

旁观者：他们是谁？

——第五届韩国光州双年展

◎编译 罗菁 Translated and edited by Luo Jing

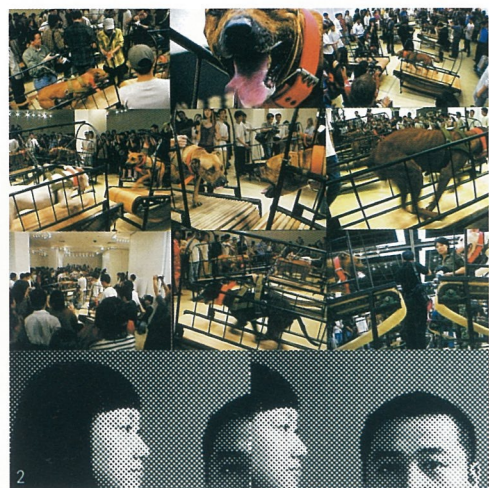
光州双年展创办于1995年，著名的“光州双年展大楼”，辅以许多大型的文化艺术场馆，使光州双年展极具经济实力，并成为世界当代艺术展览中亚洲最重要的艺术盛会。本次一千两百万美元的官方赞助以及开幕仪式上韩国总统卢武铉的亲自参加更体现了光州双年展在韩国艺术领域首屈一指的地位。

总策划人李龙雨(Lee Young-woo)以及来自韩国及世界其它地区的两位艺术指导、四位助理策划人组成了此次展览的策展团队。本届双年展的主题是“一尘一滴”(Dust and Water)。其艺术指导之一的克里·布劳杰(Kerry Brougher)在解释这个构思的来源时谈到了约翰·芬提(John Fante)的小说《问尘土》(Ask the Dust)，小说把尘土与水与生与死联系在一起。水是生命的源泉，它也激发着艺术创作的灵感。而代表死亡与毁灭的尘土则表现了生命与艺术创作过程中付出的代价与牺牲。此次展览的目的就是溯本追源，把自然生态中的一粒尘土、一滴清水，融合在象征艺术创作的轮回中，为艺术的包容性提供展示的平台。

本次主题展分为4个部分，共5个展区，第一展区为“尘土”，第二展区为“水”，第三、四展区名为“尘土+水(上)”和“尘土+

水(下)”，“俱乐部”为第五展区。“尘土”展区表现了历史和现实文化的和谐，工业发展对现实生活的影响。提示着永远不能被替代的是人类的生命。“水”展区体现了生命之源、生生不息。“尘土+水”展区探讨了生命的轮回。“俱乐部”展区为观众和艺术家提供共同分享的空间，观众可以用更直接的方式参与艺术交流，通过与艺术家本人对话、参与艺术讲座等方式深入了解不同艺术形式的创作，包括绘画、现代舞、诗歌、时装设计等等。除主展场外，还有其它3个公共场所的展场，“有趣的脚步”(AMUSING FOOTSTEPS)展览透视着艺术活动和地区的关系。双年展在文化上带给了这里的市民什么样的影响？市民们又是怎么看待这个展览的？在5-18解放公园举办的展览“和他们”(AND OTHERS)表达了“人权与自由、民主、环境、教育、生态以及文明的历史，包括朝鲜历史”等系列主题。“双年展地铁”通过在光州各地铁车站上举办展览表现了艺术与人们生活的紧密联系。艺术无处不在，同时为人们快节奏的生活提供一个喘息的空间。主展区及三个外围展览使整个城市洋溢着艺术的气息，体现艺术与生活融合的人性化理念。

强调观众参与是本届光州双年展与其它双年展的最大不同。在其文章《旁观者：他们是谁？》(The Spectators, Who Are They?)中，李龙雨谈到，审美和艺术创作一度被认为是少数被称为艺术家的人的专利。似乎艺术创作的目的就是为他们所理解和欣赏。这种观念使艺术创作成为高深莫测的理论工具，既限制了人们的参与，更使艺术创作远离了公众，如何打破当代艺术与大众文化之间这种尴尬的局面，怎样阅读艺术，以及如何吸引更多的观众，是双年展策划人的重要课题。所以2004光州双年展从缩小艺术与大众间距离的目的出发，通过对13种国际文献资料的研究，精心挑选出60位不同阶层、年龄、性别和文化的、来自世界各国的非美术专业人士，以“观众参与者”的身份参加创作，并要求艺术家与观众代表从

