

TROUBLED WATERS

海洋受难

有史以来,关于地球上海洋的深度已经吸引了众多艺术家和美学家,就像水手们为美人鱼的歌声所陶醉。在过去几个世纪的海景画中,海洋一直是强大和了不起的,对画家和他们的同时代人有着巨大的吸引力。但是,随着时间的流逝,我们的傲慢因知识和资本而不断升级,人类对海洋的顺从在日益衰落,一些亵渎神圣的事情也时有发生。海洋变成了随意掠夺资源的场所,就像一个凹陷的收容所,被用来存放一次性塑料产品和废弃化学物质。它的咸水现在就像滚烫的地狱。这些发展所引起的愤怒敏感地带来了对于海洋困境的创造性思想,我们感到有必要凭借自身的力量来保护它们。在当代,从事于社会公益的海洋艺术不仅关注海洋的魅力,同样还有我们人类因贪婪而造成的严重后果:褪色的珊瑚,淹没的海岸,还有其他更多的东西。下面,我的谈话将涉及芬兰艺术家Timo Aho和Pekka Niittyvirta在位于苏格兰靠近赫布里底群岛的洛赫马迪的工作;TBA21-学院的Markus Reymann在威尼斯亚得里亚海边新的选址;以及在葡萄牙波尔图的纺织品艺术家Vanessa Barragão。面朝大西洋,一起说说她们的工作和我们的海洋。

撰文—Silvia Bombardini、LC 编辑—冯婧怡 翻译—高锋 供图—艺术家

MODERN WEEKLY 废弃物对世界造成的问题是刻不容缓的：从大太平洋垃圾袋到排放到海水中的微型塑料纤维，只要我们用洗衣机洗涤合成衣物时，这种污染就存在。在你的艺术创作中，你从什么时候开始选用循环利用的、升级改造的和废弃的纱线？这样做的回报又是什么？

Vanessa Barragão 当我意识到纺织产业已生产出不计其数的废弃物时，我就开始使用这些种类的纱线，然后我也意识到这也是我可以利用这些材料来制作出属于我自己的东西的一次契机。它不仅开启了我认识现实的视野，也拓展了我的思维和创造力。因为对我而言，能立刻创造艺术是显而易见的事，而且也是我自己喜爱的东西。它们可以证明我是谁以及我在思考什么。但与此同时，这些东西也能让我们打开视野，去看清对我们赖以生存的地球所带来废弃和污染。最后，至于这些材料能给我和所有那些看见并“倾听”我艺术的人带来什么好处？我想一定是我们认识现实的感知力，以及意识的重新觉醒。它也能证明利用废弃物、残留物和瓦砾来创造一些新颖、新奇、坚固的东西是完全可行的。

MODERN WEEKLY 据我所知，你有着时尚设计的背景。但目前你所从事的却是一项截然不同的事宜——对流行趋势有这自身的免疫系统。你从何时开始决定从事一项不是为了单纯自身利益的传统时尚事业？这个想法对你的工作室有何影响？你的海景式壁毯是从什么时候开始有了雏形？

Vanessa Barragão 我清醒地意识到自己不需要紧跟时尚事业的大潮，仅仅是因为它所发生的方式，以及时尚在这个世界被消费和运作的途径。我认为两者不一定有联系，或者非要把自然和时尚系统等同起来——我指的是快餐式的时尚、趋势和其他任何东西。我是在攻读硕士期间意识到这一点的，我真正喜欢的是什么：背景、隐藏部分、布料、材料、工艺

Vanessa Barragão

波尔图位于葡萄牙西北部，是一个大西洋延安的海滨城市。凡妮莎·芭拉果的工作室就选址此地，里面充斥交叉着各类以海床为形状的纺织艺术品。一幅献给奇妙的海洋生态系统的图像应运而生，可这个系统却正遭受着人类疏忽和贪婪的威胁。纺织产业竟然对此不予负责。艺术家的挂毯和地毯都是利用回收和废弃的羊毛、竹子，以及来自当地工厂的利阿塞乐粘胶纤维和亚麻产品手工制作而成。芭拉果对珊瑚、海洋，甚至地球采取一种软弱却果断的态度，旨在激励别人也能加入自己的阵营。下面是有关她自己和手工艺的介绍。

