

上 • Kassel 森林公园自然之美

下 • 卡塞尔文献展大厅

已经进入第13届的卡塞尔文献展，自它诞生之日起面对的就是经历了战争创伤的一个民族和整个欧洲的战后心理后遗症，它自带的沉重的历史包袱注定了卡塞尔文献展叙述历史的线索就会是一个在反省与校正、摧毁与重建中线性发展的轨迹。面对今天多元化的世界，文献展要表达的是面对世界的一种思想状态（A state of mind）。本届文献展上一个未完成的艺术项目是一个把37吨重的陨石从阿根廷运到卡塞尔的项目，这块比地球还要古老的石头在宇宙间运行了上千年，它的微小的一部分经过漫长的旅行在五千万年前撞击到地球。文献展的艺术总监 Carolyn Christov-Bakagiev邀请我们用陨石的视角看世界，人生今世相对于茫茫宇宙之微弱无声，但每一个瞬息又会在自我的宇宙中成为核心。艺术之于人类就是持续这瞬息的微光，让它成为点燃人类智慧的火花。

发展到今年第13届的文献展仿佛已经形成了一个有自己运行规则的小宇宙，它不仅从艺术观念上聚集了近300多名参与者的作品，展览遍及整个卡塞尔城市各个角落，从文献展传统的展览中心 Fridericianum 博物馆，延续到博物馆周边的森林公园、美术馆、图书馆、火车站、酒店、废置的防空洞、空闲的停车场……而且本届文献展还从地理位置上穿越大洲大洋，在喀布尔、开罗和加拿大的Banff 开出了分会场。让本届文献展不同于前几届的还有，这是一个用敞开式的思维谈论艺术在当代社会的角色的展览。它包容的领域可以是今天的也可以是历史的；涉及的学科可以是艺术的，也可以是科学的、经济学的、建筑学的、生物学的；参与者可以是艺术家，也可以是科学家、社会学者、文学家、诗人。同以往有清晰策展主题的文献展相比，开放主题的文献展为艺术家的创作提供了宏大的想象空间和跨越界限的信息取舍。Carolyn Christov-

Bakagiev 徘徊在诗歌的浪漫和学术的严谨之间的引言，激发参与者在怀疑中走近知识，在乐观的期待中做梦。这会是一个异常宏大又深邃的梦，它会带着童话般梦幻的表达和心理分析式的深层隐射，在卡塞尔这个一年中大多数时间都是平淡闲暇的德国小镇，再书写文献展创立的“100天的博物馆”的奇迹。

环保和可持续发展是本届文献展的一个重要主题，这在文献展的发展历史上也非先例，早在30年前的第7届文献展上，博伊斯在卡塞尔种下了7000棵橡树，创造了文献展上最具野心的“社会雕塑”，也超前地将环保问题从一个生态问题上升到政治和生存问题的高度。今天，当年博伊斯种下的橡树已经在卡塞尔为路人遮阳了，为环保呐喊的声音也在奏响它的更强音了。

在Karl'saue森林公园内，艺术作品被放在森林草地上用环保材料制作的小木屋内，邀请观众在森林中散步或骑车的旅途中，停下来体验艺术。这里，作品和环境的对话成为文献展上最打动人的地方。加拿大艺术家Janet Cardiff和George Miller的声音作品“一千年后的森林”通过分布在森林四周复杂的音响设备和30多个扩音器，用如同可以触及得到的声音在每位观众的想象空间里描绘出一千年后的大森林里的画面。当阳光穿越森林，声音也同舞动的光影传递着情绪：焦灼、忧虑、紧张、刺激……孩子在草地上奔跑的声音，坦克轰鸣军队行进的声音，轰炸声喘息

声。当著名作曲家 Arvo Part 圣歌一般的音乐在林中响起，悠长的旋律盘旋上空，戛然而止的瞬间将随之而来的寂静重重地烙入人们的记忆。大劫后的欣喜，灾难后的重生，鸟儿穿越树枝，碰落几片树叶，对于每一个经历了过去20分钟的声音的洗礼的观众，森林的平静已经附有了不同的含义。Cardiff和Miller以森林为载体，用声音去想象人类的未来，他们的作品制造了恐怖，又重塑了安全感。

中国艺术家宋冬用无用之物堆积出的无用花园是 Karlsruhe 森林公园中最大的一件室外作品，这座11米高的垃圾山的外表完全被绿草鲜花覆盖，垃圾的天然养分把这座突兀的垃圾山滋养得繁荣茂盛，宋冬的作品建立在他对自己母亲在丈夫离去后不停地收集旧物以寄托哀思的思考。万物各有其用，一个生物机体的死亡只是将能量和有机物传递到下一个生物机体的转换，无论是18世纪的西方经验主义哲学家还是东方佛教思想，都从不同出发点表达过这种形式转换而能量永恒的观念。在这里，一个中国式的“物尽其用”的生活方式表达的物性传递着私人情感，失去在这里转化成一座生机茂盛的山。宋冬用“做也白做”表达山的无用，但山的有形和情感的传递又在化无用为有用。

森林公园完美的大自然成为众多以探究自然与人文关系的艺术品的最完美的背景，而有些时候自然之美则反衬着艺术作品包含的残酷性。在森林公园的湖畔摆放着一个原木搭成的结构，沿着梯子走上这木架，我们可以眺望远处的湖景，一切恬静和谐。只有在走近这木机构上贴着的说明时，我们才意识到这是一个由多个仿真的绞刑架组合起来的大型木雕。在美国历史上这样的绞刑架绞死过反奴隶制度的英

