

IKON：定格存在的价值

IKON, Freeze Frame of the Value of Being

□编译：牟丽 Translated and Edited by Mou Li

Ikon Gallery is one of Britain's foremost galleries for presenting innovative contemporary visual arts. Ikon Gallery is committed to the presentation of an innovative contemporary arts programme of national and international relevance, within a vital regional context.

IKON 素描

IKON 展览馆是英国一流的展馆之一。它的艺术展览、教育培训以及场外活动都在世界范围内享有盛誉。IKON 展览馆也因为增添具有挑战性的新艺术作品，而广受称赞。

自从四十年前 IKON 在伯明翰牛铃中心开馆以来，展馆规模不断扩大，声望与日俱增，曾四迁新址。最近一次搬迁，新址位于布林德利地区，毗邻伯明翰会展中心（交响音乐厅也在该中心内），紧挨着伯明翰话剧院和伯明翰爱乐乐团。并于 1998 年 3 月向公众开放。在 2005 年期间，IKON 展览馆又迎来了一次良机：在一个废弃的工厂空地上设立分部。

IKON 在两层楼上设有展厅，拥有 440 平方米的展出空间。此外 IKON 还专门设有一家开在露天平台上颇有人气、生意红火的咖啡屋，一家书店，教育培训室以及实现全面网络覆盖的工厂与办公室。建筑物内有方便残障人士的便利设施。我们有理由相信未来它将成为一个囊括特别聚会、演出、谈话与私人观光的社交空间。

IKON 被视为英国艺术发展局属下当代艺术的“主打”展馆。通过英国艺术发展局和欧洲地区发展基金，IKON 得到了英国国家彩票中心的主要资金扶持。展馆也得到了伯明翰市议会

以及许多信托机构和基金会的资助。在 IKON 2001 年评估报告中，伯明翰文化艺术局有如下评语：“乔纳森·沃特金斯（馆长）给展馆活动计划注入了全新的艺术眼光与雄心壮志，并使活动内容大大增加。馆外活动取得了长足的发展，其创新性也受到高度评价。展馆活动由主体展览转向了主要以国际知名艺术家的个展为主。其中一部分艺术家还参与馆外活动。凡是与 IKON 合作过的艺术家无不对 IKON 交口称赞。与此同时，IKON 财政状况良好，没有年度赤字。”

IKON 展览馆以地区性展出为主，致力于展出英国国内与国际新锐的当代艺术作品。同时 IKON 也竭诚为艺术家与观众服务。它积极探寻新艺术作品的创作契机，致力于优秀艺术作品的展出，以使不同社会背景的观众都能欣赏到这些作品。IKON 推出了整套全面完整的艺术推广计划，既包括展厅内的艺术品展览，又有馆外项目与巡展项目，教育咨询活动等。IKON 的教育与讲解小组不断开展馆外活动，经常走访学校与该地区的社区团体。通过研讨会、会议与讲座以及艺术家驻站等方面的合作，IKON 与本地的艺术学校与艺术大学之间正在形成新联系。

IKON 的智囊团

IKON 由一个统一的委员会管理，其人员配置旨在集思广益，他们的理念是把艺术、商务与管理融为一体，并且由一个法定的财务与多种用途的委员会来监督财政与人事事宜。主管对 IKON 各项事务负全责。主管尤其要负责制定艺术与组织政策，发展与保持与外部组织的联系，维护展馆形象与资金筹划，并且保证其他工作人员都能以高度负责的精神投入工作。副主管负责人事与建筑物的管理、管理程序与结构、保险、法律问题、财政管理。副主管会同主管一起制定发展战略与财政和管理计划，并辅助主管筹划资金。

资金方面由 IKON 的发展经理负责设计、实施已确定的筹款策略，使展馆从信托机构、基金会、赞助以及其他自发捐助得到的收入最大化。发展经理向主管作报告并与副主管及市场营销经理积极配合，发展与信托机构、基金会、公司与个人的关系，增加展馆从商业租赁中获得的收益。

市场营销经理和公关与媒体经理共同负责为实现机构目标而发展实施 IKON 市场营销与对外沟通战略。

展馆设施经理与副主管密切配合，负责展馆财产的维护与安全，人员的健康与安全，场馆公众区，展览安装及其它事宜。两个设备技工和一个技术与办公助理协助展馆设施经理工作，为建筑物内外与建筑物体系内举行的所有展馆活动提供技术支持。