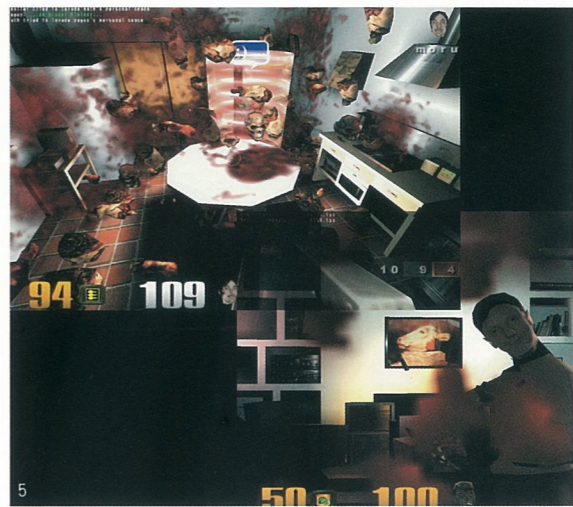
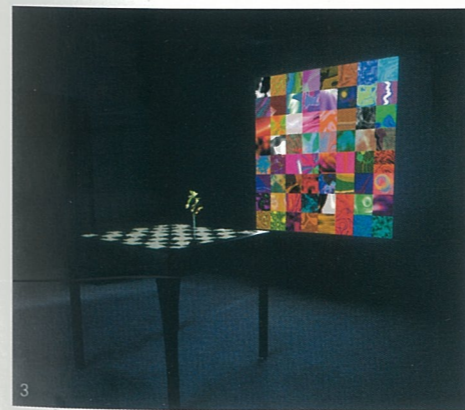

讨论方案起，到创作的全过程都要进行对话交流。

中国艺术家蔡国强、孙原+彭禹、孙晓枫、岳敏君参加了本届双年展。岳敏君的搭档是他的家庭服务员刘德江(音同)。他们之间关于艺术有下面的对话。

岳：“你以前一直在家务农吗？”
刘：“是的，我每天都在地里忙活。”
岳：“你读过几年书？”
刘：“家里太穷，只上到小学五年级，95年就退学了。”
岳：“出来后还想回去种地吗？”
刘：“没有，谁还回去，又穷又苦。”
岳：“来这里以前听说过艺术吗？”
刘：“没有，怎么可能？”
岳：“那么你是来我家以后才知道艺术的了。你对我的那些画的第一感觉是什么？”
刘：“好玩，这么多张在笑的脸，但不知道是什么意思。”
岳：“你即使不懂这些画的意思，总该有些感受吧。我特别想知道你第一眼看到这些画时的反应。你可以用你的家乡话告诉我，这样你会觉得表达起来更容易一些。”
刘：“可能是一种自嘲吧。”
岳：“我相信这不是你最初的想法。不要受旁人的影响，也不要紧张或者担心说错了话丢面子。我们要参加的光州双年展非常重要，我很看中你真实的想法，那对我的创作将会有很大的帮助。”

刘：“当初别人告诉我来北京做一个艺术家的家庭服务员时，我不敢来。我觉得自己没有受过好的教育，担心别人看不起。”
岳：“那你来了后，感觉怎么样呢？”
刘：“我觉得艺术不像我以前想的那么神秘，高不可攀。但我仍然不明白为什么每天都有那么多人来看你的画？他们没有别的事做吗？看这些画有什么意思呢？我在想绘画可能只是一种挣钱的途径吧？那我们挣钱可容易多了。但是挣这么多钱干嘛？从没见过你花钱。一幅画怎么值这么多钱？我觉得那些买画的人挺傻的。”

前，我看见你在画画，画得挺不错的。为什么会画画，你想要表达什么？”

刘：“我就是有一种冲动想表达我的经历。这个社会很不公平，人与人之间支离破碎的，我就想要表达这个。”

岳：“那你认为我为什么画画，为了表达自己的感受，还是为了挣钱？”

刘：“兼而有之吧。”

岳：“你怎么理解‘观众参与者’？”

刘：“我想就是让我给你做模特吧？他们说我们会

以平等的关系进行创作。怎么可能呢？这个世界没有平等可言。”

岳：“你觉得我们今天的谈话有意思吗？”

刘：“你可能认为有意思，我并不这么认为。”

邀请非艺术家参与艺术家的创作，其实际效果到底如何？对艺术创作是否真的起到了积极作用？艺术家们对此看法不一。有的认为艺术家与观众之间的互动为艺术创作带来了更丰富的内涵；有的认为这种合作有助于观众对艺术的理解；还有的对此持否定态度，认为艺术家在创作中不可能步步都要倾听别人的意见，因为有的作品确实让普通观众难以理解和接受。

历时两个月的2004光州双年展已经在11月13日落下了帷幕，但是对艺术家与观众关系的探索并没有结束。这次60对艺术家和“观众参与者”的合作无论成功与否，都值得我们深思并为以后的艺术创作提供值得借鉴的实验依据。

岳：“那你认为那些人为什么会花这么多钱买我的画呢？”

刘：“做装饰吧？或者想显示自己的身份吧？有钱人总喜欢奢侈。”

岳：“几天

- 1. 战斗 丙烯 岳敏君
- 2. 碰不到对方的狗 综合材料 孙原+彭禹
- 3. 运动36 装置 埃杜阿多·卡克
- 4. 110个儿童组成的联体建筑 行为 露茜·奥尔塔
- 5. 网络游戏 合成图片 克尔克茨