

华语视像艺术节呈献：影像珠三角

华语视像艺术节 华语视像艺术节 2016-05-09

——● 陈劭雄、欧宁、曹斐、黄伟凯、胡向前、周滔、秦晋、黄小鹏 ●——

胡向前《蓝旗飘飘》，2006（图片由艺术家胡向前提供）

文：湛旭华；编辑：刘静雯

广州是中国历史上许多重要事件、思想、革命的发源地：印度僧人和耶稣会士从广州传入新的宗教；自元代以来，这是中国对外贸易的重要港口，到清代乾隆时期，广州一度成为唯一对西方国家开放的通商港口，史称“一口通商”，由广州十三行垄断大部分中国的对外贸易，广州一跃成为当时仅次于北京和伦敦的世界第三大城市，其贸易额让中国成为世界上最富有的国家也由此引发后来的鸦片战争，到20世纪广州又率先引领中国走向市场经济；这个边陲城市在古代是犯官流放地，也是中国近代史上革命的发源地，打响辛亥革命的第一枪，拉开辛亥革命的序幕。广州这个海上丝绸之路的重要驿站以其天然的地缘位置是各种外来文化的舶来地，也是中国重要的文化艺术传播的平台。

历史以及各种艺术文化在这个近海城市扬帆、靠岸、再出发。洗刷出广州对外来文化开放吸收的态度、务实、内省、敢于尝试也充满活力的特质。

珠江三角洲以其独特的地理位置带动中国市场经济及国际化发展,广州位列1984年中国改革开放的第一批沿海城市。广州与港台在经济贸易上的来往和天然的粤语文化上的联系，让广州更加容易受到邻近华洋混杂的港澳台文化的影响，特别是流行文化、音乐、电影总是在此率先引入，为先锋的艺术影像文化的发展提供了丰富多样的素

材。而广州远离传统政治中心的‘南风窗’地域位置，供给在这里为数不多的艺术家必不可缺的文化思考空间（见ARTZIP 2016年6月号曹斐访谈）；在经济发展中的珠三角和广州是中国在全球化大潮中变成世界工厂的缩影，各个层次的外来人口带来的新文化冲击了传统珠三角的粤语文化区，带来文化上的多元性。我们从珠三角艺术家的影像艺术中可以观察到这个地区在市场经济发展、高速城市化下躁动不安的时代背景和中国社会的巨大变化。

以广州美术学院毕业的艺术家群体为核心成员，从80年代开始一直活跃于南中国的艺术舞台：80年代有‘南方艺术家沙龙’，到90年代开始，如大尾象工作组、阳江组、缘影会等独立艺术群体的创作、陈侗的博尔赫斯书店和维他命艺术空间等独立文艺空间的参与、本地美术馆体系的广东美术馆、广州时代美术馆和广州三年展、策展人如王璜生、黄专、侯瀚如、巫鸿等的学术支持，各种先锋艺术得以在广州蓬勃发展。到2000年代中期，广东艺术家的热潮随着南方艺术家的北上逐渐消褪。广东先锋艺术仿佛一度沉寂，但是，新的力量也在南方的土壤上崛起，如徐坦和黄小鹏（徐、黄两人2012年在广州创办独立艺术机构黄边站）、胡向前（与翁子健等创办观察社）、秦晋、周滔、吴超等艺术家继续在这片土地上深耕。

第六届华语视像艺术节将联合英国电影协会“实验场”项目和伦敦大学国王学院首度聚焦曹斐以及一批来自珠三角地区有代表性的艺术家和‘大尾象’和‘缘影会’等独立艺术团体成员——陈劭雄、欧宁、曹斐、黄伟凯、胡向前、周滔、秦晋和黄小鹏等，为英国观众展现以广东为基地的影像艺术特色：带有独特的粤语文化和地区特征、对各种外来和流行文化的兼收并蓄、对高速的经济发展和城市化、城中村、青年问题、外来工、政治制度等复杂的社会政治的关注等特征，展现广东先锋艺术家在特有的开放语境介入下对社会现实的感知。

