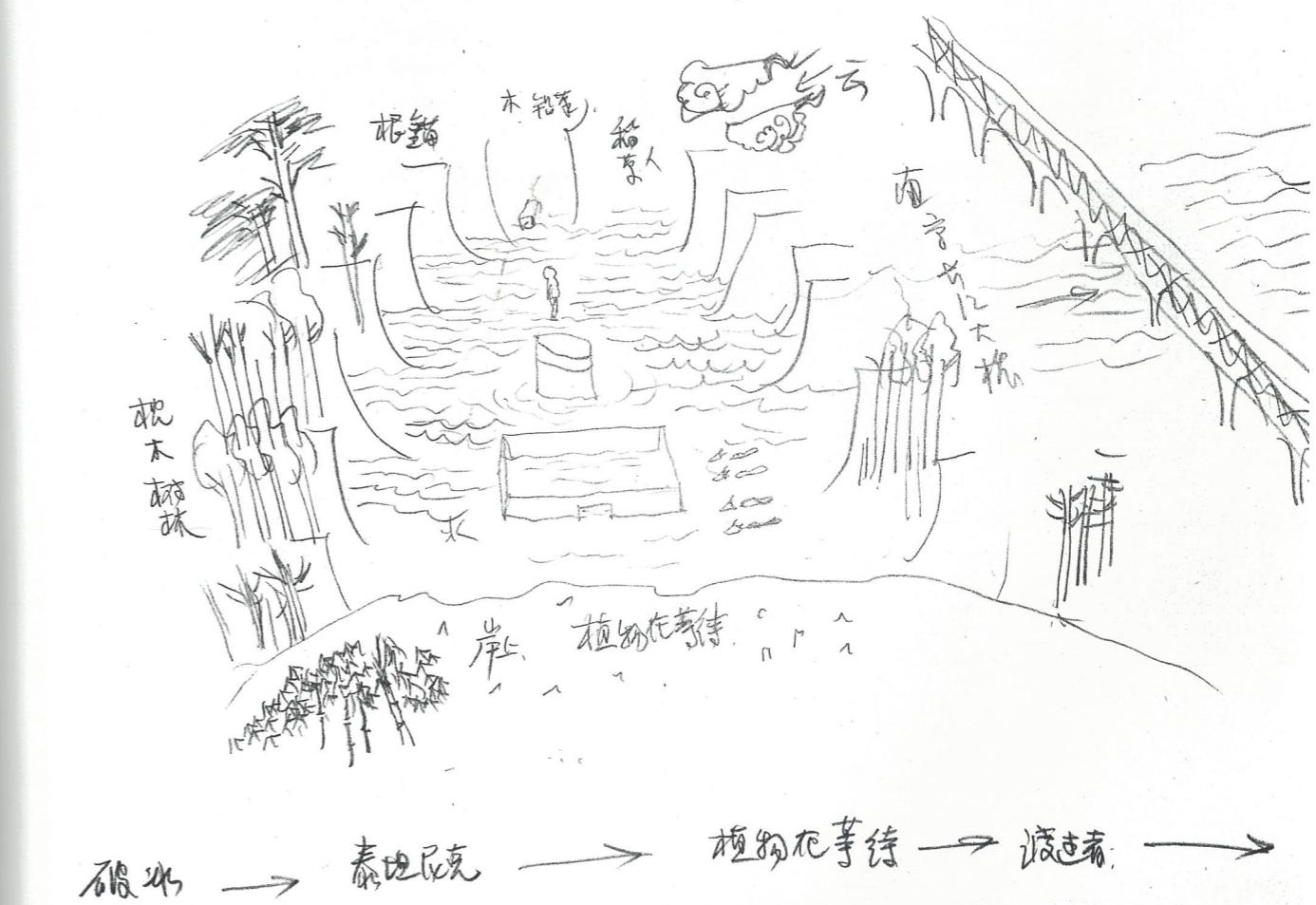

The Narrative Structure of Exhibition

一线天 装置 邱志杰

UCCA展厅概念图

展览的叙事结构

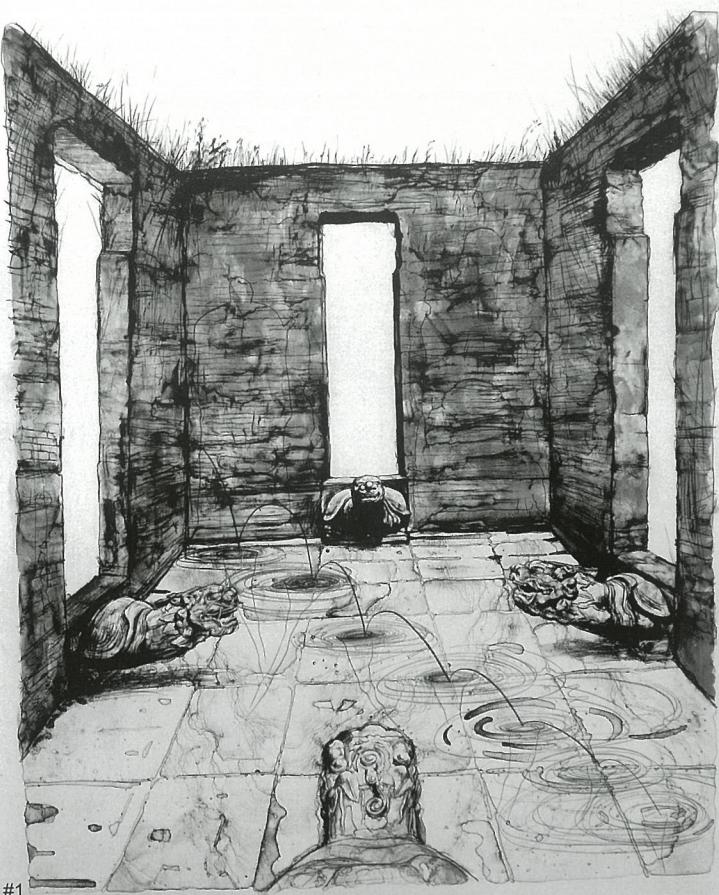
The Narrative Structure of Exhibition
邱志杰 Qiu Zhijie

In Qiu's more than one decade as an artist, calligraphy remains a core element and a fundamental method. I call it a method not because he created many calligraphy-related works. In fact, calligraphy in his oeuvre is beyond the function and meaning of material, symbol and medium. I even think that calling calligraphy a method is not strong enough to show its importance. Calligraphy for Qiu is a way of life and civilization. It is directly linked to the changes of mood in his works in recent years.

