

NARA NOTE

奈良美智 著 王筱玲 译

YOSHITOMO NARA

民出版社

奈良手记

奈良美智 著

王筱玲 译

My Blackguard Angel
2001
acrylic on cotton canvas
130.5×97.0cm

图书在版编目(CIP)数据

奈良手记 / (日) 奈良美智著; 王筱玲译. — 长沙:
湖南人民出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5561-1434-4

I. ①奈… II. ①奈… ②王… III. ①日记—作品集
—日本—现代 IV. ①I313.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第253675号

NARA NOTE by YOSHITOMO NARA
Copyright ©YOSHITOMO NARA 2001
All rights reserved.

Originally published in Japan in 2001 by Chikumashobo Ltd., Tokyo.
Chinese(in simplified character only) translation rights arranged with Chikumashobo Ltd., Japan,
through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.

奈良手记

NAIJIANG SHOUJI

[日] 奈良美智 著 王筱玲 译

出品人 陈昱
出品方 中南出版传媒集团股份有限公司
上海浦睿文化传播有限公司
上海市巨鹿路417号705室(200020)
责任编辑 彭富强
出版发行 湖南人民出版社
长沙市营盘东路3号(410005)
网址 <http://www.hnppp.com/>

经销 湖南省新华书店
印刷 恒美印务(广州)有限公司
版次 2016年10月第1版
2017年4月第1次印刷
开本 880mm×1230mm 1/32
印张 6.25
书号 ISBN 978-7-5561-1434-4
定价 68.00元

版权所有, 未经许可, 不得翻印。如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。联系电话: 020-84981812

NARA NOTE

奈良美智

But
I'll
sing
again.

You
know?

这里为什么还是这么冷呢？

这几年夏天总是待在日本。

我曾经在酷热的天气里，汗流浹背地创作立体作品。

现在，久违的德国冷夏，让我再次想起了

当初选择在这个地方画画的那段时期。

这一回想，就把从秋天开始到明年的连续展览带给我的压力远远抛在了脑后。

事实上，我发现焦虑的自己也消失不见了。

究竟为什么焦虑呢？

在期盼着什么的时候，首先感谢至今为止成就自己的人们。

这样一来，不就可以知道所期盼的事情是毫无意义的了吗？

试着在一瞬间全部抛开，仍会留下看得见的东西。

然后才会有东西从中释放出来。

リアリティ — 自分 — の ~~中~~ 感じること、現実又は空想も含む

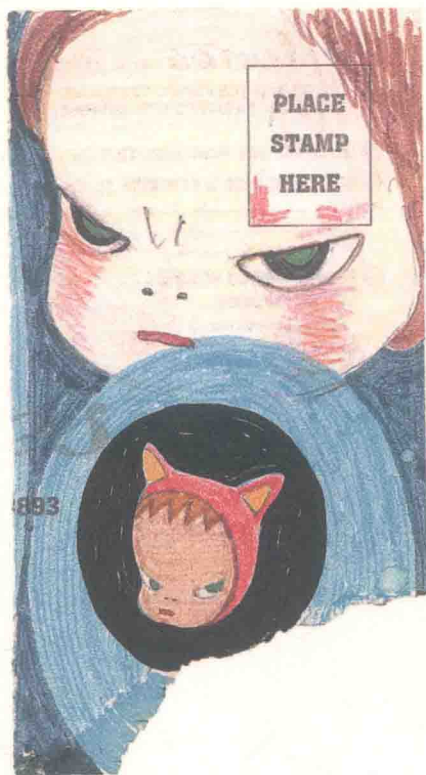
ファクト — 自分の外、実際に物がある、現実も含む！

Truth — リアリティとファクトの間 ~~の中~~
 信じていたいと思う。
 願望も実は含まれている

Wild Wild Wild West

★ Reality — 自己（の内心）—— 可以实际感受到的现实，空想也包含在内
 Fact — 自己之外，也包含不伴随真实感的现实。
 Truth — 介于 reality 和 fact 之间，想要相信的东西，实际上也包含愿望。