技术以及位于纺织世界根基处的所有的制造和创意生产工序。工作室的想法是自然而然想到的，也就顺其自然地有了。在攻读学位期间，我一心扑在对羊毛的研究上，然后简单地跟随自己的内心喜好，这样也使我感到开心快乐，非常充实。那也是我开始制作壁毯的由来。因此，我将个性化品味和理念融入作品，并开始去解读对海床——对我有着一如既往吸引力的一样东西——然后尝试去传递一种引起关注的信息和对它造成污染的觉醒意识。

MODERN WEEKLY 你提到了艺术的目的是提升意识——特别是你选用漂白过的珊瑚，配以米色、白色和奶油色的线进行设计创作。对于保护我们岌岌可危的海洋，它们虽然柔弱，却是强而有力的警告。但是，对于那些特意过来欣赏你作品的人，你有没有希望去激励他们采取一些切实可行的行动？

Vanessa Barragão 我试着用我的作品来告诉大家全

球变暖和环境污染对我们地球造成的伤害，以及我们如何来有效应对这些变化，并改善这种处境。我试着去告诉大家循环利用和使用再生物件的重要性，以及基于手工艺技术创作的重要性。

MODERN WEEKLY 为什么手工艺品对你特别重要？它们和你的主题有何联系？你能向我们的读者详细介绍一下自己最喜爱的制作工序吗？

Vanessa Barragão 在纺织领域，我们完全有可能设计出生态友好型的作品，并由此来改善我们的世界，包括海洋和珊瑚，只要考虑将循环利用和使用的生产/制作方法结合起来。事实上，对我而言，我没有最喜欢的制作工序：我喜欢它们中的任何一件。从想象到画线再到裁决。从创意制作到钩针编织。从海洋到人类再到良知。我的艺术，我的艺术之声是任何东西的积淀累积。

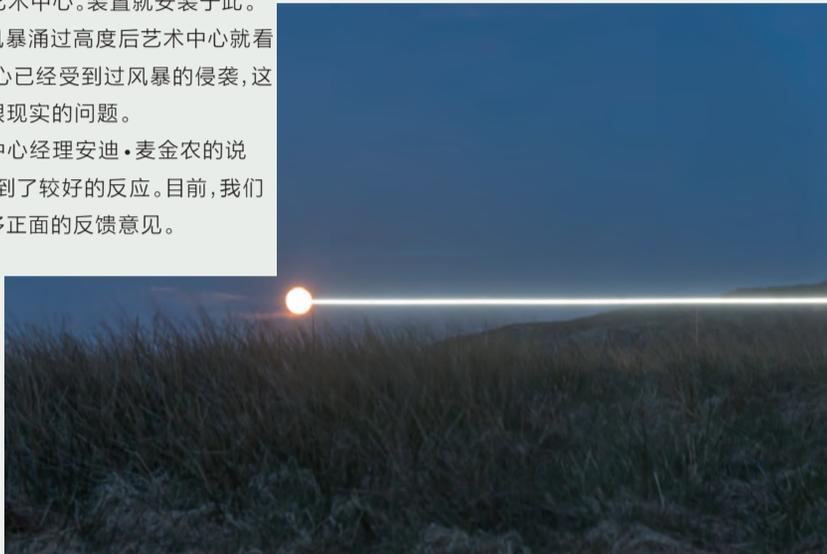
MODERN WEEKLY

你们两人都住在赫尔辛基,但是“光线”(北纬57° 59', 西经7° 16')却位于洛赫马迪,一个位于苏格兰外赫布里底群岛中的北尤伊斯特岛的海滨小镇。这个项目起初是怎么成型的?当地人又是怎么接受你们和你们的作品的?