展览方案几经推敲，最终确定的做法是把UCCA整个展厅做成船的龙骨框架，强调所有的东西镶嵌在整体架构中，采用了最极端的方式。

大展厅之外，出现在UCCA入口处门庭的作品是标题作品《破冰：巨人的沉没》，“冰面”由破碎的厚压克力版铺在锈铁地面上。在冰面之下，锈铁的“水面”从此处开始出现，引导观众右拐沿着铁皮地面进入大展厅。

整个大展厅的地面都用生锈的薄铁皮覆盖，地面为锈铁色。铁皮的一些地方切割开来，直接翻起折叠和一些作品相连。铁皮的一些小局部切割开来，卷曲称为浪花的效果，或者“揉成”纸团状，露出下面地板上的档案资料。观众可以俯下身子阅读这些资料，但这不是必要的。铺满整个展厅的铁皮被定义为“水面”；根据展厅中原有的9组柱子，延伸出20个对称的墙面把整个大展厅分割。墙面的付型形成大船的龙骨的结构。这个“船仓”的底部是浸没在水下的，或者说锈铁皮的“水面”已经漫过了大

#1 《失败之城》装置草图 邱志杰

#2 失败之城 装置 邱志杰

#3-4 《给邱家瓦的30封信》工作照 邱志杰

船龙骨的下腰部。这艘大船是上升中或下沉中的。

对称的结构所分割出来的空间几乎均等，如同博览会的摊位或者中国的筒子楼的结构。龙骨墙的厚度部分还是锈铁皮，墙体则由竖立的铁道枕木组成。立着的木头是“被切成方形的树”，他们从下部升起，顶开铁皮水面。

