

"Change Life" The New Museum of Contemporary Art "改变生活"

——纽约新当代艺术博物馆

一、约翰·沃尔特斯

纽约新当代艺术博物馆从今年2月7日到5月2日举行约翰·沃尔特斯的最新展览“改变生活”。

约翰·沃尔特斯生于1964年，他一生的大部分时间都居住在玛里兰州的巴尔的魔。他在1960年代末被看作是一位有争议的电影制作者，那时他开始拍摄短片并任用非职业演员和群众演员，这后来被人们称为梦工厂。沃尔特斯影片中这些不同的群体都是以被社会主流所忽视的人物为特征的，他对普通美国人生活边缘夸张然而关爱的描绘，由80年代一直坚持到90年代，直到他开始制作流行电影，如《披头散发和循环的黎明》。事实上，他能抗拒由边缘到主流的转变，他善于通过对主题的切合和对人物的塑造来强调和引起世界性观众的共鸣。

除制作电影和艺术作品外，沃尔特斯还在全国众多出版物上发表文章，如《新闻周刊》、《梳妆与时尚》。他的社会评论涵盖着广阔的范围，从坏发型到少年犯罪，不一而足。沃尔特斯还出版了五本著作：《震惊的价值》、《妄想家》、《垃圾三重奏》、《导演的创伤》，以及最近与布鲁斯·海恩利合著的《艺术：性别之书》。沃尔特斯的下一部独具特色的影片《肮脏的耻辱》将在2004年夏天发行。他的摄影作品参加过画廊主题展和国际性的联合展，而他自己也被纽约“美国艺术公司”所代理。

这个城市中经常播放沃尔特斯的影片，以表示对这位声名显赫的公民的尊敬，并在1985年宣布2月7日为“约翰·沃尔特斯日”。

二、“改变生活”

围绕着对未知事物的认识，约翰·沃尔特斯“改变生活”带来了他的无保留的“梦

境”图像。展览全面回顾了他近来的创作，包括最近的三部电影、雕塑和一个与环境相关的立体图像作品——“废品的权威”。它们在电影领域之外进入到另一个文化版图，从而提供给我们一个机会来探索人性中最基本的冲动，并将这些本能与公众连接起来。在跨越四十年的艺术生涯中，约翰·沃尔特斯从文化边缘转变为一种主流，但一直专注于破除旧观点、摄影美学、写作以及现在的静态摄影。

约翰·沃尔特斯从90年代开始创作静态摄影和录影作品，最初是自娱自乐，然后甚至超越于顶级好莱坞电影和被遗忘的艺术电影——这在相当长的时间内使他着迷。之后，他又用摄影的方式从电视屏幕上截取图像，捕获欢闹、性爱、粗鲁和有时令人痛苦的瞬间，这些都成为他作品的原始素材，并造就了他的“短片”。在这些独创的图像中，沃尔特斯连接起文化象征与传统，详尽叙述文化和亚文化的主题。其作品的核心是：种族、性别、伪善、符咒、教育、家庭、政治、名誉、宗教、媒体和犯罪。

沃尔特斯尤其善于利用静态摄影来反映视觉语言、情感和影像的心理作用。从电影中摘录图片的行为使他更能强调我们与动态和静态图片的多种互动方式。通过他不断的暗示到剪辑过程，沃尔特斯鼓励观众思考我们中的每一个人是如何创造我们自己的故事的，就像我们解码、翻译和上下文联系那些不断包围我们的过剩图像。

三、“所有的电影都太长”

“所有的电影都太长”，沃尔特斯论述到，“让我们回头来缩短所有影片，直到只剩下那些精彩的片段”。在《淘气的戈林达》(2003)中，他这样实践了。对冗长叙事的不

耐烦导致他将一部完整的影片缩短成一个简单的框架，并按照他的意愿总结整部电影。这部影片和另一些“短片”将沃尔特斯有选择的视觉形象传达给我们，让我们从一个新的视点来观看电影和我们自己。

探索人们对名人的盲目崇拜是沃尔特斯实践图像改造的另一种方式。2000年在菲拉吸引了上百万沙龙观众的发型，象征性地撕裂原住民的脑袋，重击了另外八个演出者的头，以此来提醒观众沉思偶像容貌的力量——这些形象都是在不同情况下被媒体所夸大的。另一方面，1998年葛瑞斯·克利在《扶手》中演出，号召人们注意崇拜演员的形象是不正常的，虽然他们看起来有欣赏价值——正如沃尔特斯对盲目崇拜所指出的。通过这种方式，他把观众的注意力转移至他自己独特的思索——找出那些通常被人们所忽视的美丽以及它们令人惊讶的表达。

