

上海 James Cohan 画廊

机械制造——洛克西·潘个展

上海 James Cohan 画廊荣幸地推出纽约观念艺术家洛克西·潘 (Roxy Paine) 的首个中国个展“机械制造”。自 2009 年纽约大都会博物馆的个展以来,洛克西·潘的艺术创作在世界范围内备受瞩目。本次上海的展览将回顾洛克西·潘一系列具有代表性的作品,其中包括了《浸渍画者》、由自动绘画机器“PMU”创作的绘画作品、由雕塑生产机器“SCUMAK 二号”生产的雕塑等。观念上,洛克西·潘的艺术机器都源自“艺术品自动化生产”的构想,而现场的重力、时间等随机因素亦辅助决定作品最终的形态。由此,这些作品隐去了艺术家的角色,艺术机械生产不再是科幻的假设,艺术创作脱离了“艺术家之手”。

在过去十余年的创作中,洛克西·潘一直致力于探讨各种悖论——它们植根于人与自然和工业社会的内在关系之中。对应这番探索,他的作品延伸出了三条主线,一方面极度逼真地再现了自然界中的植物和菌类,另一方面他塑造了名为“树状体 (Dendroids)”的大体量不锈钢树形雕塑系列,此外,洛克西·潘也创造了“浸渍画者”、“SCUMAK”等智能艺术创作机器。在这些作品中,洛克西·潘质疑了人类在自然界中的位置以及自然和科技间的看似泾渭分明的界限。

本次展览首次在国内系统地展出艺术家第一件艺术机器——“浸渍画者”。它制造于 1997 年,这台机械驱动的绘画装置系由一台电脑编程操控,通过将空白画布反复浸渍在盛满 8 加仑特殊配方的丙烯颜料中完成绘画的制作。为使层层叠叠的颜料能完好地附着于画布,每幅绘画都要在颜料桶中浸入、取出 50 至 180 次,画面的干燥时间也从一到五小时不等。在颜料浸渍的过程中,画布末端生成了形如钟乳石的颜料细柱。这些经由堆积而留在颜料表面的水平纹路,忠实地记录着机器操作的每一步骤,最终成了见证绘画生成过程的年轮。洛克西·潘长久以来都着迷于千年地貌的成形。他说,通过自己的机器他得以用更快速的方式复制这一自然过程。“时间的关系被倒置了。”

他陈述道:“创造出(这种类似画面底部)钟乳石形状的沉淀物往往需要好几个世纪……从这个角度来说,(机器的创造)是非常迅速的。但是,这些机器又同时指涉大工厂的生产方式。从这个角度来说,又是极度缓慢、乏味的。我就是希望能够捕捉到介于这两者之间的一种时间的概念。”在本次展览周期内,“浸渍画者”机器将在画廊连续作业,而其近期生产的一批浸渍绘画也会同期在展厅内展出。

另一个与观众见面的项目是一批由雕塑机器“SCUMAK 二号”生产的雕塑。类似“浸渍画者”,“SCUMAK 二号”也是由电脑编程的机械单元。就像众多流水操作系统一样,首先机器缓慢地挤出调配了颜料和聚乙烯塑料的特殊膏体,一层叠一层地堆砌出一尊雕塑。这些雕塑在传送带上逐步冷却定型,最后走下流水线。异于流水线生产追求的同质性,SCUMAK 系列作品的完成充满了变数:一方面电脑编程决定了雕塑间各自不同的膏体用量、叠加层数以及冷却时间;另一方面,展览当地的大气条件、重力

01 浸渍画者

01

等非艺术家可操控的因素，也影响了作品的最终形态。因此，SCUMAK 雕塑富有光泽充满流线，但又形态各异。同洛克西其他的艺术机器一样，“SCUMAK 二号”延续了艺术家对于手工与大批量生产、操控与随机、自然与人工等议题的探索。

洛克西·潘 1966 年生于纽约，就学于新墨西哥州的圣非学院以及纽约市的普拉特学院。1990 年以来，他的作品在全球范围内广泛展出，并被重要的艺术机构收藏，例如，荷兰德庞当代艺术馆、美国华盛顿赫希杭（Hirshhorn）博物馆与雕塑园、以色列的以色列博物馆、纽约现代美术馆（MOMA NY）、旧金山现代美术馆（SF MOMA）、纽约惠特尼美国艺术馆等。他具有标识性的树形雕塑在全球不少美术馆、基金会等展出，其中有西雅图奥林匹克雕塑园、瑞典的 Wanas 基金会、西班牙蒙泰梅迪奥当代艺术基金会、美国圣路易斯美术馆等。2009 年纽约大都会美术馆展出了当年备受业界好评的《大旋流》，该作品为 40mx14m 的巨型不锈钢树形雕塑。洛克西·潘现生活、工作于纽约布鲁克林、崔德威尔（Treadwell）。 □

02

02 "SCUMAK 二号" 的作品

玛蕊乐画廊

卢征远个展

文/米 可

……

白色树脂制成的大型雕塑群表现出完全赤裸的人物。光滑的釉质突出皮肤的纯净，没有头发的头颅，没有肌肉线条的简单的形状。这些都是符号。有些场景使人想起西方神话，如母狼喂养罗穆卢斯和雷穆斯的故事，成为雕塑“母狼”：一个男人躺在地上，吮吸站在他上方的一只身形硕大的母狼的乳汁。与传统神话故事不同的是，他不是一个婴儿，而是成年的男子，他的弟弟也不在他身边。被表现为个体的男人没有细节，他没有头发，皮肤是光滑的，只具有人的基本特征。而生殖器却被非常仔细地在细节上表现出来，强调出性别，作品超越神话的起源，暗示了两性的冲突。

雕塑《肋骨》取自圣经中的情节，女人被认为是来自亚当身体中抽出的肋骨，这组雕塑中两个女人拿着刀——亚当肋骨的象征，刺向男人。男人在地上动弹不得，正在尽力做最后的挣扎。再一次要说的，神话故事只是出发点，它最终会被超越。在卢征远的作品中，女人是暴力和强势的，男人却不能自我保护。女人的杀戮使人感到焦虑和强烈的不安定。其出发点，圣经故事，被用作一个符号，颠覆了男性的性别优势。

卢征远关注的是个体的心理，是艺术家个人世界的感受。

他的艺术作品传达了隐藏在他心中的，纯粹的情感或来自无意识的心态与感觉，或者说，他的敏感与悟性。这里有生活经验、创伤、文化观念、梦的影像，在时空习俗之外，却是来自他内心最私密的领域。现实和文化只是知识的中间阶段，如果我们能够超越它，就会到达知识的终极阶段：通过无意识感知世界。艺术是表达这一层面认知的唯一方法。在卢征远的作品中艺术表现往往是故意放在一个与现实辩证的层面。

…… □