展厅南面10面墙是水墨画《给邱家瓦的30封信》系列，构图上互相连接，形成南京长江大桥的9个桥墩。

中部的《失败之城》距型空间被定义为巨船的露出水面的“舱体”，高耸的升降梯和儿童滑梯是这个船的“桅杆”或“烟囱”；东部船头处一个灯泡和海螺，这是两个“航标灯”。另一侧则有树根做的“锚”。

因此，整个展厅布置的叙事分成五个部分：破冰，植物在等待，沉没的大船，渡过者，大桥。

“破冰”这个序厅描述的是沉没中的破冰船的外部景观。进入大展厅，则进入其内部。

大展厅西侧竹席覆盖满了这部分展厅，水牛标本、烟囱等作品直接放在上面。这里的竹子，整个展厅周边的枕木“森林”，展厅东侧的稻草人，整棵树做成的铅笔，树根锚等，构成一圈“岸上的植物”。他们是旁观者和等待者。

展厅中央部分是半泡在水中“沉没的大船”。水面完全由生锈的铁皮组成。汽车钢板弹簧组成的水浪，露出水面的大船烟囱和舱体等。

在水面之上，传送带横过江面，传送带上的婴幼儿造型的雕塑却静止不动，这是“渡过者”，她是怀疑运动的存在的希腊人芝诺，也是—苇渡江的印度人达摩。

在这出戏据的旁边，是巨幅绘画连成的南京长江大桥的形象。“大桥”

整个展览的标题现为《破冰》，集中探讨人类营造巨型架构的野心，特别是中国工业化的历史，现代化的巨人症对生命的压力。狂想撞上了冰山，巨轮渐渐沉没。水面上布满漩涡。巨轮沉没之后，岸边的植物卷土重来……

在这个隐喻性的结构中，民族国家的强悍的现代性计划犹如在冰原上艰难行进的破冰船，裹挟和统制所有的个人。而个人的生命力从现代化的废墟中破土而出，犹如耐心的植物的卷土重来，这将是一场更加艰难的破冰。

主要作品

1. 《破冰——沉没中的巨人》，装置，6米x12米x4米

锈铁板制成的倾斜船头，前头翘起。甲板上密密麻麻地布满了鞋印。

地面，在锈铁地面层之上，铺满破裂的“冰

块”。船头正前方留出一条没有铺设有机玻璃冰块的锈铁地面。通常在破冰船的船尾部分会拖着一条露出的水面，船头部分是面对这一片坚冰。这个装置呈现的是一个相反的场景。船头前出现一条没有冰的水带。

整个船头的造型看上去也像是一个倒过来的鞋后跟。构成了一个巨人倒栽入水中，很多人的脚把巨人的鞋后跟踩进水中的意象。同时，密密麻麻的鞋又像是大船沉没之前只能留在船头甲板上的幸存者。

2. 《失败之城》，装置，内径8米，外径9米，墙厚0.5米，高5米

装置的结构来自明孝陵的四方城。这是明成祖朱棣所建，据说是想象中的地下宫城路出地面的城楼。这个围合空间的四壁和地面都是石板，而每个龟趺上面是透空的门洞……地面的部分石板刻有多个涟漪的浮雕，涟漪的空间关系按照打水漂的弹跳结构分布，暗示了一颗石头的运动。

3. 《我曾经七十二变》，装置，26米x18米x2米

一大片竹席，竹席的颜色在靠近锈铁地面的时候是接近铁锈色的棕色，越往墙边越向竹子的青绿色过渡。竹席上面连接着多种竹器。（从构成竹器的竹材上劈出竹篾，编织进竹席中，使竹席和这些竹器紧紧相连。）竹器种类包括蒸笼、箱子、摇篮、簸箕、箩筐、桌椅、笛子、箫、芦笙、竹排、竹梯子、鱼篓、筷子等中国人日常生活中常用的种类。

4. 《一线天》，装置，水泥，日常生活用品

两个竖立的烟囱，大的直径1米，高10米（接近展厅上方的马道）。另一个高8米。地面靠墙根堆放多根被剖开露出剖面的烟囱。

这些烟囱在制作时，在浇筑水泥烟囱的时候埋入大量日常生活杂物：书籍、锅碗、衣服、小

家具……每个物体都有很小的一部分互相接触。当水泥凝固后取出这些物品，水泥烟囱中留下这些物品的空洞的副型，也就是说，当两个半个的烟囱合成一个烟囱，这些物品所占的空间构成了“烟道”。物体之间的接触面有时很小，这意味着这个烟囱的烟道很小，可能只容一炷香通过，是一种“一线天”。

