

ILLUSIONS of Silence

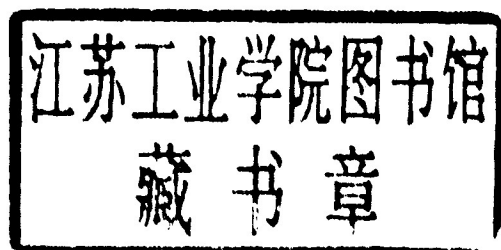
寂静·幻象 | The Art of Tim Yip | 叶锦添 个人作品集

寂静·幻象

叶锦添个人作品集

Illusions of Silence

The Art of Tim Yip

四川出版集团 四川美术出版社
Sichuan Publishing Group
Sichuan Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

寂静·幻象：叶锦添个人作品集：汉英对照 / 叶锦添
著. —成都：四川美术出版社，2007.12

ISBN 978-7-5410-3504-3

I. 寂... II. 叶... III. ①雕塑—作品集—中国—现代
②摄影集—中国—现代 IV. J321 J421

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第185080号

寂静·幻象——叶锦添个人作品集
Ji Jing · Huan Xiang——Ye Jintian Geren Zuopinji

监制
北京今日美术馆

责任编辑
李咏玫 汪青青

责任校对
培贵 倪瑶

责任印制
曾晓峰

出版发行
四川出版集团 四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号 610031)

制版 印刷
北京图文天地制版印刷有限公司

特约编辑
徐芸芸

制作
秦华

成品尺寸
255mm × 280mm

印张
15

图片
172幅

字数
43千

版次
2007年12月第1版

印次
2007年12月第1次印刷

书号
ISBN 978-7-5410-3504-3

定价
268元

著作权所有·违者必究

如发现印刷装订问题，请直接与印刷厂联系调换
地址：北京市朝阳区柳芳南里20号楼 邮编：100028
电话：010-84488980转109 联系人：沈丁

Illusions of Silence
—The Art of Tim Yip

Published by
Sichuan Publishing Group, Sichuan Fine Arts Publishing House
(No.12 Sandong Bridge Road, Chengdu 610031)

Produced by
Beijing Today Art Museum

Plate-making and Printed by
Beijing Topworld Color Printing & Plate Making Co.,LTD

Executive Editor
Li Yongmei Wang Qingqing

Executive Proofreader
Pei Gui Ni Yao

Executive Printer
Zeng Xiaofeng

Executive Editor
Xu Yunyun

Executive Design
Qin Hua

Size
255mm × 280mm

Printed Matters
15

Images
172

Words
43 Thousand

Publishing Date
First Edition Published in December, 2007

Publishing Date
First Edition Published in December, 2007

Book Number
ISBN 978-7-5410-3504-3

Price
RMB 268

All Rights Reserved.No part of the work may be reproduced or transmitted in any form or by any means without permission in writing from Sichuan Fine Arts Publishing House.

目录 Contents

- 8 前言◎黄笃
Fore Word—Huang Du
- 12 寂静·幻象◎凯伦·史密斯
Illusions of Silence—Karen Smith
- 38 观景者◎马克·霍尔本
The View Finder—Mark Holborn
- 42 树影 数码摄影、视频
Forest·Video
- Part 1
- 45 浮叶 雕塑
Floating Leaf·Sculpture
雨 视频
Rain·Video
夔 雕塑
Black Dancer·Sculpture
太阳 视频
Sun·Video
- Part 2
- 63 崩 摄影、装置
Collapse·Photography & Installation
原欲 雕塑、装置
Desire·Sculpture & Installation
- Part 3
- 73 渡 摄影系列
Passage·Photography Series
- Part 4
- 109 呼吸 视频
Breath·Video
渡 摄影系列
Passage·Photography Series
- Part 5
- 143 渡 2 摄影系列
Passage 2·Photography Series
- Part 6
- 147 等待室 雕塑、装置
Waiting Room·Sculptures & Installation
- 150 叶锦添作品年表
Tim Yip: Chronology of Works
- 158 艺术顾问简历
Contributors' Biographies
- 164 编辑后记 Postscript
孤独与自由
——叶锦添个展“寂静·幻象”的创作◎罗怡
Solitude and Freedom
Creating Tim Yip's Solo Exhibition-Illusions of Silence
—Luo Yi

