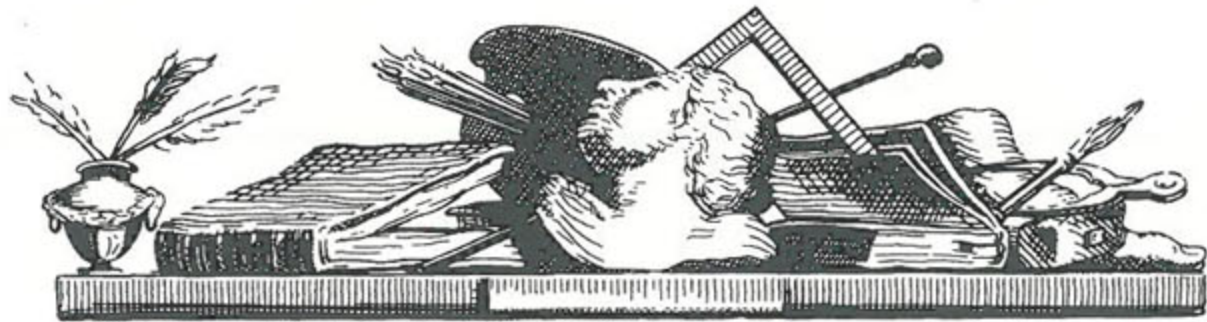

艺术新闻

周末 全球新闻财经生活资讯 MODERN WEEKLY NEWS BUSINESS & LIFESTYLE 画报
www.modernweekly.com

THE ART NEWSPAPER

UMBERTO ALLEMANDI & CO. PUBLISHING LTD. • MODERN MEDIA GROUP

2014年12月/第22期

FEATURES 特写

Interview 专访

比尔·维奥拉

他的作品被教堂收藏，但他并不信教

作为视频艺术的先驱者，比尔·维奥拉关注的却是如何隐去技术的痕迹，探讨有关人类最本质的议题。撰文/刘一

比尔·维奥拉
Bill Viola

1951年出生在美国纽约，1973年毕业于雪城大学。维奥拉的创作经历已有四十余年，其创作领域包含装置、视频电影、环境声音、平板视频作品，以及为音乐会、歌剧及宗教场所进行的创作。1995年，维奥拉曾代表美国参加了维也纳双年展。其他重要的个人展览包括：美国惠特尼艺术博物馆“比尔·维奥拉：25年回顾展”（1997年）、巴黎大皇宫“比尔·维奥拉”（2014年）等。

在维奥拉于林冠艺术基金会个展“嬗变”开幕当天上午，我第一次见到了这位随着视频艺术的发生发展而成长起来的艺术家。一大早，维奥拉就携夫人吉拉·派罗芙（Kira Perov）来到展览现场。吉拉·派罗芙不仅是比尔·维奥拉生活中的伴侣，还是他工作上的伙伴。比起派罗芙的冷静干练，维奥拉反而显得格外的和蔼感性。简单寒暄后，维奥拉脱掉外套，迅速进入工作状态。突然，他发现自己毛衣上挂着一根半截的牙签。他拿着牙签给我看，孩子气地说，“啊，被牙签刺到了！比尔·维奥拉——死于一根牙

我们活在一个疯狂的年代，太多的信息在企图蒙蔽我们

签。”随后他吐着舌头做了一个假死的表情，把大家都逗笑了。

林冠艺术基金会为了此次展览特别重新规划了空间分布。不论在何处举办展览，维奥拉总会带着与他固定合作的一支德国布展团队，容不得半点纰漏。我们首先来到了《殉难者之土、空气、火、水》的展厅中。这件作品此前已被伦敦圣保罗大教堂收藏并永久展出。在极其

阴暗的四方展厅中，作品中的四个影像被分置于展厅的四面墙上。四位殉难者最初都处于静止状态，濒临死亡。然而随着对殉难者的试炼逐一开始和声效的加强，殉难者们逐渐苏醒，反而在各种磨难中表现得坚毅和平静。

“我记得这件作品在教堂的展出方式是四个屏幕一并排列。为什么这次是放在每面墙上？”

“对，圣保罗大教堂的展示方式更像展示传统的宗教绘画，这次改变展示方式是为了带来新的观展体验。”维奥拉站在展厅中间，双手交叉，轻声细语地解释道。他对面是在火焰中如高山岿然不动的长者，左侧是被倒挂起来经受水柱冲击的男子，右侧是被沙土掩埋的男人，背后则是被吊起并经受狂风呼啸的女人。维奥拉指指展厅四周说，“站在这里，生在一侧，死在另一侧，而存在于这之间的，是我们。”

