

隋建国/运动的张力

SUI JIANGUO: MOTION/TENSION

主编/ 巫鸿

监制/今日美术馆

责任编辑/徐芸芸

装帧设计/赵妍

图片提供/ 隋建国 今日美术馆影像艺术中心

出版发行/中国今日美术馆出版社有限公司

地址/香港中环干诺道中77号标华丰集团大厦6楼606室

联系电话/00852-28681767

制版印刷/北京图文天地制版印刷有限公司

开本/215mm×275mm

书号/ ISBN 978-988-19953-1-5

定价/人民币120.00元 (含光盘)

版权所有, 翻印必究

MOTION/ TENSION SULANGUO 隋建国/运动的张力

策展人: 巫鸿 Curator: Wu Hung

目录 Contents

P 7~9

前言运动的张力: 隋建国新作展

Preface Motion/Tension: New Work by Sui Jianguo

P11~67

对话

Dialogue

P69~83

展览现场

Showing Site

P85~96

作品制作过程、布展

The Progress of Produce Working and Install of Work

P97~145

展览研讨会

Conference

P147~185

附录: 艺术简历

Art Biography

前言

运动的张力: 隋建国新作展

文/巫鸿(策展人)

两只直径为3.6米和2.3米的巨大铁球在展厅内缓缓移动,不断改变着它们和观众之间的距离。犹如两堵行走的墙壁,其默默的运动增加了体量的威慑,迫使观众退人围绕展场的脚手架下。

一阵阵震耳欲聋的声响冲击着观众的耳膜,声音来源于脚手架支撑的钢管,被封闭在其中的 铁球不停地沿着展厅四周盘旋滚动。铁球突然随着一条钢管转折冲出墙壁,然后又回转到室 内,继续其无休止的旅程。

这个展览所展示的是隋建国的最新作品,其着眼点在于重新检验雕塑艺术中的两种本质性互动并将其推向极点。第一种互动发生于作品和观者之间——通常被定义为艺术观赏的客体和主体。但是传统的主、客关系在这个展览中被逆转:作品成为主动、扩张的因素,观赏成为对作品威慑力和侵犯性的适应和协调,而观者则在这种协调的过程中发掘出自己潜在的主体性。

第二种互动发生于作品与建筑空间之间——通常被视为雕塑艺术的焦点和语境。这种约定俗成的作品和空间的关系在这个展览里被大大地复杂化了。一方面,穿越墙壁的管道打破了室内和室外的隔断,重新定义了展览的建筑空间。另一方面,移动的大球与沿墙飞旋的小球将展场内部转化为一个动态结构,其体质和声响的运动不断地重新界定着作品和观者的空间关系。

作为这个展览的主要概念,"运动"在这里具有多种含义,既是实体的也是声音的,既是主体的也是客体的,既是雕塑的也是建筑的。这种多重意义的交汇使我们重新思考作品、空间与观者的关系,这个展览的实验性也就在于提供这种交汇和反思的一个契机。从社会学的角度看,《运动的张力》有若一个巨大工地的压缩和抽象,凝聚了紧张建设的力度、嘈杂和危险,因此也可以被看作是飞速发展和变化中的当代中国的一个喻言。

Preface

Motion/Tension: New Work by Sui Jianguo

Wu Hung (Curator)

Two enormous iron balls—one 3.5 meters high, the other 2.4 meters high—slowly move while rotating in the middle of the exhibition hall. The balls are like two moving walls which constantly reconfigure their distance from the audience. Their silent movement intensifies the impression of physical strength as the audience retreats to a safe niche under the surrounding scaffolding.

Waves of deafening sound come from a steel pipe spiraling over the scaffolding, within which a set of invisible iron balls circulate endlessly around the exhibition space. Suddenly the pipe goes through the wall and outside the building; a few moments later the sound returns, signaling the balls' ceaseless journey.

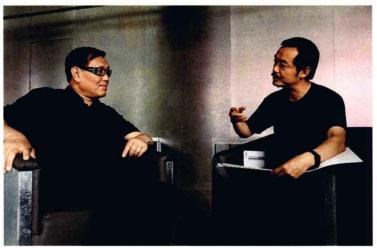
This exhibition displays Sui Jianguo's newest art project, which reexamines two essential interactions inherent to the art of sculpture and pushes both to the extreme. The first interaction is between a work and the audience, or between the object and subject of artistic appreciation. The conventional relationship between object and subject, however, is reversed in this exhibition: the work becomes the agressor while the viewer is placed in a defensive position. Viewing entails constant readjustment to the invasive pressure generated by the work. In the process viewers are forced to face their own hidden fears and anxieties.