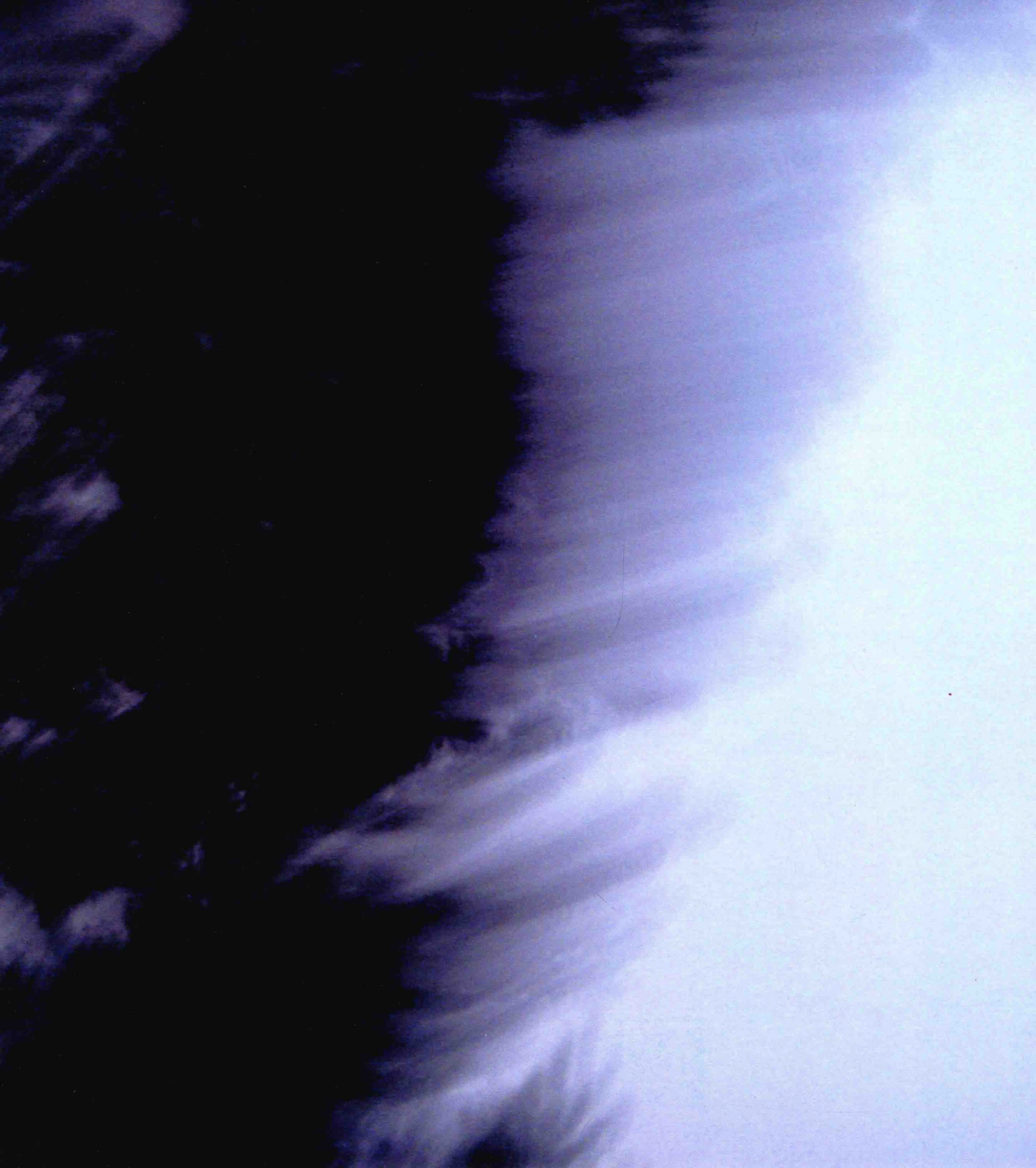
寂静·幻象

叶锦添个人作品集

Illusions of Silence

The Art of Tim Yip

四川出版集团 四川美术出版社
Sichuan Publishing Group
Sichuan Fine Arts Publishing House

目录 Contents

- 8 前言◎黄笃
Fore Word—Huang Du
- 12 寂静·幻象◎凯伦·史密斯
Illusions of Silence—Karen Smith
- 38 观景者◎马克·霍尔本
The View Finder—Mark Holborn
- 42 树影 数码摄影、视频
Forest·Video
- Part 1
- 45 浮叶 雕塑
Floating Leaf·Sculpture
雨 视频
Rain·Video
夔 雕塑
Black Dancer·Sculpture
太阳 视频
Sun·Video
- Part 2
- 63 崩 摄影、装置
Collapse·Photography & Installation
原欲 雕塑、装置
Desire·Sculpture & Installation
- Part 3
- 73 渡 摄影系列
Passage·Photography Series
- Part 4
- 109 呼吸 视频
Breath·Video
渡 摄影系列
Passage·Photography Series
- Part 5
- 143 渡 2 摄影系列
Passage 2·Photography Series
- Part 6
- 147 等待室 雕塑、装置
Waiting Room·Sculptures & Installation
- 150 叶锦添作品年表
Tim Yip: Chronology of Works
- 158 艺术顾问简历
Contributors' Biographies
- 164 编辑后记 Postscript
孤独与自由
——叶锦添个展“寂静·幻象”的创作◎罗怡
Solitude and Freedom
Creating Tim Yip's Solo Exhibition-Illusions of Silence
—Luo Yi

前言

◎ 黄笃

众所周知，叶锦添长期以来从事电影、电视剧、戏剧、舞蹈中的美术设计、舞台设计和服装设计，尤其是2000年他参与李安导演的《卧虎藏龙》一片而赢得了奥斯卡最佳艺术指导奖，几乎成为家喻户晓的人物，但很少有人了解他还潜心于纯艺术创作。他一直保持有艺术家的气质和精神，经过一段时间深思熟虑的艺术实验和丰富积累，他终于以鲜明的个性和独特的方法向观众呈现出以“寂静·幻象”为题的个人展览。