浇筑烟囱时所使用的日常生活杂物，固定在展厅西面的大墙上，如同一面攀岩联系墙。正面看上也像从两根竖立的烟囱中飘出来的“烟”。如果他被假想为攀岩墙，则攀登者的终点是烟囱的出口。

5. 《建国方略》，高1.5米，每组长7米，每组宽2.5米

四个水牛标本，从上面4分之一处切开。每个水牛分成两半，背部和体腹与四肢。

四个水牛的下半部分放在竹席之上，从西面向东延伸。水牛背部放两根7米长的铁轨，平行。铁轨的尽头都磨成钢针。这四个水牛被切去背部，露出的剖面：将标本处理制成防水层，灌入水。在水面上密密麻麻地放满竹笛子，充当“枕木”。

出现在铁皮地面的另一组装置中，四个水牛标本只有背部和头部，直接放在锈铁的地面上，看上去如同中国画里面经常画的水牛泡在池塘里，露出背部和头部的样子。铁轨的针尖与第一组的两根铁轨的针尖相对。

6. 《留在高处：被升起的滑梯》，9米x5米x4米

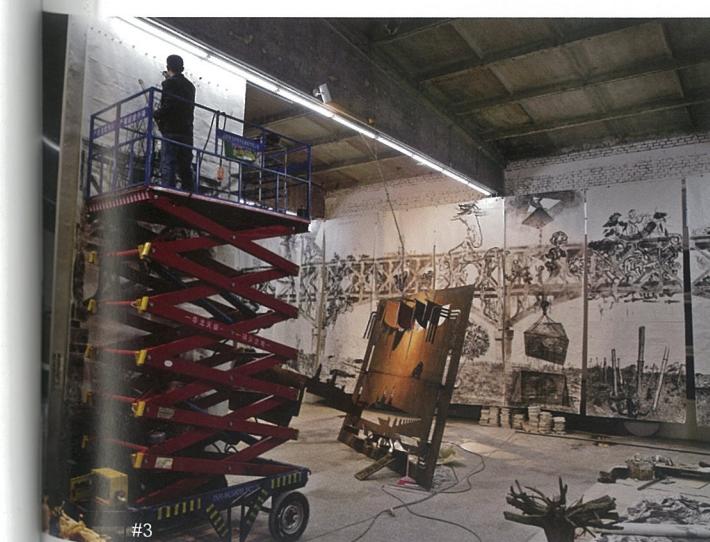
一个升降车，把一个儿童滑梯举起在高空。滑梯用铁制，登高的梯级和下滑的滑道都向左侧盘旋。风格上让人想起70年代的幼儿园。升降车是市场上购买的工程机械。事实上假设升降车没有升起，这个儿童话题滑梯就是真正可以使用的。但由于升降车升高，滑梯离开地面，成为某种危险的存在物。

7. 《芝诺》，26米x9米x0.6米

巨大的传送带装置安装在UCCA空间的南北对称的立柱上，立柱上安装滚轴托架，上方滚轴托架由马道上垂下，地面的滚轴托架直接在地面托起，传送带绷紧在这些滚轴托架上，在电机驱动下，整个传送带不断地在屋顶、两侧墙面和地面上方旋转。

