

BeePub 当代艺术
蜜蜂文库 策展人卷 07

策展的挑战

侯瀚如与奥布里斯特的通信

Curatorial Challenges

Correspondence Between Hou Hanru
and Hans Ulrich Obrist

[法]侯瀚如 [瑞士]奥布里斯特 著
顾灵 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

策展的挑战

侯瀚如与奥布里斯特的通信

Curatorial Challenges

Correspondence Between Hou Hanru
and Hans Ulrich Obrist

[法]侯瀚如 [瑞士]奥布里斯特 著
顾灵 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

策展的挑战：侯瀚如与奥布里斯特的通信/（法）侯瀚如，（瑞士）奥布里斯特著；顾灵译. —北京：金城出版社，2013. 10
ISBN 978-7-5155-0823-8

I. ①策… II. ①侯…②奥…③顾… III. ①艺术理论—文集 IV. ①J0-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第215385号

Copyright © 2013 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有，未经合法许可，严禁任何方式使用。

策展的挑战：侯瀚如与奥布里斯特的通信

作 者 （法）侯瀚如 （瑞士）奥布里斯特

译 者 顾 灵

责任编辑 雷燕青

开 本 720毫米×960毫米 1/32

印 张 5.75

字 数 100千字

版 次 2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

印 刷 北京振兴华印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-5155-0823-8

定 价 39.80元

出版发行 **金城出版社**北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编：100013

发 行 部 （010）84254364

编 辑 部 （010）84250838

总 编 室 （010）64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所（010）64970501

作者简介

侯瀚如，1963年出生于广州，居住在法国巴黎和美国旧金山的华人艺术批评家和策展人。

1990年毕业于中央美术学院，并移居国外。2006年到2012年，担任旧金山艺术学院展览部和公共项目部总监，展览和美术馆研究主席。是世界双年展论坛（光州，2012）的合作总监、意大利国立21世纪美术馆馆长。他策划了大量的展览，包括“运动中的城市”（1997~2000）、上海双年展（2000）、光州双年展（2002）、威尼斯双年展（法国馆，1999；“紧急地带”，2003；中国馆，2007）、他还策划了第5届奥克兰三年展（奥克兰，新西兰，2013年5~8月）。

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特，1968年生于瑞士苏黎世，现为英国伦敦蛇形画廊展览与国际项目总监，是活跃于当代艺术界的国际策展人和批评家。奥布里斯特迄今策划和发起至少150多个展览与项目。

译者简介

顾灵，从事艺术写作、笔译与各类艺术发生的现场翻译。任职于上海外滩美术馆，《燃点》在线双语当代艺术杂志驻上海编辑。文章发表在*Flash Art*、《艺术界》、《艺术与设计》、《艺术时代》、《收藏趋势》、《艺术当代》等国内外专业艺术媒体。

