

奇亚斯玛当代美术馆： 前卫之前卫

KIASMA Museum of Contemporary Art:
Avant-garde's Vanguard

◎陈都 Chen Du

2004年秋季，坐落于芬兰赫尔辛基市中心的奇亚斯玛当代艺术馆 (KIASMA) 度过了它的10周年庆典。被评为2000年世界最佳美术馆的奇亚斯玛，已经成为赫尔辛基市的标志性建筑。

在这十年之中，当代艺术馆以其独特的建筑样式和所推崇的前卫艺术理念闻名于整个欧洲。自2000年起一连三年，尽管这个北欧国度即将进入漫长而寒冷的冬季，但是来自世界各地的媒体艺术爱好者却不惧刺骨寒风顶着零下10度的低温汇聚于奇亚斯玛，只为亲临目睹一年一度的阿凡托媒体艺术节。对于习惯于展览画作或古董的传统艺术馆的国人而言，也许会对标新立异的奇亚斯玛为何可以取得如此骄人的成绩，获得艺术爱好者如此热情的拥戴感到惊异。

要证明奇亚斯玛的魅力，暂且不玄谈艺术，只要回想一下芬兰第一大移动运营商和全球第一手机制造商诺基亚曾经在这里共同举办的欧洲第一个3G（第三代移动通信）商用服务发布会在世界通讯领域中的里程碑意义，便可以侧面体会到奇亚斯玛的前卫与开放。

也许正因为芬兰曾长期受瑞典与俄罗斯的强权统治，才会导致其艺术上的开放与多元化。上个世纪70年代，芬兰艺术家就开始致力于挖掘和发展新的媒体艺术形式，政府部门和企业赞助商都对新艺术给予了大力支持。这些都成为催生奇亚斯玛的土壤。其实早在20世纪30年代，赫尔辛基市政府便有了建立一个当代艺术馆的构想。成立于1939年的当代艺术联盟与芬兰艺术学院密切合作组织了一系列当代艺术展览，成果之一便是1961年的第一届ARS大展。1983年成立的当代艺术联盟和1986年成立的卡洛特联盟也曾为推动当代艺术的发展而积极合作。上个世纪80年代末，官方批准了建立艺术馆的要求。中央艺术馆委员会关于成立一个国家画廊的报告也正式发布。1990年9月1日，当代艺术馆暂时在国家画廊开始着手运营。1991年艺术馆迁至修复过的阿特纽姆大厦，在那里一直经营至1998年春季。在阿特纽姆大厦里举办过的展览是当时国际上最重要的展览。在此举办展览的访问艺术家包括洛萨·鲍姆加腾、丹尼尔·布伦、让·法布里、杰夫·沃尔、以及利亚·卡巴科夫。艺术馆同时也举办重要芬兰艺术家的回顾

赫尔辛基奇亚斯玛当代艺术馆场景

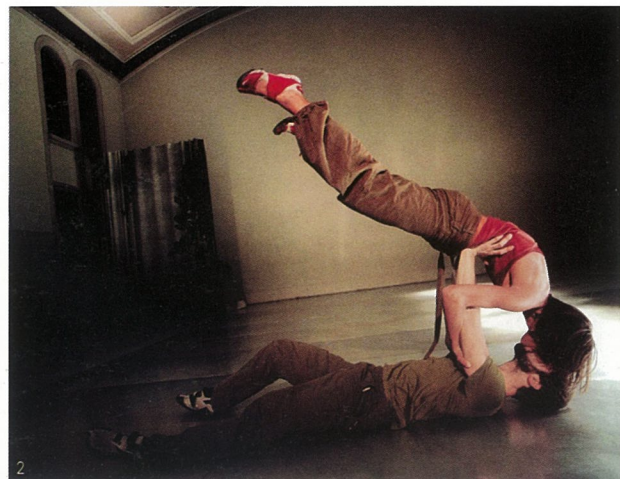

展,包括保罗·奥斯堡和佩卡·那瓦莱恩。一系列客座艺术家的小型展览也在阿特纽姆大厦的“N工作室”举办,其中包括罗斯玛丽·特洛克、马库斯·利茨、奥拉夫·克里斯托夫·简森、贾科·希尔文、杰尔斯·米科拉以及祖西·基维等。艺术馆1995年举办了盛况空前的ARS95。直至1996年,新的艺术馆建筑“奇亚斯玛”终于破土动工,并于1998年5月29日正式向公众开放。

迁入奇亚斯玛是艺术馆新的起点,这使得一些从前只能是梦想的事情变成了现实:举办国内外多元化的艺术展览项目,可供大量收藏作品和艺术家工作的空间,独立的剧院、工作室、会议室,对教学活动的重新强调,信息技术的进一步运用,对外开放的网络中心和阅览室,吸引年轻人积极参与的艺术活动与表演,出版馆刊等等。艺术馆逐步实现了自己加强当代艺术和广大观众之间交流的目标,成为一个充满活力、多元化的机构,同时也成为一个人们相互交流的场所。在这些活动中最成功的一点便是吸引了年轻人和学生作为观众。最能体现这一点的是每年夏季在奇亚斯玛大楼外举办“奇亚斯玛舞台”,这个活动为视觉艺术表演提供了新的空间。