The second interaction is between the work and the architectural space, or between the focus and context of a sculptural project. But a simple polarity between work and space is rejected in this exhibition, which instead problematizes this polarity in two ways. On the one hand, when the pipe goes through the wall it also breaks down the conventional separation between the interior and the exterior, thereby redefining the exhibition's architectural space. On the other hand, the two sets of iron balls transform the static exhibition hall into a dynamic structure; their changing position and acoustic properties constantly reconfigure the spatial relationship between the work and the audience.

Here "motion"—the central concept of the project—has multiple meanings. What is set in motion is something both physical and sonic, subjective and objective, sculptural and architectural. The breakdown of these conceptual categories urges us to reconsider the definition of work, space, and the viewer, as well as the relationships between them. The experimental nature of this exhibition lies precisely in the way it occasions such breakdown and radical rethinking. Viewed from a sociological perspective, Motion/Tension is like an abstraction of a huge construction site, compressing its intensity, noise, and sense of danger in a compact form. It can thus also be considered a metaphor of contemporary China in the process of rapid development and transformation.

对话 Dialogue

P11~67

策展人巫鸿与艺术家隋建国对话/Coversation between Wu Hung and Sui Jianguo

运动的张力

巫鸿和隋建国的对话

巫鸿: 你先介绍一下这个展览,里边有几部分?到底有什么东西?也就是介绍一下你想象中的展览结构?

隋建国:这个展览的主展场是今日美术馆二楼的大空间,30米长,15米宽,12.5米高。整个展览应该是一件大作品,可以被看成是相互有机联系着的两个部分:一个部分是周围墙上悬挂在空中的这么一个钢管通道系统,通道里有钢球在滚动和撞击,另外一个部分是地面上的两个大球,也在滚动。地上的这两个大球里面有机械装置,一旦开启,就会不停地转,大概能转七八个小时。它们在不同的区域里面转悠,各自有一个直径大约六米左右的转动范围。两个球有时候也会互相撞击,有时候可能也会撞到墙根的脚手架上。

巫鸿: 所以这两个大球转得不是很快, 转得比较慢, 是不是?

隋建国:大球的速度是可以调的,可以调得很快,也可以调得比较慢。但是这个要在进场之后,根据现场来决定。它们的速度应该是既使观众能感觉到它的运动,又不至于对人形成太大的安全威胁。

巫鸿: 也就是将根据观者的感觉来调整速度, 是吗?

隋建国:对。作品真正进到了这个空间,特别是四周把那个钢管脚手架装起来之后,才能具体感觉和把握是个什么样。

巫鸿: 那感觉——就是你预想的感觉——是又要有威胁, 但又不能太危险?

隋建国:不能真伤着人。

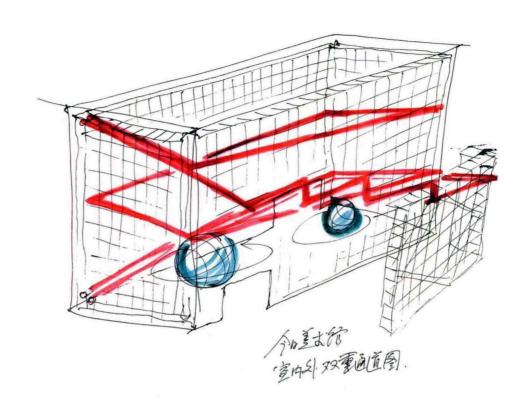
巫鸿:对,是要在威胁和危险之间找一个平衡。

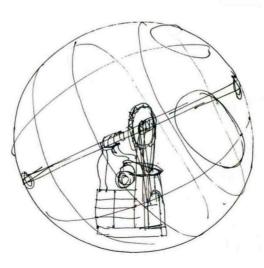
隋建国: 感觉到威胁是这个作品的必要条件。

巫鸿: 这么大的球在动, 肯定会造成对观众的威胁。

隋建国:直径3.6米的这么一个大铁球朝向你运动的时候,你会觉得像是一面墙过来了。

巫鸿: 3.6米! 等于有我两个人这么高。

知时间第3mm 天村至230cm 社事 200kg. 医动羊径3m.