IKON 掌门人 馆长——乔纳森·沃特金斯

乔纳森·沃特金斯的策展道路充满传奇色彩，1999 年至今成一直为 Ikon 美术馆馆长。之前他在伦敦工作多年，从 1995 到 1997 他是 serpentine 美术馆的策展人，在 1990 年至 1995 年期间他担任 chisenhale 美术馆馆长。值得一

- #1 IKON 艺术中心负责人乔纳森·沃特金斯 (Jonathan Watkinson)
- #2 A4 绘画 1963 黛娜·彭提斯 (Dinah Prentice)
- #3 IKON 艺术中心外景
- #4-5 潜意识丰碑 装置 科妮莉亚·帕克 (Cornelia Parker)
- #6 黑暗心脏 装置 科妮莉亚·帕克 (Cornelia Parker)

#1

提的是他在2006年上海双年展“超设计”展上担任客席策展人。他还是1998年香港双年展评选员。乔纳森·沃特金斯就当代艺术进行了广泛的著述，最近他就为费顿出版社写了一篇关于日本艺术家河原温的专文。

IKON 彩色

IKON最近的展览活动包括马塞尔·丹玛(Marcel Dzama)(加拿大)、奥拉夫·艾林森(Olafur Eliason)(丹麦/冰岛)、朱诺·普拉杰茨(Juneau Projects)(英国)、河原温(On Kawara)(日本)、西蒙·帕特森(Simon Patterson)(英国)、里拉克里特·蒂拉瓦尼拉(Rirkrit Tiravanija)(泰国)以及凡沃·玛丹(Marijke Van Warmerdam)(荷兰)的个人美术展。

馆外计划包括专门委托的艺术家项目如灼热房屋 马克·凯利(Mark Kelly)(2003—伯明翰·莫斯里)，所失与所得 Patrick Killoran(2003)，另一天 保罗·乔纳斯(Paul Jonas)(2004)，房—伯明翰 沃尔夫冈·卫礼德(Wolfgang Weileder)(2004)，东区调查 雅克斯·尼姆基(Jacques Nimki)(2005)以及最近的 电的流动 克里斯蒂娜·库比士(Christina Kubisch)(2006)。它的馆外活动经常涉及其作品适合观众参与与工场生产的艺术家。比如克里斯蒂娜·库比士的电的流动能使戴上他特制耳机的观众探索到从覆盖着城市的电磁场传出的频率中的隐秘风景：大门进入系统，汽车声，安全报警声，电冰箱，电话系统等等。

IKON10 月单曲

IKON把科妮莉亚·帕克在英国最近十年的新作作了一个整体展示。其作品包括装置、单件雕塑作品以及影像作品。她的作品无论在形式还是内容上都渗透着雄心壮志。帕克的作品是在艺术实践上的重要发展，她经常在对话中彰显出人文关怀和人性主题(包括在这次展出的与杰出的作家及哲学家诺

姆·乔姆斯基的对话)，很多的作品还利用了伯明翰传统的工业因素，特别是珠宝生产和枪械制造的运用。

从一开始，大千世界的崇高本性就激发起帕克艺术创作的灵感。杀戮时刻(2007)是三副胶片镜头的组合。这些镜头她拍摄于美国一个普普通通的风景区。我们看见一群游客用摄像机等待观察，准备捕捉激动人心的事件出现。在这组充满了悬念的场景中，游客们都在眼巴巴地期盼着什么，谈论着他们确信即将出现的事情。我们看到他们聚在一起，拍他们的照片，最后略带失望地散去。但事情还未发生就已经错过了，他们不得不释然于心。在这件作品中，沐浴在阳光中的游客正等待着见证某个事件的来临。我们在这些场景中，看不到的正是吸引力产生的地方——风景本身。某些东西吸引了她们的注意力，而我们则纯粹是被她们所吸引。在这里，帕克是将此隐喻为可以想见的世界的终结。她许多不同种类的画作的核心都隐含着错过重点、从主题逃逸、关照和联系中介。这是一个简单的艺术技巧，但却很有效：不把注意力放在风景上，而是放在看风景的人；不看树木，而去看叶片间的罅隙。像科妮莉亚·帕克所作的那样，继续把这些负面空间转化成丰富、饱满的实体，这无异于是在向事物施以稀世魔法。背景的噪音被推到了前台；内层被翻到了表面；转瞬即逝之物被放在了舞台中央：就像蓝色转变(Blue Shift)带给我们无光源的灯光和没有明星的名人服饰。边角的碎料被表现得比他们的本源还重要。在惊人之美(Stolen Thunder)这件作品中，银器被置之不理，而污点瑕疵却赫然在目。帕克不仅只是想以不同的视角向我们展示事物。她的目的与其说是对真实进行知识解构，还不如说是将它击碎、引爆它、朝它射击、压碎它、干扰它、撕裂它、煮沸它、用大锤重击它、看看她引发的危机会产生什么结果，从另一面又会有什么出现。她的兴趣是在消解事物，并且重新安排它们，使它们变得面目全非的安放在展览馆。她不愿单纯地只是去描述事物，而是要干扰进程、改变状态：锥形轻武器在科尔特455手枪还没有机会变成枪支前，就被阻碍了其发展。她把金属拉成金属丝，把物体延展成线，然后赋予它们新的叙事与生命线：拔掉的牙齿素描画的是镶牙金；而子弹图画画的是铅弹。有时这些线就是衡量尺度：一块银元被拉伸得和自由女神像一样高；一块战争勋章被拉得有一个那么高。