Timo Aho & Pekka Niittyvirta 安装设备最好选择在一个遥远的地方,靠近海边,而且(海平面升高)这种现象在那里已经很被关注。提莫曾住在苏格兰,我们也正好在寻找一个能够落实这个项目图纸的安装场所。我们当初安装这个项目是考虑了海边小区的物理地域,这个创作过程与当地社会、城镇发展与海洋的相互联系和共同存在有着密不可分的关系。

然后,我们发现了洛赫马迪的泰格·车尔萨伯罕博物馆和艺术中心。装置就安装于此。我们发现由于风暴涌过高度后艺术中心就看不见了:艺术中心已经受到过风暴的侵袭,这在当地已经是很现实的问题。

根据艺术中心经理安迪·麦金农的说法,这个作品受到了较好的反应。目前,我们已经受到了许多正面的反馈意见。

Timo Aho & Pekka Niittyvirta

在苏格兰小岛面朝大海的一个村落里,一道道平行线一般的霓虹灯光在夜晚被同时点亮,将古老的石屋建筑一分为二,然后悬浮在荒野的上空。作品“光线”(北纬57° 59', 西经7° 16')来自于芬兰艺术家提莫·阿霍和佩卡·尼提维塔所安装的设备:无论它多么诗意,都是一个不容忽视的警告,对日益上升的海平面的唤醒意识。

MODERN WEEKLY

我了解到这个装置是被升起的潮水所激活的,它主要凭借悬浮的感应装置。能告诉我们的读者,它是如何运作,以及这个发光的光线到底有多高?

Timo Aho & Pekka Niittyvirta 安装在建筑上的照明光线大约高出海平面2.3米。这些光线是被漂浮的开关和定时器所激活的。在特殊的情况下,它们会将这些系统开启:仅仅是在黑暗时被点亮,而且是潮水涨高的时候。

MODERN WEEKLY

由于全球变暖的原因,海平面上升的问题是一场无形中悄然进行的灾难。肉眼难以识别,也许只有当我们被海水淹没的时候才看的到吧。在照明的过程中,光线发出了一种明亮而清晰的信号。为了对抗气候变化,在你的想法和实践中,有没有艺术可以做,但数据做不了的东西?

Timo Aho & Pekka Niittyvirta 艺术具有可以借助一种强有力的手段来表达复杂想法、观念和科学数据的潜能,这个也是其他的媒介,诸如文字和图片所短缺的。艺术可以帮助我们去吸收原本

很难去掌控的想法。有了这个装置,人们也许可以更好地看见并可能关注与之相关的现实。

MODERN WEEKLY

可悲的是,这个特殊地点的装置并不像它的所在地那样特殊。就像洛赫马迪一样,全球的好几个海滨小镇和城市在等待着悬而未知的未来。你有考虑过将光线带到别处,以此来更远地传递这个信息想法吗?

Timo Aho & Pekka Niittyvirta 标题“光线”(北纬57° 59', 西经7° 16')指的是对于变更后地点的可能性。所以它完全有可能转移。我们希望这个作品以各种多变的形式,在多变的地点中逐渐成型。作品正在解决它所需要传递的内容,这也是至关重要的。

1. Joan Jonas创作的《离开陆地II》
(Moving Off the Land II)
视频截图,2019,图片版权—艺术家
2. Markus Reymann
3. Joan Jonas创作的公共项目:
《离开陆地II》(Moving Off the
Land)在2019年威尼斯双年展
圣洛伦佐教堂的中殿展出。该装置
由TBA21-Academy与Luma
Foundation共同研究。
图片版权— Enrico Fiorese

MODERN
WEEKLY

说到上升的海平面这件事,超出隐喻的范畴,海洋空间一直处在最前线。随着地球变暖,威尼斯正在逐渐下沉。这个城市的危险位置到达有多严重?它蕴含的急迫感有多强?在你将它决定作为海洋空间基地城市的时候,占据了分量多少?