展场布置示意草图/Drawing of the Idea to Show the Space 作品制作草图/Drawing of the Steel Ball 隋建国:对,有你两个这么高,大概比我们现在谈话的这个屋顶还要高。

巫鸿: 那不得了,要是这个屋子装了这么大个球,想到它们会移动,我确实有点恐惧。而且是两个,观众将会有顾此失彼的感觉。

隋建国:一般的人进展场,会觉得我是来看展览的,一般来说所期待的展品是不动的,而是观众可以走动。现在你进到这个展场之后,情况有了变化,就是一方面你动,另一方面所有的展品也都在运动。

巫鸿: 所以,"动"是这个展览的一个基本因素。

隋建国:对,展览中没有静止的东西。

巫鸿: 地上的这两个大球在动,还有你说的那个管子里的空中的球也在动。

隋建国:管子里的那个球当然你眼睛看不见,但你会听到这个声音由远到近,从一个角落再滚到另外一个角落。我觉得人在把握周围的世界时,当你看不到这个东西,而只能听到它滚动的声音的时候,人要想控制它、感受它的时候,会不自觉地调动更多的内心力量或者注意力。习惯上你眼睛一看到某个物体,你就可以很敏锐地把握住它。当你看不见它只能听到的时候,你就会不由自主地把精力调动起来,去感受这个声音到了什么地方。我觉得这个时候,人对空间的感受力会被提高到很高的敏感度。

巫鸿: 就好像听到飞机的声音,然后找飞机在哪,也就是寻找客体在哪里——这大概和那个球的感觉有些近似。是吧?

隋建国: 但是虽然你想找到运动中的球, 你的眼睛却看不到它。

巫鸿: 它的存在不是物质的或视觉的, 而是声音的。

隋建国: 你只能凭听觉感受到它。

巫鸿: 所以,这个展览里"动"的概念好像有三种,包括体质的、视觉的和听觉的。咱们往往说 美术是视觉的东西,你这里头还有身体的感觉——就是身体上所感受到的大球压力,还有听 觉。至少这三种东西都在当中。

空间的穿越

隋建国: 而且,这个管子通道系统中的一条线路穿过墙壁出去了,它告诉你的是:还有另外一个空间跟这个空间是沟通着的,那就是展厅外面的空间。

巫鸿: 所以这个封闭的球是可以飞出去的, 是吗?

隋建国: 对,它有一个通道穿过四层展厅这两道墙,从美术馆外墙的北侧出去,在外面滚几个来 回再窜进来。

巫鸿: 所以,实际上你希望给观者设定两个位置,其中一个是在展场外面: 甚至在进入展览以 前他已经进入这个展览了。

隋建国: 感觉到一个异于平常的东西了。

巫鸿: 你觉得那时候观众的感觉会是怎么样的? ——就是进门以前, 就看到一个管子伸出来, 还会响。

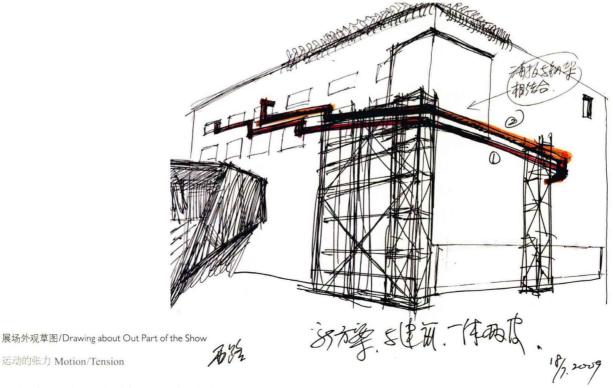
隋建国:会有很大的声响,而且在美术馆的正门前面会搭起一个脚手架支撑着那个管子。这时 候如果你是观众的话, 你就会想发生什么事儿了? 但是因为声音是从管子里面发出来的, 管子又 是从房子里边伸出去的, 你就会想进去看看发生了什么事情。

巫鸿: 这个概念好像是设置一个疑点, 英文叫 "suspense"。就像是侦探小说里边, 你不知道结 局是什么,就想看下去。

隋建国:给你一个悬念。

巫鸿:对,是"悬念"。当然室外的这个部分也可能有别的意义,因为它是属于展厅外头的开放 空间了。

隋建国:外面的广场可以说是一个公共空间。

运动的张力 Motion/Tension