帕克大部分的作品都具有试验性。我们所看到的正是她试验的结果：不是经科学研究检验的结果，而最后结果就是如此剩下的、残存的东西。无止境的圆柱III(Endless Column III)将一个已经被250吨工业压力机压碎的镀银物体悬挂。在1991年，她因让英军人员爆炸了一个精心装配的花园凉棚，而名噪一时。她把碎片悬挂起来构成了她最负盛名的作品之一，阴冷黑暗的物质：一个爆破景观(Cold Dark Matter: An Exploded View)。

帕克不总是编排事件。一座纪念碑的潜意识(2002)涉及一小块泥土，似乎是要表明某种流质找到了它的对应物。艺术家通过改变事物原有的秩序，把将原来在地层下的事物加以提升；原来被抛弃的事物，现在却处于我们关注的中心。她将从比萨斜塔下取出的小块泥土悬置起来，以阻止塔身倾斜得太厉害。另一个作品黑暗之心(2004)涉及2004年发生于佛罗里达州肆虐的森林大火的残骸。帕克把它改造成了一片高悬于一间白色房间天花板的焦木，这件杰出的三维画是用最基本的绘画材料——木炭完成的。它是对一场灾难事件的平静再现，并且是对某些重大事件的一种反纪念碑。产生这样效果的艺术手法在这位艺术家的全部作品中并不陌生。就像是在怀疑的阴影的作品里，她把从坦萨斯荒无人烟的小镇回收来的木头悬挂起来，似乎要它斜倚在展馆的围墙上。这与一座纪念碑的潜意识一样，重要的是——帕克运用找得到的自然物质做作品，这与她早期“悬挂雕塑”使用加工后的人工制品的特色大相径庭。

无论材料是找到的、还是制作的，不管它们是如何被悬挂的，帕克对事物的变形是至关重要的。变形夸张程度和改变的限制范围都吸引着我们的关注。帕克在一次接受采访时说：“不管你多想控制它们，你只能在物理性质允许的情况下对材料进行加工”这确实是一个艺术家的感言。所谓艺术家，就是知道如何与材料合作，而非将自己的意志强加于它们之上的人。艺术家愿意让这些材料自我探索、自我表现。

尽管与这些材料朝夕相处，用肉眼只能观察到材料结构与构成物质的一小部分。帕克的那些特写照片与显微镜镜头表明了她的材料与保持更近距离的向往。她对于勃朗特一家生活物品(钢笔尖，墨水，艺术品)那种近乎搜索法庭证物一般的兴趣，暗含了一种泛灵论信仰：事物能用不是很实实在在的细节能承载。历史和记忆与明显无生命的事物相关

联。物体也有自己的梦幻生活，如果我们懂得如何去接收，我们就能分辨出它们自己的潜意识。凭直觉感知那些难以察觉事物的欲望当然是无休无止的：不管意愿多么强烈，图像多么清晰，仍有更微小的刻度，更高的音域，更精致的细节。事物的本性就是不愿意被仔细观察。但是仗仗比普通显微镜优越数十倍的放大率，顺着这条道路仍能找到艺术的宝藏。电子显微镜展现了分子世界超乎想象的复杂性。其图像是如此惊世骇俗，但却绝非人为的视觉设计：不是凝视事物，而可以说是抚摸其表面，仿佛在借助电子指尖穿越事物的轮廓向内摸索。