地面的传送带的两侧留出观众可以通过的小门。所以整个传送带成倒置的汉字“凸”字形状。

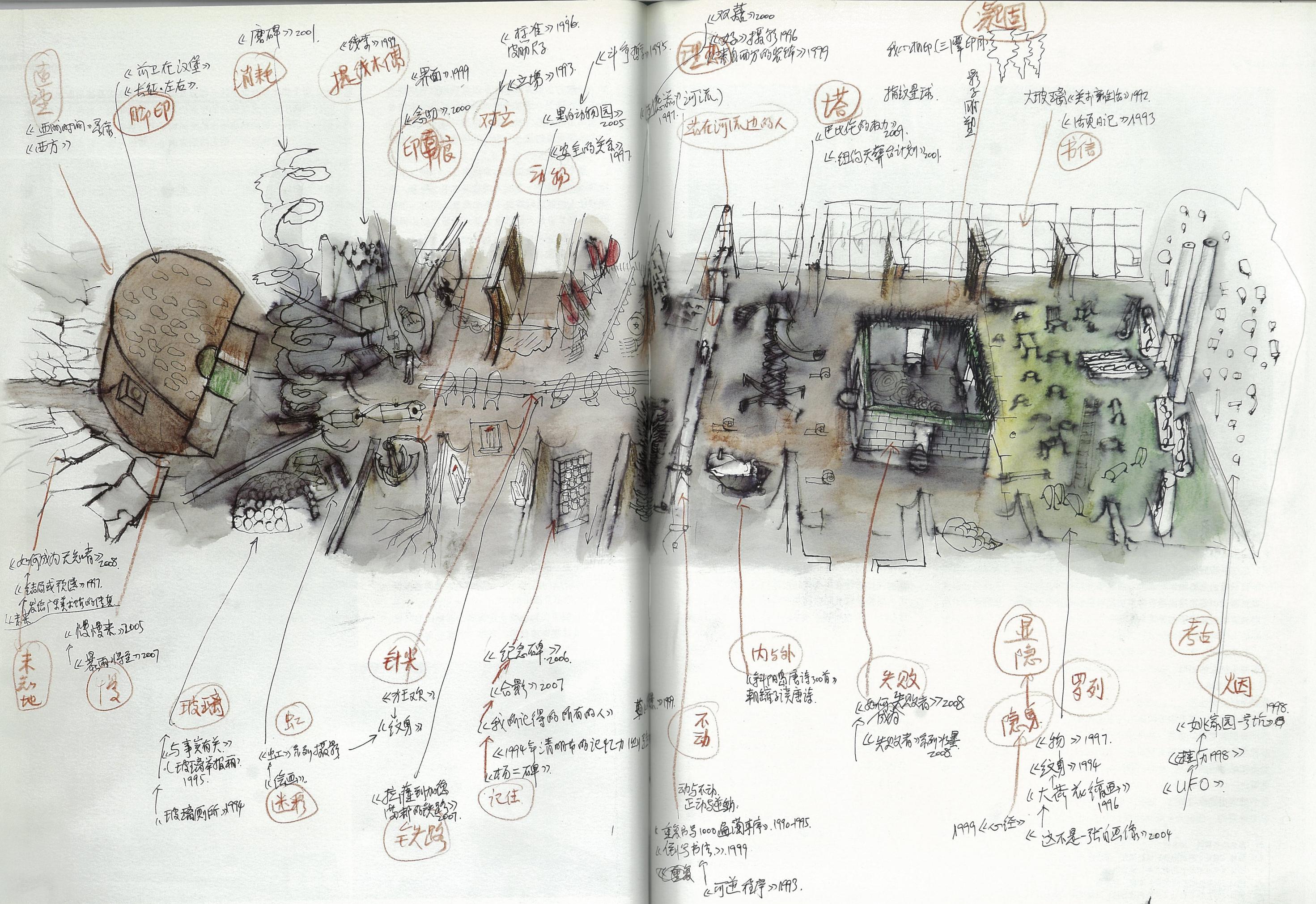
在传送带的地面部分中央，放着一个小雕塑，仰头朝上看的儿童造型，站在一块石头造型上。石头造型的内部是车轮和强力磁铁。在传送带下方的地面上，也是一个强力磁铁和车轮。上下两个强力磁铁使雕塑和地