不可否认,奇亚斯玛所处的中心地理位置和低廉的收费是艺术馆广受欢迎的重要原因。尽管如此,巨大的参观人数仍是奇亚斯玛在赫尔辛基文化领域,甚至全国占有一席之地的明证。自从1998年开馆以来,有870,000人次参观过奇亚斯玛的剧院和画廊。至于参观底楼、到奇亚斯玛咖啡厅和奇亚斯玛商场等免费对公众开放的场所的人数,即使

保守地估计也超过150万。

奇亚斯玛的经营策略建立在使自身成为视觉文化中心的观念上。它的首要任务是向大众传播当代艺术,并通过积极地保持艺术家和公众之间联系的方式来提升当代艺术的地位。艺术馆的功能就是作为一个创造当代艺术和观众之间生动、持续的联系,并且使当代艺术成为人们日常生活组成部分的公共交流中心。奇亚斯玛经营中卓有成效的一点是与艺术家的创造保持密切的联系。基于这一点,艺术馆非常强调当代艺术领域的

独特性和多元化并全方位地支持这个理念。奇亚斯玛努力为艺术家的工作创造更好的条件,从而使实验、过程和事件这些当前艺术家作品中的本质元素得到更充分的体现。

为了发展新的艺术创造形式,推动艺术的多元化和创新以及对视觉艺术更宽容的理解,艺术馆还扮演了制造艺术计划并将其付诸实现的积极角色。奇亚斯玛为艺术家提供在艺术馆内工作的机会,在那里他们可以得到很好的技术支持。艺术馆以这种方式将国际艺术置入芬兰的语境,同时也将芬兰艺术展示给全世界。

当然,奇亚斯玛最值得一提的少不了它独特的建筑设计。最初这座前卫的不规则建筑物还曾引发了一场轩然大波,被视为破坏赫尔辛基古朴风格的罪魁祸首。然而时至今日,它却成了当地人引以为傲的标志性建筑。

Kiasma源自希腊文Chiasma,意指两种元素的相遇,由美国建筑师史蒂芬·霍尔等人设计,总面积12,000平方米,展览面积9,200平方米。

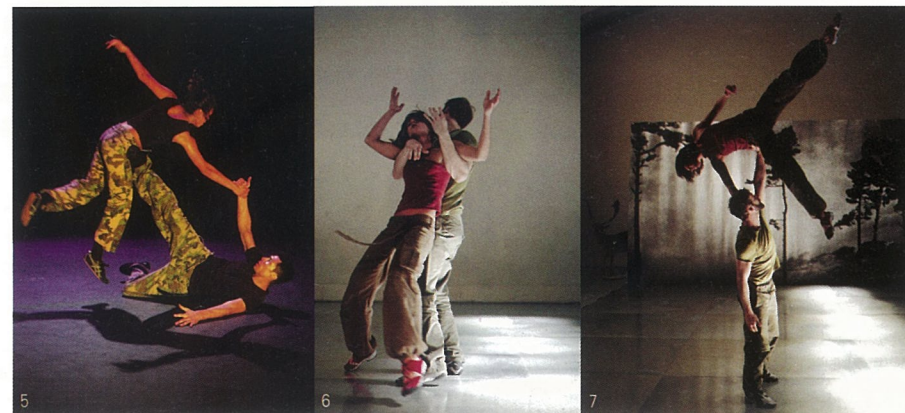
建筑的设计理念来自于黄金分割和人体工程学。当参观者通过设计简明独特,带有玻璃天花板的走廊进入艺术馆内部,便会充分体验到这一设计理念被贯彻到每一个细节之中。艺术馆中的各种尺寸都按照人体工程学的规则设计。门的宽度和高度、自动滑门的面积,空间的尺度都建立在黄金分割的基础上。馆内的所有设施,包括卫生间甚至很多细节,诸如墙上

的挂钩和门把手的设计都是由史蒂芬·霍尔完成的。

奇亚斯玛大楼被刻意设计成一种粗略简洁的状态,安全设施和换气设备都隐藏在艺术馆的墙体结构中,旨在使人们更关注当代艺术本身。追求简洁的设计原则同样体现在建筑材料的选择上。墙面被涂成白色,地面是不加地板砖的水泥原色。一些画廊墙体被故意设计成不规则的形状,以此象征当代艺术追求独特的个性。底楼会议室黄色的门、深红色的询问台以及被漆成红棕色的咖啡馆和小卖部的天花板,都为室内提供了丰富的色彩变化。

奇亚斯玛的另一个关键元素是光。不同于其它艺术馆过分强调强烈的照明,奇亚斯玛更注重对不同条件下自然光的利用。建筑的每一面都是透明的玻璃,加上圆弧形铝钛合金的屋顶,使阳光可以从各个角度折射而入。巨大的玻璃墙体由主要