华语视像艺术节转载Terry Kern为2010年10月号《艺术界》撰写的《广东快车：地域幻想的兴衰》一文，让读者与观众更好地了解珠三角的影像艺术发展。

广东快车：地域幻想的兴衰

LEAP | October 2, 2010 | Tag in: 2010年10月号 | 文: Terry Kern / 翻译: 杜可柯

曹斐，《珠三角枭雄传》，2005年行为现场，第二届广州三年展，广东美术馆

“广东艺术家”，自九十年代中期从珠三角迷蒙的雾气中走出，新世纪伊始进入最风光的几年，之后随着整个艺术界生态的成长逐渐淡出人们视线，诱使许多过去被归入该群体的艺术家纷纷北上。如今，这个概念似乎已经离我们很远，简直可以回头做个初步的历史回顾。和多数事物一样，这个词也和国家大趋势有着深刻联系。“广东艺术家”最为人熟知的是他们对城市的介入，与岭南地区文化的关系倒不甚紧密，正因为如此，他们尤其适合代表中国艺术话语从政治象征主义到城市人类学的重大转变。在此过程中，地域标识慢慢动摇了当时国际艺术界对“中国当代艺术”的刻板理解。

当然，以广州为核心的广东地区并非没有自己的前卫艺术史。亚洲艺术文献库最近拍摄的纪录片《萨特与邓丽君》就以精彩的笔触描绘了广东当代艺术早年的觉醒，采访对象包括批评家李正天、艺术家王度等南方艺术家沙龙的重要人物，八五美术新潮中很多最为机智的行为作品就来自该团体的创作。影片认为，因为当时来自香港的物品和观念能够相对自由地进入广东，再加上席卷全国的思想热潮，促使该地区产生了一种独特的观念艺术。九十年代初，随着以邓小平南巡为契机的经济改革在中国上下进一步深入，广东也有不少动作，比如吕澎策划了著名的“广州·首届艺术双年展(油画部分)”，这一周期性展览的性质类似博览会，在艺术市场尚未真正形成之际率先迈出了探寻的一步。

大尾象工作组就在这样的背景下诞生。他们在1991年首场展览的前言中明确指出了自身创作与地区现状的关联：“处于过渡期的混杂、无序，我们设法理出头绪，并非思考的开始，还因为太多的沉淀。”这个形式自由的艺术家团体由陈劭雄、梁钜辉、林一林创建，徐坦很快加入，之后在1992年、1994年、1995年和1996年都举办了较大的展览，至今仍未正式解散。大尾象在广州街头的一系列城市游击式的介入行为在当时国际艺术界上赢得了一些声誉。这时候的国际主流趣味虽然还停留在大头像油画，但至少策展边缘地带已经开始出现松动。大尾象通过这种走上街头的行动主义作品，比如林一林著名的《安全渡过林和路》、梁钜辉在施工电梯里打一个小时电玩的行为，在自己身处的城市中制造出从某种程度上超越了地方本身的诗意时刻。

陈邵雄《5小时》，1993年行为现场，广州红蚂蚁酒吧

早期的本土展览制作热潮结束后，另一股西方话语制造热潮紧接着开始，最富代表性的就是雷姆·库哈斯的珠三角研究项目。该项目在哈佛大学设计研究生院“城市项目”的支持下启动，1997年参加了卡特琳·戴维策划的第十届卡塞尔文献展，2001年经过提炼巩固，编成《大跃进》一书结集出版。大部分国际观察员就是借此接触到该地区的。库哈斯收集了大量数据和图像信息，描绘了一幅令人惊叹的珠三角图景，这里的摩天楼在设计完成之前便已破土动工，二十五岁的建筑师可以规划整个城区的建设。围绕杂志《ANY》（纽约建筑）及其每年一度各处巡回的研讨会，建筑与文化理论的交汇在全球范围都得到了清楚的阐述，此时库哈斯的珠三角研究就变成了整个时期城市焦虑的化身。