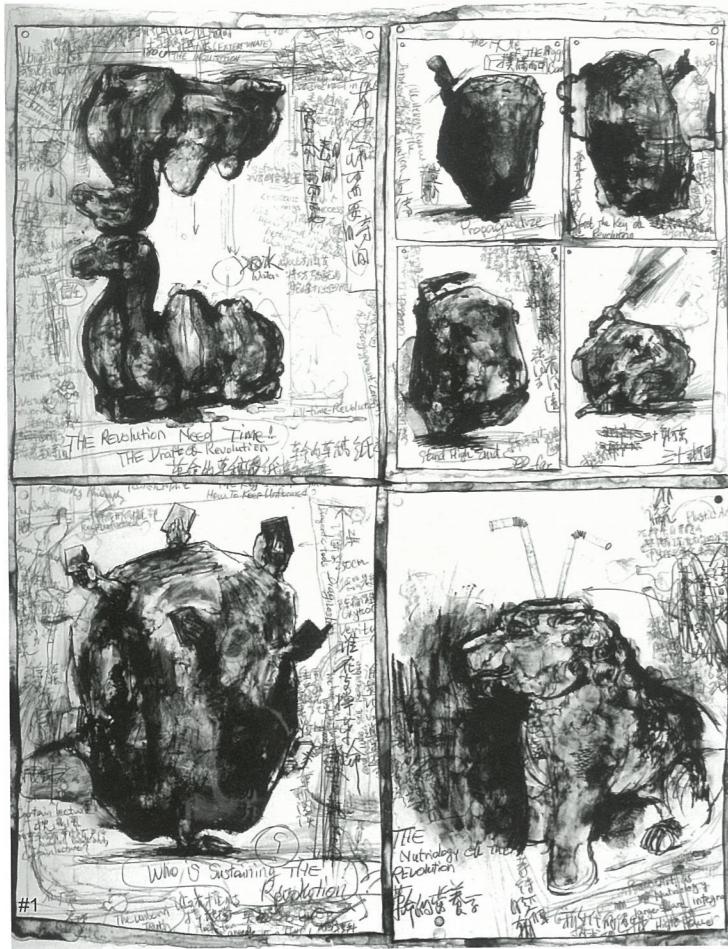

#3

#4

下的磁铁互相吸引，雕塑不会被传送带带走。雕塑下的轮子和传送带下面的轮子以相反方向转动，配合传送带的运行。这样，当传送带不断转动时，这个小雕塑是固定在远处不动的。

传送带由电影胶片制成。

芝诺士，古希腊诡辩哲学家，反对运动的存在，提出“飞箭不动”，“阿喀琉斯永远追不上乌龟”等怪论。

8：《革命后的马远—长江万顷—东风和解放牌汽车钢板弹簧》

收集数百个废旧的东风和解放牌汽车的钢板弹簧，这些汽车钢板弹簧呈现两头挑起的弧形，密密麻麻第一个紧挨这另一个交错摆放，形成一个4米宽10米多长的面积。看上起形态上与水面上的波浪十分相似。颜色和地面一样是锈铁色。

平面上看，靠近中部船舱的地方比较规整，另一侧呈不规则形。

在钢板弹簧“水面”的中央，有一组弹簧为特殊设置。弹簧的一侧紧贴在地面上，另一侧高高翘起来。两组对成，形成一种重物压在其上的感觉。在这两组的中央，放置一根芦苇。芦苇的头部带着芦花，尾部是一枝毛笔。

传说中达摩过长江，站在芦苇上，“一苇渡江”。

#1 革命的草稿纸 邱志杰

#2 柏林《谁还记得逍遥游》设计草图 邱志杰

#3 柏林《奖状四号》三维文件 邱志杰

#4 柏林《时隐时现的漫游者》草图 邱志杰

#5 柏林《我们终于打败了这个狗娘养的》三维文件 邱志杰

9：《奖状三号》

这个装置的概念是把一张带有南京长江大桥的奖状拆开变成实物。

左边沿着墙根放着一个齿轮，很多稻草和麦穗。

一两煤车，煤车中杂乱地盛放着一堆高粱、玉米、棉花等农作物。

右边是一堆文字，杂乱地堆成一堆，成为乱码。一个铁制的公章，文字也脱落到地面，成为另一小堆乱码。

房间中央的地面，南京长江大桥的形象转换成一根铁轨和九堆水泥粉末。铁轨架在九堆水泥粉末的顶尖上。水泥粉末事实上是先做一个椎形的水泥墩子，再在上面撒分装水泥。所以看上去是粉末堆，却能承担铁轨的重量。