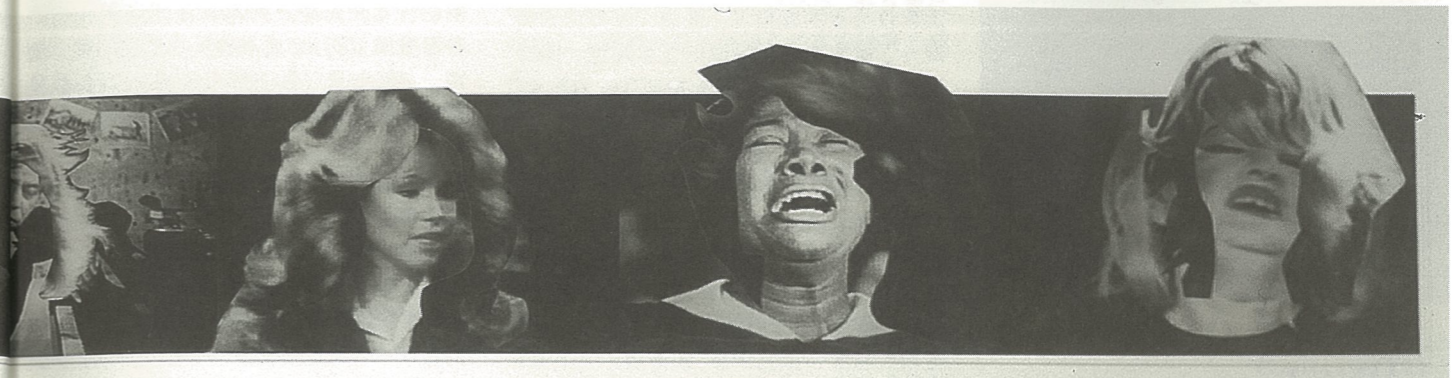
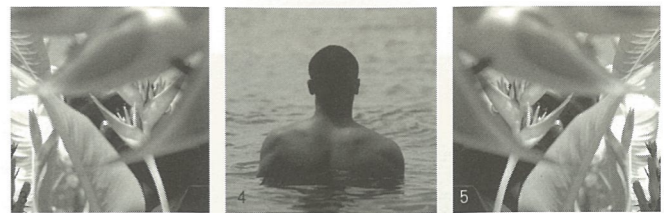
犯罪与名誉界线的日益模糊作为另一个困惑，在沃尔特斯的摄影作品中一览无遗。2003年的《玛宋复制布莱德·皮特》将布莱德·皮特的一幅图片与查尔斯·玛宋的仿制品并置起来，展示相似的发型和胡须，使之进入到一个孰真孰假的命题中。沃尔特斯不但质问名人和名声的本来属性，还提醒我们每一个人本性的细节都能唤起它潜在的对立面。

此外，参展的还有大约80件摄影和雕塑作品以及三部由他在60年代导演的短片，这是自从它们在巴尔的魔首次演出后的第一次公映。《穿黑皮夹克的巫婆》(1964)，完成于沃尔特斯的高中时代，影片以玛丽·薇薇安·皮尔斯、梦娜·蒙哥马利和波比·恰伯利为题材，配以种族紧张和欢庆的场景，

在剧场中进行荒谬的叙事。《罗马的烛光》(1966)以舞台戏剧场景的摄影蒙太奇方式，记录了迪翁和明克·斯透尔的首次登台。影片分三部分表现了包含性别、毒品和宗教的内容。在他早期的大多数影片中都有类似叙事，如在《吃掉你的组织》(1967)中，一对有精神病的夫妇劫持了三个模特，把他们监禁在森林里并强迫他们吃自己的组织器官至死。《吃掉你的组织》中最重要的部分是这样一幕：沃尔特斯再现了历史上著名的肯尼迪暗杀事件，迪翁扮演了著名的肯尼迪。同时，展览中沃尔特斯的作品和早期电影，以文斯·贝阿尼奥设计的长时间演出设备为特色。这个立体的摄影环境包括对选择的戏剧性场面的描述，与沃尔特斯作品相关的从他家里搬来的物体和图像，适合于他电影观念和摄影眼光而对视觉感受作出的折中处理。

四、纽约新当代艺术博物馆

纽约新当代艺术博物馆建成于1977年，是纽约市仅有的一座致力于当代艺术和展示全世界最优秀作品的博物馆。在过去的5年中，纽约新当代艺术博物馆展出了阿根廷、巴西、保加利亚、喀麦隆、中国、智利、哥伦比亚、古巴、德国、波兰、西班牙、南非、土耳其、英国等国家著名艺术家的作品。纽约新当代艺术博物馆还不遗余力地关注那些很重要却尚未被认可的艺术家的作品，如：安娜·门德尔塔、威廉·肯瑞基、大卫·沃基沃威其斯以及保罗·迈卡锡。博物馆的新媒体艺术陈列开办于2000年11月，这成为纽约市展示新媒体数字艺术和全世界实验录影艺术的唯一空间。

1、杂混 摄影 沃尔特斯
2、伊蒂斯的讲述 摄影 沃尔特斯
3-5、重来 摄影 伊萨克·朱蒂安
6-7、无题 摄影 伊萨克·朱蒂安