- 1、过山车 综合材料 乌尔夫·罗洛佛
- 2、剧照
- 3、无题 综合材料 乌克兰·梅里
- 4、乌里的雪橇 综合材料 安·桑德霍
- 5-7、剧照

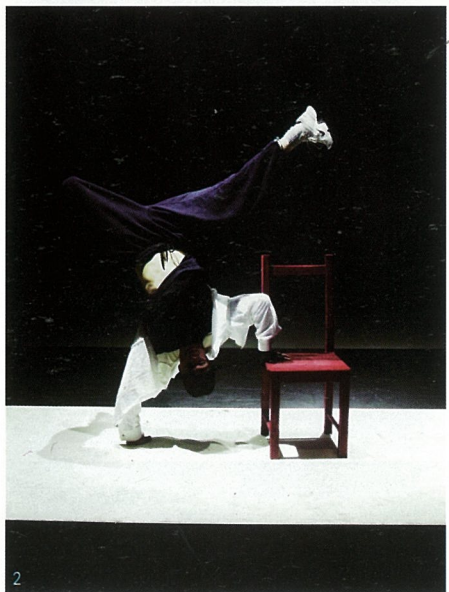

用于工业建筑的玻璃板建成。大楼玻璃墙和画廊窗玻璃中的绿色部分被剔除，以保证进入的光线是自然的日光。室内灯光由电子仪器控制，随季节和晨昏变化自动调整。画廊中的荧光灯被安装在特殊的“光口袋”中，为画廊提供柔和的照明。

不论外界对这座大楼的评价是褒是贬，都无法否认很大一部分向往奇亚斯玛的参观者看中的正是奇亚斯玛另类前卫的建筑设计，至少在牢牢抓住参观者眼球这一点上，它起到了和西班牙彼尔堡古根汉艺术馆异曲同工的效果。

说到艺术馆不能不涉及当中举办的展览和艺术活动。定于2006年1月21日-8月27日举办的“ARS06奇亚斯玛大型国际艺术展”是迄今为止的第七届ARS艺术展，也是奇亚斯玛当前各项筹备工作的重中之重。上一届的2001年ARS艺术展主题是“全球化世界的多面性和跨文化对话的可能性”。ARS06将艺术作为人性基本的组成部分来对待，提出艺术对于我们时

代的重要性的问题，认为艺术可以在这个快速变化、动荡不安的世界中为我们提供触动人心的体验。展览主题是一个永恒的基本问题——人们怎样体验自身和身边的现实世界，何处是人性善恶的极限。在这里，艺术被视作人类活动的重要形式，人性被以多样的视角来进行挖掘，比如情感体验、放荡、性欲等等。展览希望能够借助展出的作品探索出可诠释世界并且影响人们为自己构建的社会结构的独立的方式。

ARS06由奇亚斯玛的策展人，图拉·卡尔加莱恩博士担任总策划。大约40位来自全世界的当代艺术家被邀请参加这个艺术展。尽管如此，选择的标准并非遵照地理分布的原则。注意力将被更多地投注到作品对当代观众进行表达的能力上。ARS06作品的展示将和一系列的临时计划同时进行，从而形成一个充满活力的整体。这些与ARS的主体相联系的计划将与不同合作伙伴共同完成。

其它值得一提的展览还有囊括了奇亚斯玛历史上最受喜爱、最具争议性、最招人厌恶的艺术作品的“爱我或离开我”（展期至2005年2月27日），“生活的碎片”（2005年4月2日至11月20日）将焦点集中在当人们出于对自己的日常生活或整个人生失控的状态下时，艺术和日常生活之间的相互作用。政治、社会和经济环境设置了日常生活的边界。人们受困于自己的生活，然而这种生活受到外界环境的影响远远大于他们自己的愿望。艺术应该怎样处理这样的日常生活呢？批判或使用别的办法？21世纪的艺术语境将如何与社会语境进行交流？艺术应该成为生活中积极的因素并增添生活的喜悦和人们的幸福还是将揭露社会阴暗面作为自己的首要任务？展览的目的是对艺术作为社会中坚定的批判力量的能力进行深入的思考；在过去的数年中，所谓的外部艺术引起了芬兰艺术家和整个艺术圈不断升级的兴趣。这种处于艺术世界边缘地带的艺术形式包括手工艺、超凡的想象力、理性、幽默以及社会批判性，同时也包含着痛苦、伤痕、恐惧、孤立和极度的狂热。“在另一个世界”（2005年5月14日至8月21日）的展览目的在于引发对于这种艺术和所谓的专业绘画之间不可见的精神和可见的分界线的探讨；除此之外，K工作室在2005年内也将举办包括奥托·茨特科、基蒙·休罗德鲁斯、皮特·富加克斯、皮亚·提卡等客座艺术家在内的一系列个展。

不论是前卫的艺术理念还是另类的建筑设计，奇亚斯玛都当仁不让地站到了当代艺术的最前沿，为寒冷的冰雪之国孕育了激情的火种，并将这种激情传播至整个世界。

1、X房间展览现场
2、剧照

门神 玻璃画 白晓宇

晶莹剔透的玻璃材质，绚丽夺目的明艳色调，夸张变形的传统形象，共同构成了艺术家的《门神》系列。艺术家对传统图像资源的借用，通过材料上的大胆实验，折射出了独特的表现力。

Bai Xiaoyu's Art Work