房间尽头的正对观众的墙面，墙根下随意地放着六面红旗。墙上的高处，悬挂一个镜面组成的五角星。射灯的光打在上面，在空间中形成多个三角形的光斑。

10：《南京》

小房间。四个带有南京长江大桥图案的镜子。在有大桥图案的地方打眼，从孔中趟出水，水流下，落在镜子下面的水槽中，由电动水泵循环。

观众进入房间中可在镜子中看到多个自己的形象。透过水流。

11：《北京》

一面墙上是一张照片，从现在的北京街头拍摄过的倒计时表。“现在离北京奥运会开幕还有000天00时00分00秒”。

另一面墙上是一个不锈钢制的“公元5000年倒计时表”。

12：《导体和耗材》，长13米，宽2米，高8米，用整根树木制成巨大的铅笔，六角形，直径约45cm，每根长180—400cm，铅笔中心是直径约10cm的石墨条。

铁板做一个巨大的卷笔刀，锈铁颜色，状如棺材。这个卷笔刀可真实地使用，能削出盘旋的铅笔刨花。

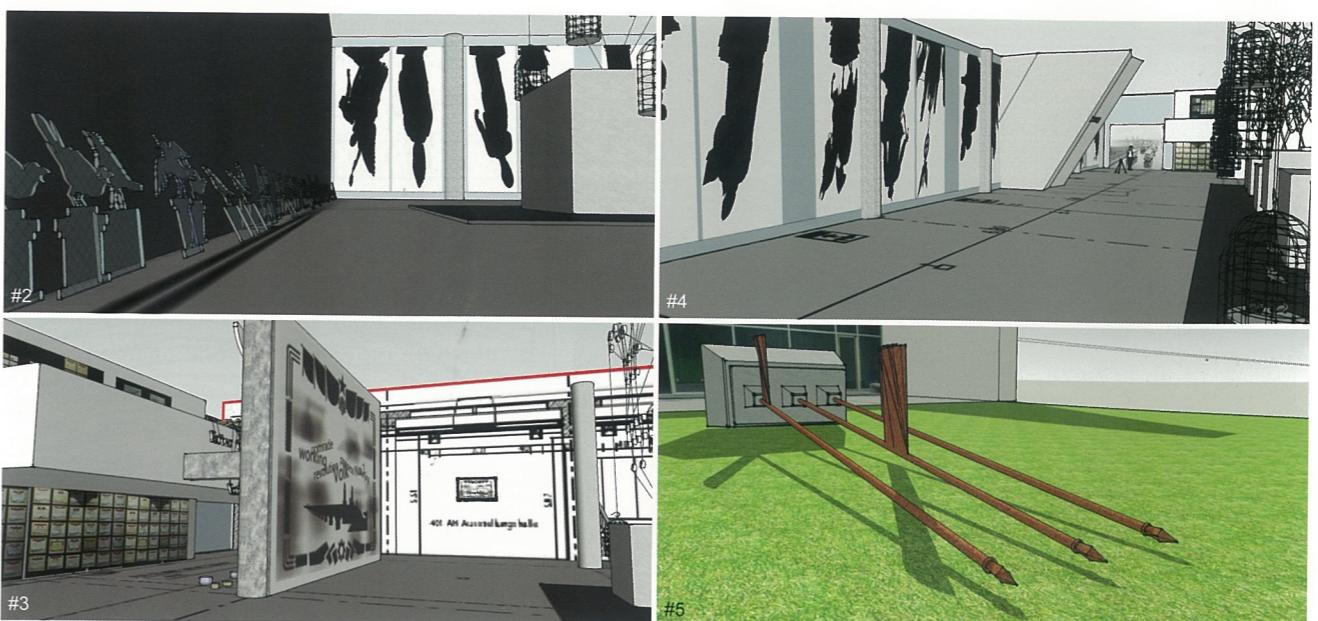
一堆破碎的铅笔刨花随意地堆放在墙角，耗材。

一个连贯的铅笔刨花悬挂在展厅中，盘旋而上，状如龙卷风，灵魂升天。

铅笔是被消耗的物品，同时石墨是最好的电导体，导电性能比铁和铜高出100倍。在大卷笔刀的内部放一个蓄电池，一根铜线从卷笔刀的入口出来，固定在第一根铅笔的铅笔尖上。铜线的另一头通向最后那根铅笔尾部的石墨。铜线中连着一个小灯泡，发出微弱的亮光。