出版人/王吉胜 文库主持/张业宏

责任编辑/雷燕青 特约编辑/周 凌

装帧设计/李 琳

投稿邮箱/beepub@hotmail.com

战略合作/ bookal.cn

蜜蜂文库★当代艺术

总策划：董冰峰 张业宏

执行策划：董冰峰

丛书策划：董冰峰 胡昉 袁小滢 潘广宜

媒体艺术卷

策划：袁小滢

★《未来就是现在》

[英] 罗伊·阿斯科特 / 著

袁小滢 / 编 周凌 任爱凡 / 译

★《语境提供者》

[美] 马格·乐芙乔依 克里斯

蒂安·保罗 维多利亚·维斯

娜 / 主编

任爱凡 / 译

★《走近罗伯特·勒帕吉》

[德] 芮内特·克尔特 [加] 罗

伯特·勒帕吉 / 著

宋逸伦 / 译

策展人卷

策划：董冰峰 潘广宜

★《在中间地带》

[法] 侯瀚如 / 著

★《苦恼人的微笑》

胡昉 / 著

★《年代学》

[瑞典] 丹尼尔·伯恩鲍姆 / 著

尹晟 张秀峰 / 译

★《疾走亚洲》

[日] 南条史生 / 著

潘广宜 / 译

★《艺术与城市：独立策展人15

年的轨迹》

[日] 南条史生 / 著

潘广宜 / 译

★《一种独立论述》

黄建宏 / 著

★《现代主义之后的艺术史》

[德] 汉斯·贝尔廷 / 著

卢迎华 苏伟 / 评注

★《行动的书》

高士明 / 著

★《永不工作》

费大为 / 著

★《范式转换》

[法] 侯瀚如 / 著

★《无界之岛:艺术、文化与全球化》

[古巴] 吉拉尔多·莫斯克拉 / 著

★《文本》

李振华 / 著

★《策展的挑战》

[法] 侯瀚如 [瑞士] 奥布里斯特 / 著

顾灵 / 译

★《艺术的宽度》

[法] 让-于贝尔·马尔丹 / 著

话语实践卷

策划: 胡昉

★《走向公众》

[德] 鲍里斯·格洛伊斯 / 著
苏伟 李同良 等 / 译

★《什么是当代艺术?》

e-flux journal / 编

陈佩华 苏伟 等 / 译

★《参与的恶梦》

[德] 马库斯·米森 / 著
翁子健 / 译

★《双年展读本》

[挪] 艾琳娜·菲利波维奇 等 / 编

★《关系美学》

[法] 尼古拉斯·伯瑞奥德 / 著
黄建宏 / 译

★《策展简史》

[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特 / 著

任西娜 尹晟 / 译

★《关于策展的一切》

[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特 / 著

任爱凡 / 译 夏馨 / 校译

★《后制品》

[法] 尼古拉斯·伯瑞奥德 / 著

★《人造的地狱》

[美] 克莱尔·毕晓普 / 著
马然 / 译

★《艺术力》

[德] 鲍里斯·格洛伊斯 / 著

艺术收藏卷

策划: 董冰峰

★《收藏当代艺术》

[意] 安德里亚·贝利尼 等 / 编
王萍 / 译

★《用零用钱收藏当代艺术》

[日] 官津大辅 / 著

★《关于画廊主的一切》

[意] 安德里亚·贝利尼 / 编

★为已经出版, ★为即将出版。

采集文明 传播智慧

以智慧、慈爱、勇敢之心，做弘扬正见、培育人才、福利社会、净化人心之事

目 录

第1封 “美利坚不定国”的陈佩之	001
第2封 一个不确定未来的实验场	010
第3封 “马拉松访谈”	018
第4封 严培明与阿岱尔·阿德斯梅	027
第5封 跨国语境下的策展	035
第6封 重塑双年展	043
第7封 艺术的未来	051
第8封 公共艺术的未来	063
第9封 纳米(微缩)博物馆	071
第10封 中介的空间和细小的数量	079
第11封 平行现实	086

第 12 封 奥巴马，危机，双重现实与改变	094
第 13 封 知识的未来	103
第 14 封 日常奇观	110
第 15 封 开始，开始，开始	118
第 16 封 私密而公共	127
第 17 封 造云	134
第 18 封 地上的自由：新陈代谢派，贫民窟，阳江组	140
第 19 封 进入空洞	150
第 20 封 保持距离之紧迫	163

第1封“美利坚不定国”的陈佩之

奥布里斯特致侯瀚如

亲爱的瀚如：

昨晚我写了一些关于陈佩之（Paul Chan）的文字，忽然决定发给你看看。

如果我们能找到盗版软件，那就应该用盗版

在挪威奥斯陆的阿斯楚普费恩利现代艺术博物馆（Astrup Fearnley Museum of Modern Art）举办的展览“美利坚不定国”（Uncertain States of America），彻底改造了那种狭隘探讨某个特定国家特定场景的展览类型。值得注意的是，带有政治动机的作品强势回归。香港出生、常驻纽约的艺术家陈佩之是美国新政治艺术运动的主要倡导者之一。

陈佩之的创作始于网络实验电影和录像，深受导演克里斯·马克（Chris Marker）的影响。其数字录像作品的早期实验有动画、纪录片与录像小品。克里斯·马克和他的电影《没有阳光》（*Sans Soleil*）（1982）对于陈佩之来说是真正的起点，正如他告诉我的：“我觉得你还年轻的

时候，就想要模仿。我想到‘模仿是种危机’这句话，我认为这些早期实验是对由马克引领的一种特别的录像与电影小品的心慕手追，它们集我们所讨论的一切于一身。我全面思考了将历史、权力、政治和社会问题简单化或复杂化的审美力量。我曾制作过一部关于美国外来文化的 60 分钟长片，考虑到美国如此惧怕移民，我把社会问题同奇幻和空想联系起来。我觉得这种想法可能在动画作品中一直保持到现在。”

有趣的是，他以克里斯·马克式的技巧连接纪实与科幻。在陈佩之最近的动画作品中，仍有他早期纪录片的元素：动画自有妙处，而单通道录像——就像录像小品——亦有所长。他为回应 2004 年 11 月乔治·布什（George Bush）连任而制作的录像，从根本上讲是一部融合了动画的纪录片，仍将美国在所谓蓝红阵营间的分歧作为主题。陈佩之与纪录片之间仍存有联系，但仅限于单通道影像。

因为拒绝更新软件，陈佩之用过时软件制作出越来越多的动画。他说：“我觉得如果我们能找到盗版软件，那就应该用盗版，所以在最近至少三年里，我一直没有更新我的电脑软件，我尽可能让电脑保持在 2000 年的原始状态。当你把一切都放进电脑里，你几乎无所不能，所以我想试试极限，看看我究竟能做什么，不能做什么。动画成为这么做的途径之一。”

陈佩之的创作竭力阐述一个关于真理与现实的特定概念，通过绘画媒介使其重返现实世界。就像现在很多其他艺术家一样，陈佩之用绘画来创作，源于这样一个想法，即摄影和录像与真相或事实没有任何关系，只和权力有关。没有预算！他唯一关心的是时间，只有时间，他的作品可以视为一种行为表演。是的，就像一场行为表演。他量力而为，却不断挑战局限。