这一切反馈到艺术界又变成另一种样子。其中不可或缺的关键人物是珠三角最钟爱的儿子：策展人侯瀚如。侯瀚如是89现代艺术大展策展团队里年级最小的成员，展览结束后不久便移居巴黎，并迅速进入当时同在巴黎的国际圈子，圈内包括黄永砅等中国艺术家，以及年轻的瑞士策展人汉斯·尤而里奇·奥布里斯特。1996年，侯瀚如和小汉斯共同策划了著名的巡回展“移动的城市”，以新生的城市处境为主题，参展艺术家包括大尾象以及跟他们时有合作的郑国谷。侯瀚如很快意识到，他的家乡及其周遭环境中有一种特别的东西。正是这种东西使之成为一座“现代性的特殊实验室”。此说法取自2005年广州三年展，同时也在某种程度上标志着他的一段尚未开始便已结句的论述。这样的说法在历史上可以找到根据：毕竟，民主革命之父孙中山就来自广东，这个地区由于独特的语言文化一直与北方邻省保持距离。侯瀚如用一个醒目的标题“广东快车”概括了整个情况，快车先是开到了2002年由他策划的韩国光州双年展，次年又参加了威尼斯双年展。侯瀚如与大尾象一代艺术家以及欧宁、曹斐（两人当时最著名的作品是纪录片《三元里》）等更年轻的后辈都建立了特殊的联系，凭借于此，他成功地在全球艺术界为广东主体性的概念谋得了一席之地。

梁钜辉《游戏一小时》，1996年行为现场，广州某工地

本土系统的发展为这一崛起或由此产生的认识起到了推波助澜的作用。陈侗和他的博尔赫斯书店是九十年代后半期广州艺术家聚会的重要场所。2002年，富有开创性意义的广州三年展首次举办的同时，维他命创意空间也在赤岗某菜市场旁边的楼上正式创立。最初不起眼的另类艺术空间如今已经发展成为在国际上得到承认的专业画廊，各大博览会纷纷向它伸出橄榄枝，许多对潮流趣味握有掌控权的藏家和策展人都与其有深厚联系，旗下艺术家也似乎带有某种集体气质，但究竟是哪一种，又无人能够言说清楚。欧宁2005年为创意阶层开设的“大声展”（主办方就是《艺术界LEAP》所属的现代传播集团）举办至今已到第三届，这场目前正在进行的展览一直致力于推介来自南方的新鲜事物。

再后来，就像深圳一夜之间拔地而起的摩天大楼一样，广东艺术家热潮在突然之间消褪。2006年到2008年的繁盛期，南方艺术家北上已经不是什么新现象，代表人物包括陈邵雄和曹斐，还有蒋志、储云、刘窗等“深圳艺术家”。几年之间，就连阳江组领袖郑国谷都似乎花了大量时间在首都。2006年梁钜辉的去世几乎标志着一个时代的终结。但真正的罪魁祸首并不是这些具体事件，而是一种更为广泛的认识：地域身份认同除了能跟一帮说同样方言的朋友们分享故事以外已不再具备其他任何优势。过去与地区绑在一起是富有创新性，甚至颠覆性的行为，但等到泡沫破灭以后，艺术家发现自己唯一需要的身份其实是他自己的名字。

影像珠三角

+对话曹斐

实验影像 中国

5月11日星期三，晚六点

BFI Southbank NFT3

风景-2 (1996)

艺术家：陈劭雄

片长：8分钟36秒

单频录像.彩色.有声

艺术家将自己的无限想象力和日常记录下的城市的狂躁节奏和荒谬现实相结合，并把中国传统水墨画技法融入题材形成其创作特点。其“风景”系列探讨对风景的观看态度和意识形态问题。《风景-2》把不相干的图像和熟悉的城市风景重叠在一起，自动组成视觉的词语，没有逻辑，不产生意义，无法解释。（图片由艺术家陈劭雄提供）

关于艺术家：

陈劭雄毕业于广州美术学院，他是广州早期先锋艺术团体“南方艺术家沙龙”和“大尾象工作组”的创始成员之一，也是广州先锋艺术家团体的代表艺术家之一。

三元里 (2003)

艺术家：欧宁、曹斐、黄伟凯（缘影会）

片长：40分钟

单频录像.黑白.有声

《三元里》是欧宁、曹斐和黄伟凯等以缘影会名义应邀为第50届威尼斯艺术双年展而创作的实验纪录片。作品采取个人创作与群体协作相结合的制片方式，从三元里这个典型城中村开始对广州进行切片研究，它以城市漫步者的姿态，探讨历史之债、现代化与岭南宗法聚落文化的冲突与调和、都市村庄的奇异建筑和人文景观，最后形成一部黑白影像诗篇。（图片由维他命艺术空间和艺术家曹斐提供）

关于艺术家：

曹斐毕业于广州美术学院，她的作品涉及多种媒体形式，包括摄影、表演、电脑合成图像和电影。她的作品反映出在当代中国快速变化的环境中，在世界各种文化交融的背景下成长的新一代中国人所经历的空想与幻灭。