13：《传国玉玺的阴影笼罩着稻田》

“受命于天，既寿永昌”的谎言导致传国玉玺变成一块疯狂的石头，其实一种只有历史悠久

的植物可以承受这句话的分量。在这个装置里我选择了稻草，沉重的玺印高悬在稻田之上随时可能落下。通过滑轮组，稻草人举起了沉重的印章。

14：《黑暗照亮了我》，装置，有机玻璃、霓虹灯、不锈钢

制作一个有机玻璃的大灯泡。灯泡内部的钨丝由霓虹灯代替。用霓虹灯弯成英文词Darkness的形状。霓虹灯为蓝色。

15：《云是无辜的》

云只是一种气象现象，云分祥恶，观云者自己做了染料。云本无心，需要被提醒。

用无色透明亚克立吹塑工艺，吹制两个透明的云彩形状。上端平整，下部为云彩造型的圆泡状的突起。两个透明云彩的造型几乎完全近似。两个透明的云彩现挂在展厅的空间当中，在其中一朵“云彩”中放入乌鸦标本。这朵“云”成为乌云。在另一朵“云彩”中放入丹顶鹤的标本，这朵云彩称为“祥云”。

16：《棱镜屋》（彩虹之屋）

不锈钢框架的爱斯基摩人半圆形雪屋。框架上挂满教学用光学三棱镜，阳光照射在这个由1500个三棱镜组成的雪屋上，形成无数的彩虹。

17：《凸镜屋》（化冰之屋）

双面凸透镜挂满了不锈钢框架的爱斯基摩人半圆形雪屋。观众进入这个屋子可以看到上下颠倒的外部的景观。凸镜的焦距在2米处，半圆屋子的半径正好是2米，阳光通过凸镜，聚焦在半圆屋子的正中心点，将会点燃易燃物。

18：《根锚》

带有根须的大树根雕成的船锚。根须保留。这个锚如果抛入水中，能帮助沉没的大船浮起。当它

接触土地，会缓慢地生根，成为一个植物的锚。

19：《到此一游纪念碑》

立方体玻璃柜子。玻璃柜内分成多层隔断搁架，每个之间的间隙刚好可以放进一个搪瓷印花杯子。整个玻璃柜内密密麻麻放满了杯子，约250个。

每个玻璃杯上的印花都是不同的。一面印着一个人在南京长江大桥上面留影的旅游纪念照，杯子的另一面是南京长江大桥栏杆上的涂鸦。既有旅游者的到此一游，也有自杀者的爱恨情仇的遗墨。

这样，玻璃柜子从一面看是几百张旅游纪念照。从另一面看是几百个文字涂鸦。

20：《内部的风暴》，2.5米x1.6米x1.60米

制作一个放大的海螺。用钢筋作骨架，用狭窄的钢片在骨架上覆盖，严格地模仿真实海螺内部的螺旋形结构。海螺的上半部分钢筋骨架没有完全被钢片包裹，这样观众可以清楚地看见其内部的结构。在这个大海螺内部作防水处理，装满水。在海螺内层空间中有一个由马达驱动的螺旋桨，搅动水体，使海螺内的水不断地翻滚。由于螺旋形结构的内壁渐次缓冲了水体的动能，到靠近开口处的海螺外层的水已经完全变得平静。在海螺开口处的水面上漂浮着一个木制的航标灯模型。

21：《革命后的马远—湖光潋滟》，4.5米x2米x1.5米

三个由整块钢板制成的刨丝器（一种用于将萝卜、土豆等块状蔬菜刨成丝状的餐刀具），每个上面均有若干圆形的刀口，打磨锋利。其中两个散乱地放置在锈铁地面上，看上去与地面浑然一体。另一个竖立靠在墙上。平放的和竖放的两组刨丝器上的圆形的小刀口方向相反，如同不同方向的波浪。粗大的麻绳在这些圆形刀口中穿过，在整块钢板的上下反复穿进穿出，并在两组刨丝器之间互相打结，把不同方向的波浪拧结在一起。

22：《给邱家瓦的30封信》，水墨，每张1.9x5米

三张画填满一个柱间距。共9个立柱，10格，30张画面的构图相连接起来，形成南京长江大桥侧面看9个桥墩和钢梁桥身的画面，横贯整个墙面。画面内容是装置的草图，《给邱家瓦的30封信》。