“我们失败的时候，是我们最容易超越的时候”

陈佩之回收利用高射投影仪和旧液晶显示屏，将别人扔掉的旧笔记本电脑废料拼合在一起，利用发展中国家的典型物资回收策略，即把东西用在不该用的地方。陈佩之拒绝寻求帮助：“谬误是最好的老师。亚当·菲利普斯（Adam Phillips）曾有良言：‘我们失败的时候，是我们最容易超越的时候。’他认为，对失败的顾虑很奇怪地也是对成长与变化的恐惧，所以你必须把自己扔进一个你无所适从的境遇中。”

借助这些自制的机器 / 投影仪，陈佩之的作品往往采取了装置的形式：形成了验证针对世界的批判观点的叙事。苏醒的伊甸园变成了天启，他的动画影片《35 000 年文明之后（终于到来了）的幸福——继亨利·达格和

查尔斯·傅立叶》[*Happiness (finally) after 35 000 years of Civilization—after Henry Darger and Charles Fouries*] (2002/2003) 描绘了达格和傅立叶去寻找乌托邦。19 世纪理论家傅立叶虚构了一个基于协同工作和自由发挥的空想社会主义社会。颇富远见的非主流艺术家亨利·达格在 20 世纪描绘了一个无辜小女孩的世界，她们屈从并委身于暴力。陈佩之的动画影片融达格的幻想世界与傅立叶的哲学于一身。像陈佩之的所有作品一样，与身体的联系同样存在：“如果动画是一个随时间推移的影像，那么我必须与那种衰败相联系，但除了以我自己的身体来测量之外别无他法。你无法画出衰败来，你只能捕捉衰败的表象，我的身体成了衰败的晴雨表，而绘画的形式其实一直在变化。”

陈佩之将自己的创作方法称之为“脱钩”(de-linking)，这是埃及经济学家萨米尔·阿明(Samir Amin)创造的一个术语，他意识到中东在易货交易的非正规经济中真正具有的力量。有了“脱钩”，你就不必再交际。陈佩之是互联网时代的第二代，这一代人相信，交际未必是好事，反而是负担。他觉得联系越多，就越感到被某种无法控制或预测的东西所束缚。“脱钩”就意味着极少的电话和电子邮件联系：陈佩之拒绝用手机，也很少接听办公室和家里的电话。

“脱钩”也让我们领略了艾蒂安·巴里巴尔（Etienne Balibar）的去中心化和错位的概念 [我在关于莱昂·戈卢布（Leon Golub）的文章中曾讨论过]。戈卢布和陈佩之对非主流艺术家都有兴趣。陈佩之对非主流艺术家的兴趣让我们看到他对活跃于法律之外的非主流政治群体及行动主义群体的兴趣。非主流艺术家对构图形式的形式规则太过热爱以致必须将之打破。从某种角度看，伟大的行动主义群体也是如此：他们对法律太过热爱以致必须打破它。陈佩之指出，酷儿（Queer）人权组织“行动起来”（Act Up）引用了大量来自美国宪法和人权法案的词藻。显然，人权法案并不是写给所有人的，而是写给那些白人长者（也就是地主）。但它又是以那种意气风发、意识形态饱满的语调书写，让人读来乍以为还真是为所有人而写。“行动起来”提醒了我们人权法案中的承诺：“你们说人人应该平等，那么我就是人人。”

艺术家必须始终是“反对派”

当我问陈佩之与反全球化运动的联系时，他说：“我是个政治游民。1998年和1999年我来纽约的时候，政治运动的热潮就是反全球化、西雅图、世界贸易组织和世界银行的抗议。我们非常敬佩法国课征金融交易税以

协助公民组织（ATTAC），当然《外交世界》（*Le Monde Diplomatique*）是其媒体利器。我们对它再熟悉不过了。我是纽约独立媒体中心（New York IndyMedia）的创办者之一。”

当我问陈佩之同博客站点“荒原之声”（Voices of Wilderness）的联系时，他对我讲述了他和凯西·凯利（Kathy Kelly）前往伊拉克的一次旅行。“我去那里并非有意创作，但我随身带了一台摄像机，到了之后我意识到无法真正谈论政治，因为当时还处在萨达姆（Saddam）政权的统治下，所以我们谈论别的事，比如通俗文化。全球通俗文化就是全球的，所以我们并不谈论萨达姆，而是谈吴宇森导演的电影……我认为，通过文化，你可以开始寓言式地谈论政治，所以你可以讨论吴宇森电影的政治化。最后，我带着录像素材回来，但我没想过要制作一部录像作品。开战前，我只把它作为演讲和反战演说的素材，因为人们并不真正了解伊拉克……但后来战争打响，侵略开始，我便着手重赋录像素材以新的生命：把它们剪成短片。在剪辑过程中，我想到了西奥多·阿多诺（Theodor Adorno）说的：‘你要追随对象。并非你创造出对象，而是对象创造了你。’所以我遵循录像中图像表现的方向，成就了一种很私密的家庭录像带的感觉。”

当我让陈佩之讲讲他最近拍摄的反布什的单屏录像