昨日的杰作，今天看来是劣作。

像这种程度的可以吗？当然不行吧！

当有点沮丧的时候，收到了大量的 CD。

连“铃木亚美”的歌也能让我发笑。听听看吧！

果然还是 Michelle* 好啊！

今天把这两三天的劣作全部涂白，再重新挑战！

要创作出一幅好的作品！在此之前不能睡觉！拜托了！

我不想把自己的美术作品和形式主义的思想连在一起。

* 作者没有其他提示，可能是指披头士的歌曲 *Michelle*。

（本书注释若未作说明，均为译注。）

1988 年的时候

住在德国至今已经 12 年了。

进入杜塞尔多夫艺术学院就读是 1988 年 9 月的事了，没想到一转眼已经在德国度过了 12 个寒暑。

回想起来，那期间虽然发生了很多事，但与这两三年的忙碌比起来，学生时代真是过得十分平静。

因为没有什么特别准备要做的事，所以做任何事都有充分的时间。

但也说不上做了些什么。确实是有在画画，但好像也不用立即完成。

那个时候去学校真的很开心。并非因为在画室创作才开心，就好像第一次交到朋友的小学一年级生一样，只是在教室里就兴奋得不得了。

只是中午在学校食堂吃饭，傍晚一起去喝杯啤酒就很快乐。

因为连简单的德语也说不好，我应该都像哑巴一样在角落傻笑着。现在应该也还是差不多。

在日本的人，应该都认为我会说流利的德语吧。的确，当日本的朋友来拜访我的时候，听到我的德语，都大为称赞。但是若和其他科系的留学生比起来，唉！简直是幼儿园小朋友和大学生的差异吧！因此，在语言方面我依然自卑，和人会面就变得很痛苦。特别是政府单位，和看牙医差不多，都是让我提不起劲去的地方。

刚入学的时候，第一学期并没有分专业，想要雕刻的人和想要画画的人都在一起上课，我的班上同学固定是 8 个人，但是大家都对讲不好德语的日本人很友好。除了我以外，其他人几乎都想从事舞台美术，在日本时多少有些自由课题的技术方面经验的我因此帮大家不少忙。语言并不是那么必要的东西吧！而且比起教授和助理，还是我比较厉害。王婆卖瓜。不过说真的，亚洲人还是很聪明的。同学中和我最要好的是名叫安妮塔的女孩，我和她两个人还曾跑去柏林健行。我曾经见过安妮塔的男友，当时他看到我的时候说：

“你是超人！什么都会！”

真开心……

其他的同学几乎都让我觉得他们拥有很强的艺术预备军的意识。虽然这也很重要……总之很幸运的是，我周遭都是些善良的人。对了，如果我生日那天人在画室，大家就会装饰我的桌面，然后为我唱歌。甚至教授来的时候，大家会代替我解释作品。虽然很开心，但是那个时候我听不懂德语，不知道他们究竟都说了些什么而有点莫名其妙。真的是留学生的感觉。安妮塔后来一度困惑是要走纯艺术还是舞台美术，最终选了舞台美术这条路，现在是德国卡塞尔的市立剧场的美术总监。我虽然选了纯艺术的课，但还没能适应成为在人前出头的艺术预备军，而且最不擅长讨论（或者说根本不会）。我是会在讨论会上敷衍一句“嗯”之后，马上跑到外面去的人。

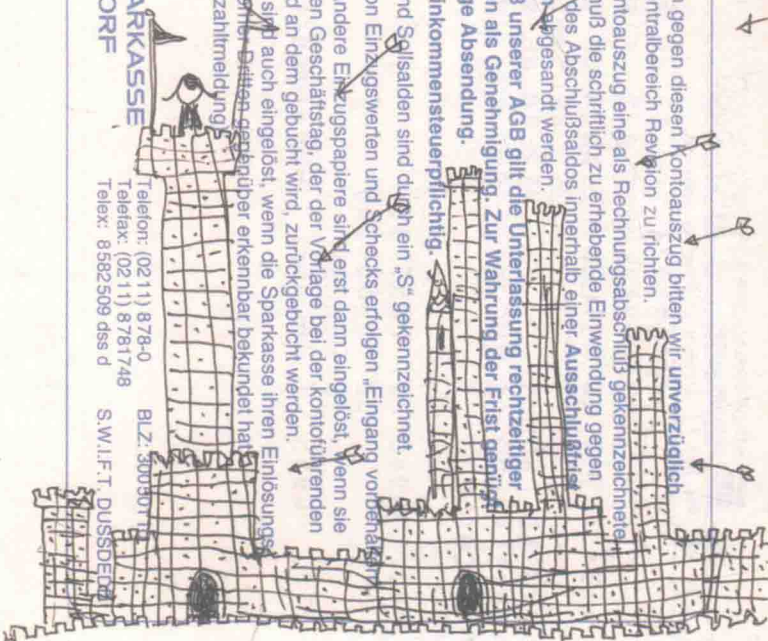

STADT-SPARKASSE
DÜSSELDORF

Telefon: (02 11) 878-0
Telefax: (02 11) 8781748
Telex: 8582509 dss d

BLZ: 30050111
S.W.I.F.T. DUSSELD033

- Einwendungen gegen diesen Kontoauszug bitten wir unverzüglich an unseren Zentralbereich Revision zu richten.
 - Enthält der Kontoauszug eine als Rechnungsabschluss gekennzeichnete Buchung, so muß die schriftlich zu erhebende Einwendung gegen die Richtigkeit des Abschlußsaldos innerhalb einer Ausschlussfrist von 4 Wochen ~~angesandt~~ ^{eingesandt} werden.
 - Gemäß Nr. 7.3 unserer AGB gilt die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen als Genehmigung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
 - Zinsen sind einkommensteuerpflichtig.
 - Sollumsätze und Sollsalden sind durch ein „S“ gekennzeichnet.
 - Gutschriften von Einzugswerten und Schecks erfolgen „Eingang vorhanden“.
 - Schecks und andere Einzugspapiere sind erst dann eingelöst, wenn sie nicht am zweiten Geschäftstag, der der Vorlage bei der kontoführenden Stelle folgt, und an dem gebucht wird, zurückgebucht werden.
- Diese Papiere sind auch eingelöst, wenn die Sparkasse ihren Einlösungs-
willen schon vorher ~~Beitrag~~ ^{Beitrag} darüber erkennbar bekundet hat
(z. B. durch Bezahlmeldung).