Markus Reymann 在全球范围内,各个团体也正在做着相关事情,就像威尼斯和它的市民一样已经习惯了数百年,所以威尼斯就好像是海洋空间的自然选择。TBA21-学院包含了这座城市的体验和文化。通过在此创建海洋空间,并以此作为合作与探索的平台,威尼斯人与海洋的合作将向全世界通告,并扩大着我们希望寻求改变的全球视野。我们企图在威尼斯的传统中融入艺术、科学和对新视野研究的文化、项目以及倡导方面的新战略。

MODERN
WEEKLY

这个中心占用了一座改作它用的教堂,似乎也很合适:海洋的神圣性,也是人类曾经一直膜拜的地方,在近几个世纪中逐渐被忘却,取而代之的是对它资源的牟利性掠夺。在你看来,能引起社会反响的艺术品如何能够重拾公众对强大深海的敬畏与尊敬?

Markus Reymann 圣洛伦佐教堂是座美丽而神秘的

建筑。但是不幸的是,它已经尘封了120多年,除了在某些特殊场合使用。能够重新给这座令人难以置信的建筑赋予活力,并融入社区文化结构是一次契机,我们不会再与之失之交臂。3月份的开幕及运营已经证明了它的巨大潜能,即对公开空间作为话语和灵感竞技场地的重新思考和再次重申,但是,比创造敬畏更重要的是重新连接我们人类和海洋的这个目标,并让我们意识到:不管我们身处何处,海洋无时无刻不触摸着我们生活的每一个角落。

在很多方面,我们已经学会去依赖信息后再下定决心,然后再来点燃我们抉择的过程。可是,只有在我们感到与众不同的时候,事情才会有所变化。在这个意思上,艺术致力于拉进我们与它对海洋和其生态系统的体验。为了能够呈现出海洋,艺术和事实一样重要。或者说得好一点,艺术能够给海洋带来巨大的贡献,这个贡献将与信息的增长携手并进。同样,艺术家帮助我们找到适合这些新体验和感受的词——以便创造我们自己对它们认识的形象。

MODERN
WEEKLY

作为你的首展,《离开陆地II》将于9月底问世。有什么可以值得参观者期待吗?

以及为何琼·乔纳斯会成为你的首选名称来命名在陆地上的海洋大使馆?

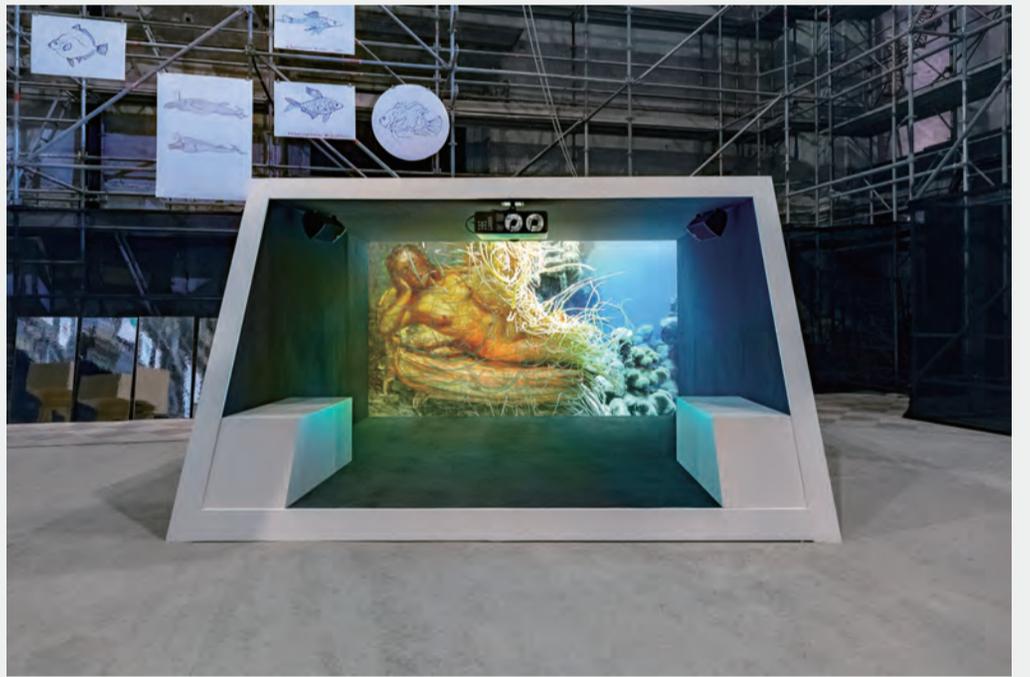
Markus Reymann 除了琼·乔纳斯之外,目前还没有其他艺术家开创了空间。她终生致力于各种形式的生命,这些生命已经远远超出了人类的控制范围。她对所有姿势的敏感度——就像海浪——不可能局限于物体本身,还有自己所创造的能激励大脑的各类形象。琼的作品面对的是人类与自然世界相连的复杂关系。有些是诗性的沉思,有些是科学的追问,设计安装这个空间能将各类不同元素齐聚一堂,这些元素本身就是新型跨学科中心所关注的核心部分。