“你如何理解宗教？”

“我不信教。我认为其实这取决于你把自己的视线聚焦在哪儿。不同的文化对于宗教的定义都不同，到最后都是有关于精神性的问题。今天我们生活在一个联系愈加紧密的世界中。现在最应该做的是后退一步，纵观全局，摒弃狭隘的视角。正是对事物狭隘的认识造成了争端和杀戮。”

“那么精神性对你来说意味着什么？”

“精神性是来自生命的一种力量。它与外部世界无关。我们现在所看到的物理的、外在的世界其实是我们的本质和内核的表象。我们有时候太过于迷恋实在的实物。但事实上还有一个更深层次的领域，这个就是精神性的部分。”维奥拉指着自己的头说，“我们这里很聪明。”接着他把双手放在胸口，又移至腹部说，“但这里更有力量。”维奥拉曾陪伴妻子分娩，从而感知到了生命繁衍的巨大能量。在他看来，没有什么比生命的轮回更具有永恒意义，更加强大。

第一展厅的最新作品《逆生》终于调试完毕。派罗芙一直等着视频回到开头才让我走进展厅，维奥拉则让我站在高达5米的屏幕的正前方“体验”这件作品。《逆生》演绎了一个男人恢复觉醒的5个阶段。黑暗中，这个男人全身浸透着黑色的液体。渐渐地，液体向上空升腾，水流逐渐加剧，液体的颜色也经历从黑棕、到红、再到白，最终变成清水，象征着洗涤与净化，直到影片结尾出现薄雾，带来觉醒和重生的意境。各色液体象征了土地、血液、牛奶、水和空气，还有从出生到死亡的生命轮回。尽管从影像语言上这件作品只是使用了简单的倒放手法，但是通过层层水流的涤荡的堆叠，这件作品被戏剧化地演绎为从黑暗到光明的嬗变，在黑暗的展厅中营造了慑人的戏剧张力。

“《逆生》这件作品和你以往的创作有什么不同？倒放的手法让人联想到时间。”

“《逆生》这件作品的视觉效果和观展体验都非常强烈。但它总体上和我以往的作品还是一脉相承的，都是有关于力量、时间。”

“慢动作似乎是你的作品中独到的影像语言。这样做的目的是什么？”

“慢动作是让时间变慢，以帮助人们能够理解得更好，并不是要传达那么多的信息。我们今天的生活就是有太多太多信息了。每个人都在强调我的信息比你的更重要。我们活在一个疯狂的年代。太多的信息在企图蒙蔽我们。”

“然而教堂本身作为一个宗教机构有着宣传教义的功能，从而会产生某种形式的蒙蔽。你如何看待自己的作品被伦敦的圣保罗大教堂收藏？而且这并不是你的作品第一次被教堂收藏，对吗？”

“是的。梵蒂冈的形象一直是那种高高在上的权力机构。然而圣保罗大教堂不大一样。就像我所说的，今天应该是各种特色不一的信仰、文化聚合在一起的时代，而不是各自划分地盘，彼此仇视。而圣保罗大教堂很多年前就开始促进这方面的交流了。他们开放的态度和开明的做法与我的看法特别契合。”

一直陪在维奥拉旁边的吉拉·派罗芙补充道，“我们的作品是受到各方面的影响的，并不全都和宗教相关。比如创作《救生筏》就是因为我在电视上看到警察用高压水枪驱赶示威者。”《救生筏》是比尔·维奥拉为2004年雅典奥运会创作的作品。影片开始，人们因种族、阶级、职业不同也存在着明显差异。然而，随着高压水枪的袭击，人们的面部表情、肢体动作都在冰冷的水柱袭击下扭曲变形。当水流停止，只剩下一群共同经历过苦难的人相互依存，茫然失措。展厅中巨大的屏幕和慢镜头中的光影变幻充分呈现了每个人物形象的细节。比尔·维奥拉对于展厅的音响布置和对光线的精心调控旨在让这些技术痕迹隐于无形，以便使观众更好地关注作品的内容，而非实现其视觉效果的手段。

“我们让宗教做它所需要做的事情。我们会极力贴近地观察这个世界，并通过努力地工作达到理想的效果。比如《逆生》这个作品，你会完全被它的力量所征服，这可能是我迄今为止做过的最强烈的作品。但最关键的，是在这个时候荡开一步，留给别人理解的空间。我们从不会‘完成’一件作品。”维奥拉回答。

《救生筏》(视频截图)，影像/声音装置，10分33秒，2004年(上图)；

《逆生》(视频截图)，影像/声音装置，8分22秒，2014年(下图)