Battle in my dream

画布用完了，不重新绷不行。真麻烦。

因此不知不觉就画在纸上了。

我会画在纸上，应该也是因为这样吧。

真的，绷布好麻烦哪！

纽约的展览还需要三幅大的作品。

没办法不绷布了。真讨厌呢！好麻烦。

但是，绷布吧，现在马上就做。

绷了画布之后就变得想要画画了。真是不可思议。

去唱片行也很麻烦，但是去了又会一直待在那边。

准备餐食也是，淋浴也是，每件事都好麻烦啊！

肚子好饿，非常饿。

想去吉野家，松屋也行，Sugakiya 也可以。

只有睡觉不麻烦。

向往巴里·麦吉*那样的画家。

像他那样很好。

他在墙壁上画画，不用绷画布就能创作。

“用脑过度”的烧退了。然后肚子饿了。

* 巴里·麦吉 (Barry McGee)，旧金山知名涂鸦艺术家。

某本杂志因为要做插画特辑，于是联系我，希望我能参加。我对这种事总是很困扰。并不是因为插画或是纯艺术的问题（这种分类我根本无所谓），而是在这种报导之后，就会有排山倒海的企业广告邀约。这个问题总是让我很困扰。

究竟有多少广告公司仔细看过我的画？当然我也想看到自己的画变成会动的作品，想看看会是什么样子。不管早晚，作品形象都会变成商品。只是现在我还不想为了某个“企业”，把作为我的分身而存在的“作品”提供给它们。因为从“自己”的心涌现出来的是为了让观看的人能够相信而创作出来的作品。正因为如此，我不会为了企业贩卖自己的“美术作品”。

当然这是我自己个人的想法，应该会有各种见解吧！的确，如果是那条路上的专家，就会取得巨大成功。但是，当想到那是否是自己现在所期望的时候，我可以断然地否定。不过这不是对一般的“插画”的否定。比起美术馆里的作品，我受到亚文化的影响应该还比较大，现在也是如此。我喜欢的插画家们的作品，比起任何一个标榜纯艺术的家伙的作品都还要来得棒呢！

总之，我不是当作“职业”而选了这条路，而是以“生活方式”所做的选择。卖画、卖书所赚的钱，就像是额外的赠品一样。我有好几个插画师朋友，他们也把绘画作为一种“生活方式”。美术或艺术，甚至任何东西，都不能当作自我防御的手段。

不过，当有一天我的画可以在任何美术馆被轻松地欣赏，当实体作品能被大家所知的时候，我会想试着做许多钥匙圈或是玩偶那样的东西。

为了 Walking Alone 的声明

思绪从膨胀着的前额叶的瞭望塔
向梦山脉那头广阔的荒地驰骋
糯米纸的月开始温柔地融化

乳白色的雾里
有着不停转圈圈的狗

从我体内伸出的输血管
从心的栈桥搭乘飞机
一边游览一边对准那只狗

过去的堆积如果到了今天
向内破裂的现实之碎片所形成的那只狗
是我，也可能是你

(为了 1999 年 1 月的 Walking Alone 展所写)

99/09/06

Dead of Night 一深夜中一

在工作室里 荧光灯照得眼睛晕眩眩

已经不行了吗

从窗子逃出 爬上屋顶

所有东西都贴在地面上

鸟儿们平行飞行

飞出轨道外

想要向远处飞去吗？

不 这重力反而将它们拉往反方向

向地球的正中心发射炸弹！

累到感觉“已经不行了”，为了转换心情爬上屋顶。

不过，认为已经不行了，并非是指创作，而是指因为疲劳得站起来会头晕目眩的自己的身体。

在屋顶上环视周遭，寂静的街道和森林，像逃也逃不了的紧紧贴在地表上。

夜间飞行的鸟看似往高空飞，却受到重力影响平行移动。

我感到某种“束缚”。

也是因为小狗的画一直无法完成的关系。因为地球（自己）的重力、因为太阳（美术界）的引力，我突然想，如果可以跳往宇宙（社会）的那一边该有多好。

但是所谓压力和自我意识，都是为了反射自己才存在的，既然是这样，不要抵抗那个重力，以加速度向那中心冲撞过去吧！

去挑战吧！我是这么想的。

然后就会有“向地球（自己）的正中心发射炸弹！”这样的表达。

自己的敌人就是自己。能够打倒他的也只有自己。

如此在心里下定决心，回到工作室。然后写下这首诗、拿起画笔，小狗的画上就完成了。