《离开陆地II》酝酿了近三年,紧随琼2016年在科钦的首演的步伐,正好与威尼斯双年展同时展出。这个演出也是TBA21-学院的伙伴关系项目——《目前》中的一部分。该项目将艺术家和科学家带入海上合作探索的征途,并传播了基于全球陆地上集会的征途中所发现的问题及答案。

与乔纳斯合作的过程表明了TBA21-学院将原则、人群、地理和公式有效结合的方式。学院在海上和地面的旅途催化了与旅行、漂泊、以及研究相关的过程,并允许艺术以一种基于过程的反复方式发生。这与乔纳斯的方法

2

3

Ocean Space

3月份,一座崭新的艺术中心在圣洛伦佐广场开门迎客。该中心致力于“激进地去重新幻想我们看待和对待这个蓝色星球的界定特征”。坐落于一座已经尘封近百年之久的古老教堂之内,海洋空间是TBA21-学院的一个项目。该学院是在2011年发起的无功利研究组织,带领着那些从事水上探索的艺术家和科学家们登上船只——“达达尼拉”号,开启新的探索。马库斯·雷伊曼作为TBA21-学院的董事和共建发起者,向我们详细告知了游轮在威尼斯的停留,作为他们巡游中琼·乔纳斯展览的一部分,以及未来的规划。

供图—Andrés Jaque / Office for Political Innovation

有很大关联:她拜访了全球无数水族馆,在海洋中体验并拍摄,在牙买加的一所住处加入学院,当时入会是在鳄鱼头基金会——也是我们保护和科学的伙伴——的帮助下。她把大部分时间花在了当地社区,将工作坊赠给科学艺术的学生,并与科学家深切对话,尤其是大卫·格鲁伯,他也是这次旅途展览的亲密合作者。

MODERN
WEEKLY

威尼斯双年展即将开始,我也听说你届时会很忙。从诗格·洛丝·琼斯的海洋音乐和作曲家米歇尔·凡·豪斯沃夫,到外来女性主义者拉博瑞尔·库博尼克斯的讲座演示。能向我们的读者告知一下这些即将到来的事宜的具体项目吗?

Markus Reymann 以TBA-21学院过去的工作为铺

垫,在这周的节目中,我们会融入跨学科表演、对话、讲座、诗歌朗诵、音乐会和研讨会。这些都会向大众开放,也都直接与琼·乔纳斯作品中嵌入的主题直接相连。这是一项进行中的项目,适用于一种能够庇护艺术,科学和海洋的新型机构,目的是能够活跃地去创建“为海洋而设的社会课程”而不懈努力。为了生产出能够有益于此主题教育相关的各种材料,也为了强化艺术和文化可以作为科学的忠实伙伴的一种信任感,还为了能够积极挖掘开启新问题的各类方法,同时也为了寻找在将来如何差异化应对的答案,更为了创造以艺术靠近海洋的一种近距离关系,我们的使命核心就该聚焦于此。