在这个忙碌运转的世界深层乃是我们难以理解的无数复杂的场域与力。帕克的悬挂作品体现了各种力相互交织的网络。当今的物理学家谈论弦、超弦与时空连续片。爱因斯坦梦想发现时空结构的波以解释重力的运行。但是这种基本的力，这种使我们留在地面的力仍是一个奇妙的难解之谜。我们都知道失去重力的后果：如果它减弱，我们就会向外飞逸；如果它增强，我们又会深陷于大地之中。重力既使事物聚合，又为它们留出了各得其宜的足够空间。

帕克杰出的悬挂作品将这种完美的平衡感发挥得有过之而无不及。我们也可以借此看看我们在重力强迫下在地表游荡是多么的不稳定。我们仅仅比她悬挂的艺术品稍稍低了一点，既不太高也不太低，既不太密也不太稀，既不太实也不太散。

物体不是活物，却也充满了生机。他们对我们的思维的影响力比我们传统上认为的要大得多。如果事物能被赋予它们自身的历史，它们也就能影响叙述世界、想法、理论以及向来凌驾于乱糟糟的物质之上的心灵活动。在爱因斯坦抽象中，爱因斯坦20世纪30年代在牛津大学做相对论讲座时，画在黑板上的一个粉笔印痕被极度放大，看起来像是滑板或是一片流云。而在弗洛伊德抽象中她对弗洛伊德的睡椅作了艺术处理：弗洛伊德下意识做的标记，椅子皮套上的折痕，擦痕与泪痕这样的小细节都被表现了出来。这里她注意力没有放在弗洛伊德所代表的东西、写过的文字或说过的话上，而是放在了她的东西上。这不是对她作品的一种机智的评论，而是对物质文化重要性的肯定。物质文化被作为了一种基础，一种文化无意识，一种构成我们美学与思想基础的事物。

全球变暖也是帕克特别关注的主题。有趣的是这正与她先前关注的问题截然相反。她认为全球变暖是人类屈从于不可遏抑的自然力量，现在世界即将跌入她所称的“更宁静的灾变”中。美国和世界其他强国对于迫在眉睫的灭顶之灾似乎麻木不仁，在精心剪辑的影像作品乔姆斯基抽象(2007)中，我们看到她对于这一特殊历史时刻的思考。她研究的是一张79岁老人的脸部轮廓。老人正在观看一张影碟，影碟中讨论的事情是生态灾难与军事实力。从对这位美国哲学家与评论家的访谈中表现得最强烈的主题就是在美国源源不断产生出的恐惧感与压力。美国将它们变成悬在每个人头上，好像随时因他人的威胁恐惧就会变成现实似的。这种没有着落的感觉就用来为专横的国家和战争

经济提供合法依据。

乔姆斯基哀叹在伊拉克发生的破坏，特别是诸多对于西方，对于地球以及对于历史都举足轻重的历史故址的毁灭：诸如对巴格达博物馆的洗劫，还有对许多苏美尔遗址的破坏事件。甚至古巴比伦城遗迹也要屈从于武力的淫威了：在2003年武力入侵后，美国要在这里建立军事基地时，一条有着2500年悠久历史的砖砌便道被军车碾碎；成千上万的沙袋填满了埋藏着价值无法估量的考古遗迹的土地。更加恶劣的是众多当代文化设施遭到的野蛮破坏。正是这样的关注促使帕克请求与乔姆斯基会面，并且使用了录像研究的方式，向社会提出了她的哀叹。

与帕克艺术表现的枪击与爆炸不同，许多对丰富文化与众多生命的毁灭是无法在展馆展出的。这不是创造性的拆解，而是赤裸裸的暴力、纯粹的兽行，用乔姆斯基的话说，是“未开化的野蛮文化的产物”。

我们暂时就此打住，却不是要去得出个结论。帕克已经带领着我们在我们自以为熟识的事物里里外外、前前后后的游历了一趟。她把我们的注意力，从我们看到的世界转到了她想让我们遭遇的世界。她的探索之旅无休无止。她所有的目的地只是路上的短暂停留。她的艺术永无止境。

(All images provided by the IKON Gallery)

#1 分开死亡 装置 科妮莉亚·帕克 (Cornelia Parker)
#2 无休止的直行3 装置 2006 科妮莉亚·帕克 (Cornelia Parker)

#2