在这个展览中，叶锦添充分利用和演绎了舞台设计与前卫艺术的关系，让舞台空间要素转化成展览空间的合理性，或者说，艺术作品在这样合理的空间中更有效地发挥其意义。叶锦添的作品涵盖了雕塑、装置和影像的媒介，更为重要的是他充分发挥了个人经验，巧妙地将不同的作品纳入到美术馆丰富变化的空间，表现了他对新东方审美的个人诠释。叶锦添以个人的艺术经验在梦境与现实、日常与异常、原始与现代、抽象与具象、真实与虚构之间重新编织了一个寂静和幻象的世界——既营造了（个人化）私密性空间，又构成了（公共性）戏剧性舞台。在艺术家看来，寂静与幻象并不是抽象和模糊的，而是具体的审美存在。正如艺术家所认为的那样：“黑夜是白日的影子，风是空气的影子，石头是山的影子，山亦是石头的影子……然而梦境是醒觉的影子，梦境是潜藏的流动力。鬼不是人的影子，是人的变体。造物是创造者的影子。”这就是叶锦添艺术美学的本质。

叶锦添正是把这样的美学思考带入其创作之中。我们从中可以感受到，他的雕塑既有表现身体的激情与欲望，也有再现理想化身体的柔美与忧伤。他的影像既有表现了抽象和动感的思绪，又有对微观世界和日常生活具体而细致的分析。这就是叶锦添式的艺术美学内涵——以一种有别于形式和符码的人文关怀、诗情画意、细腻而自然的艺术语言，即在传统与现代之间再创造的艺术观念。

观众在叶锦添个展中不仅仅要用“眼睛”去欣赏这个展览的每一件作品，更重要的是用“心”去体验他的作品中无法言语和不可言语的情愫和故事。这也许是叶锦添要以“寂静·幻象”为主题的缘由。

2007年11月15日于北京

Foreword

© Huang Du

As we all know, Tim Yip has devoted years of his career to art direction, stage and costume design in the fields of film, TV drama, theater, and dance. Tim Yip became a household name when he won the Oscar for Art Direction of Ang Lee's *Crouching Tiger, Hidden Dragon*. Yet few people know that he has also dedicated himself to the fine arts. He has always maintained the air and spirit of an artist, and, after a period of deep reflection in artistic experimentation and accumulation, he now finally presents to us his solo exhibition, *Illusions of Silence*, which showcases his distinct personality and unique manner.