欧宁身兼社会活动家、作家、策展人和艺术家等多个角色。他是两个乡村重建社会项目“碧山计划”和安徽黄山“理农馆”的创办人。他也是90年代末广东独立影像群体“缘影会”的创办人。曾任《天南》文学双月刊出版人和主编；

黄伟凯毕业于广州美术学院，“缘影会”成员，现为独立电影导演和艺术家工作居住于北京。

蓝旗飘飘 (2006)

导演：胡向前

片长：19分钟13秒

单频录像.彩色.有声/行为艺术录像

短片以“政治”作为材料而非目的进行了一场自导自演的“假秀”，艺术家以这样的方式诱发出人和事的真实一面，并嘲讽与揭露了政治游戏的不公正性，还原了政治本来的面目。（图片由艺术家胡向前提供）

关于艺术家：

胡向前毕业于广州美术学院，作为中国当代艺术界最为活跃的年轻艺术家之一，胡向前不同意被归类为一个表演艺术家，他认为“表演者”和“演员”这两个术语来描述他的表现和视频的做法更为贴切。胡向前是活跃于广州的独立艺术群体‘观察社’的创办人之一。

1,2,3,4 (2007-2008)

导演：周滔

片长：3分钟33秒

单频录像.彩色.有声

1,2,3,4拍摄了超过40家商店和公司的员工早晨集训会，并将这些记录影像依据其口令节奏进行整体编排和剪辑。现代企业管理的高效率模式似乎隐含着社会模式的演化，更有意思的是它造就了一种群体集结的视觉风格化。（图片由维他命艺术空间艺术家周滔提供）

关于艺术家：

周涛毕业于广州美术学院油画系本科和混合媒体专业硕士，以录像作为他的创作主体，善于把所熟悉的周围事物为素材，用介入的手法把毫无意义的事件细节转变成剧场式场景。

二十九年八个月零九天 (2009)

导演：秦晋

片长：6分钟17秒

单频录像.彩色.有声

用熨斗将衣服重复熨平，直至焦黄。艺术家以一种个人的、私密的、充满仪式性方式揭示了这个时代的虚无。你无法肯定自己对什么深信不疑，也无法获得一种肯定的人生观，唯有在一种看似无法解释的重复和机械化的行动当中获得情感的交流甚至是苦苦寻找的答案。（图片由艺术家秦晋提供）

关于艺术家：

秦晋毕业于广州美术学院并在留校任教，秦晋的艺术创作媒材广泛，包括绘画、摄影、装置、行为以及影像作品。秦晋的作品《白沫》获得第十届中国独立影像节实验影像单元十佳影片。

Encourage exultation universal of love 爱的鼓励狂喜宙

我的那颗红色的和明亮的心 (2011)

导演：黄小鹏

片长：3分钟

单频录像.彩色.有声

流行音乐作为东西方文化交流中最现成的消费品也是被误解最多的一种形式，艺术家在利用快译软件或在线翻译对中外流行曲原文的反复翻译过程中，歌词本身最后变成了一种将人类排除在外的机器对话，其中经常冒出的不知所谓的词语，和因语义错位而呈现的黑色幽默，与影像荒谬地结为一体而带出真正的含义……（图片由艺术家黄小鹏提供）

关于艺术家：

黄小鹏毕业于广州美术学院和UCL斯雷德美术学院并获艺术硕士学位，曾任广州美术学院教授。其录影和公共装置作品主要通过“翻译”、“复制”和“转换”过程中不可避免的错位问题来试探意义的边界。黄小鹏与徐坦是广州非营利艺术机构‘黄边站’的创办人。

5月11日 6pm-7.30pm BFI Experimenta 项目：《影像珠三角》

购票请上BFI网站：<http://whatson.bfi.org.uk>

华语视像艺术节：《影像珠三角》是曹斐回顾展系列活动之一，由华语视像艺术节联合BFI（英国电影协会）、伦敦大学国王学院、中国文化连线（英国）制作，感谢新世纪当代艺术基金会的支持

**CHINESE
VISUAL
FESTIVAL**

华语视像艺术节

在英推广
当代华语艺术和独立影像

微信号：CVF-UK

微博：华-语-视像艺术节

网址：www.chinesevisualfestival.org

点击“阅读原文”，查看活动购票信息

阅读原文