In this exhibition, Tim Yip takes full advantage of and develops from the relationship between stage design and avant-garde art, transforming stage space elements into exhibition space rationality, or, in other words, allowing the works to be given full play in this rational space. Yip's works cover the media of sculpture, installation, and video; and more importantly, he cleverly fits them into the diverse spaces in the museum, displaying his personal interpretation of a new Oriental aesthetic. Drawing on his past experiences, Yip weaves together a world of silence and illusions situated between dream and reality, routine and abnormality, primitive and modern, abstract and concrete, real and fictional – he shapes up at once a personalized, private space and a public, theatrical stage. In the eyes of the artist, silence and illusions do not appear abstract and fuzzy, but as a concrete aesthetic existence. "Night is the shadow of day; wind is the shadow of air; stones are the shadows of mountains, and mountains also the shadows of stones... and yet dreams are the shadows of waking; dreams are the underlying currents. Ghosts are not the shadows of men, but variations of men. The created is the shadow of the creator." Such is the essence of Tim Yip's aesthetic.

It is exactly this aesthetic that Tim Yip brings into his works. And we feel that his sculptures carry at once the passion and desire in expressing the body, as well as the beauty and sorrow in re-presenting the idealized body. His images embody not only an expression of abstract, mobile thoughts, but also a concrete and detailed analysis of the microcosm and daily life. This is the Yipesque aesthetic – a humanistic, poetic, exquisite, and natural language of art removed from form and code systems, a concept of art that calls for a synthesis between the traditional and the modern.

The audience is not to see this exhibition with his/her "eyes," but to listen, with his/her "heart," to the countless stories and feelings that cannot and should not be put into words. This is perhaps the reason why Tim Yip decided on the title *Illusions of Silence*.

Beijing
November 15, 2007

寂静·幻象

◎ 凯伦·史密斯

艺术家挑战现状总是令人兴奋的事，挑战成功便能提升性灵。但要成功并非想象中那么容易。威廉·巴勒斯曾经说过：“必要的时候你可以欺骗你的房东，但别想试图欺骗缪斯女神。那是不可能的。质量是没法假装出来的，就跟你没法装出一桌好菜骗人一样。”

而当缪斯女神召见时，叶锦添知道到了他该暂时搁下一切的时候。对于缪斯所带来的灵感，他都辅以专注的创作作为回报。在过去这一年中，她带来的灵感将他的工作暂时转移到电影及舞台领域之外。但就是在这两个领域中的惊人成绩使叶锦添成为家喻户晓的人物，主要是靠2000年《卧虎藏龙》一片所赢得的奥斯卡最佳艺术指导奖。无论是在电影、剧场还是他特别钟爱的舞蹈等领域，叶锦添都能创造出奇幻世界，在其中，各项物件、空间、服装、立面共同构筑起巨大繁复的整体。这些世界有时是全然虚构，有时是向现实的致意——那现实可能是逝去的年代，也可能是不明的未来。而这些梦想视界都具有的共通点就是艺术家不懈地研究与创作，让作品开花结果。

2007年，叶锦添的创作方向有些改变，因为他的缪斯女神建议他不要受眼前任何商业或风格的束缚而专注于他自己的艺术创作。最近几年，他的缪斯女神显然对当代中国文化场景全面、大量的惊人“欺骗”行为感到发狂——火热的当代艺术市场之兴起促成了艺术作品的金钱价值暴涨。奇怪的是，它同时也导致批判性论辩的等幅削减。十年前还属于根深蒂固的地下活动文化场景，如今已爆发进入大众生活层面。当一件艺术品的价值判断是基于它所能卖得的价码，而非它所能激发的好评时，这意味着创作灵感今天到底能值几文呢？同样的，“价值”在今日又代表什么呢？

中国社会迎着经济成长的狂澜，受到彻底席卷它各个层面的消费文化之盲目推挺而持续地踉踉跄跄。旁观者清，当局者迷。在全球的娱乐文化和生活时尚正处于被发展中国家视为模仿对象的剧变之中，以长远来看，很难预测当前的状况到底有多“正常”。这个问题在中国特别迫切，因为很多人不再追求一种形式最为纯粹的表达和情感。对现代社会来说，难道这些价值都不再具有意义了吗？

它们对叶锦添来说是有意义的，因为他自己的创作过程就以之为根基。在设计出各式各样虚构电影的奇幻背景时，叶锦添多年来的耐心实作功夫明显可见。我们也都看到，在过去范围相当广泛的各种工作项目中，他在研究历史上各个朝代时的细心观察，使他能够准确地重新再现甚至最小的配件、服饰或是家具。他虽然传统，但绝非保守：对于原物的精确知识，让他能从历史中抽取物形，忠实地复制出来，而同时看起来又像是完全创新。从本次展览即可看出，叶锦添

会在启用他的灵感之前作长时间的深度冥想。

他明显地在制作个别作品之前，很早就开始这种冥思过程。在“寂静·幻象”装置展里的每一件作品中，他都将原始情感净化为最纯粹的精华，之后才塑造成可见的实体形制。然而，那弥漫于作品周围空间的氛围也同样重要。在他每天醒着的时间里，叶锦添养成了一个习惯，用抓拍的方式“收集”自然及人造世界中空间里和材质上的光线表情。我们在这里看到的是他摄影影像的多样貌杂混，主要是作为展中雕塑及装置作品的参照点，但叶锦添也视之为一套完整的作品，它们是在展中占有重要地位的配角。

固然叶锦添在电影布景和舞台剧场领域是大家公认的天才，我们也不应假设他创意的商业层面会跨进他的私人创作中。熟悉他的“公众”创作的朋友们可能会对本展览中的作品感到惊讶。宏观来说，这与永远不变的人之本性问题息息相关，但是置放在先前提到的21世纪中国当前的社会环境之中。他这次展览所表达的关注，较之前的所有舞台和屏幕上的作品都要更加个人化，并且在色调上有一种几近病态的清醒度。对既有的叶锦添迷来说，这系列作品属于一个完全不同的艺术表现类型，而对于喜欢含蓄而不爱激情外露的人来说，这些作品将是一个品味挑战，因为这些情感迫使我们面对自己的个人价值观、性灵修养和人生目标。

从叶锦添想要创作一系列个人作品的第一个灵感开始，激发造型的概念就一直由激情驱使着。最极端时，这种激情往往带有极其刚猛的本性，出自他对现代社会走向所感到的顿挫，甚至愤怒。高楼大厦的生活模式导致的社区瓦解是都市居民日趋严重的疏离问题的主要原因之一。而不断增加的穷富差距，以及在生活指数持续上扬的情况之下，维持收入稳定的压力更是火上添油，也造成人们直觉地倾向独善其身。20世纪后工业革命时代在欧美发展出的休闲文化尚未在中国扎根；休闲文化原是要给社会的工作生活提供一种均衡调剂——最初是要培养一种文化生活，但今日却是持续传播全球消费机器不可或缺的工具。对于中国的绝大多数人来说（百分之六十的中国人民居住在农村），休闲文化仍然显得是多余的。中国的“工业革命”才刚起步。它所需要的驱动能量是明显可见的。“要是大家的能量都用光了怎么办？”叶锦添这样质疑，“造就出的社会会是什么样子？到时候的文化生活和精神价值又为何？”

叶锦添对此议题的热衷与他美学实验的强度是等量的。这项展览的概念来得轻松，但各个作品的执行却用去了数月的精细规划。主要的造型开始成形，叶锦添不断地作修改，抛弃不喜欢的部分，修饰其他部分，直到最后一刻都在遵循他的缪斯女神之意，持续演化他的意念。当“寂静·幻象”逐渐成形，展览也开始有了自己的生命，而他概念的落实