雄，绞死过为争取合法工作权利的工人领袖，在美国领导的反恐战争中，萨达姆最终也是被送上这样的绞刑架的。Sam Durant 的作品《绞刑架》将剥夺生命的刑具精美地制作出来，放置在这样一个生机勃勃的森林花园里，让生死的对话成为道德与权利的辩论，死刑成为美国式的自由观念的驳论。

文献展中另一个强烈的主题是针对人类共同拥有的知识领域的，从历史的文化遗产到今天的科学成就。带着一种巴洛克式的分类综合方法，文献展的作品涉及图书、文物、制造和摧毁。文献展在表达对人类创造力的礼赞的同时，也揭示着人类摧毁文化和自我的杀伤力。Thomas Bayrle 如同机械工程师一样完成的精准的机器模型如同一个放大的男孩子对机器着迷的梦；维也纳大学的博士生在展厅中陈列了量子理论在今日科学发展的影响，将展厅演变成科学讲堂。德国人果真有着科学思维的传统，在展览现场，大学生身边围满了好奇的观众用德语互相进行着讨论。在卡塞尔市图书馆内，一个归纳整齐的书架被暴力地打乱，满地堆放的图书是挪威艺术家Matias Faldbakken的作品《无题（书的雕塑）》，Faldbakken用打破图书馆归类制度的行动质疑图书承载的历史的真实性。如果说《书的雕塑》是从西方语境下对和平社会人文思想一种理论层次上的挑衅，Marian Ghanis 的影像作品《关于毁灭的简史》讲述的则是现实中的毁灭与重建，展厅中的一双屏幕的一面展示的是建于18世纪的古典主义建筑风格的卡塞尔博物馆，二战中这里遭受了英军轰炸，毁坏严重；另外一个屏幕上表现的是在阿富汗连年的战火中沦入废墟的Darul Aman王宫，王宫建于上世纪初，模仿

《无题（书的雕塑）》
Matias Faldbakken

上·弗里德里希广场，博伊斯（Beuys）当年在卡塞尔种下的橡树已经可以遮阳了
下·在森林公园散步骑车的途着，停下来看艺术

西方古典建筑风格，可谓开启了阿富汗走向现代化的进程。两个世界同一种建筑，完全不同的命运。当卡塞尔博物馆成为战后德国重建和复兴的象征的时候，喀布尔的复苏依然遥遥无期。Ghanis的作品成为一曲面对文明和毁灭的挽歌，充满诗意的空镜头让我们对人类自身的毁灭力无奈地叹息。

文献展对历史的反思还不只局限于人类自身的历史，文献展本身的历史也成为许多作品反思的对象。同威尼斯双年展比较，文献展更注重发掘艺术历史自身的资源，架上绘画也远远多过双年展，显然依旧承袭着文献展开启时候对现代派艺术做归纳总结的使命感。在文献展中央被称为“大脑”的部分展出了Giorgio Morandi画的瓶子，Man Ray的《被毁坏的物品》，这些老一辈艺术家的作品如同一幅浩大的拼图中散落的板块，当它们被重新拾起放入新的画面中时，历史在承传中又被赋予了新的含义。已故意大利艺术家 Alighiero Boetti上世纪70年代旅居阿富汗，在他建立的“一个酒店”里创作了他著名的作品地图；2010年年轻的艺术家的Mario Garcia Torres 追随着Boetti的足迹，决心重建Boetti 的已经消失的酒店，将Boetti的地图带回文献展。他的作品成了他对这次艺术活动的记录。

文献展的艺术总监将面对当下世界的思想状态用展览所在的四个城市作为寓言：卡塞尔表达的是呈现，喀布尔代表着沦陷，开罗是未来的希望，Banff是思想的回归。面对卡塞尔呈现的艺术状态，艺术反映出的人类卓越的创造力，从远古到今天都不曾屈从于任何外界的强权而妥协，艺术呼唤我们参与到当今世界的

1. 颜磊展厅内部
2. 颜磊展厅外观众排队等候
3. 莫兰迪 (Giorgio Morandi) 静物实物展示
4. 莫兰迪 (Giorgio Morandi) 静物作品

社会变迁、政治改革，参与到民主进程中，做环保斗士，做历史和传统的保护者；虽然我不能完全赞同用一个加拿大安静富裕的小城作为人类思想回归的总结，一个西方福利社会中的世外桃源最多只是人类追求美好生活其一的理想国，但它表达的是一种愿望。在欧洲债务危机正在重新整顿着世界经济实力的秩序、贫富差异仍然是当今世界急于面对的现实面前，卡塞尔文献展给我们的启示着是跨越时间和地域，涉及人类过去、现在和未来的思想状态。这里有人类本源的对大自然的向往和当今世界人与自然和谐共建的愿望；它的精神充满着宇宙浪漫主义的精髓，通过艺术，展现了一种哲学不能达到的表现；它吟唱的是对创建文明的讴歌和对摧残文明的哀歌。在这里，文献展呈现出的当下世界的思想状态是浪漫的，也是伤感的，同时也有乐观的、积极的。它带着面对世界的梦想，用陨石的视角看世界，通过艺术回顾历史，鉴定当下；通过艺术，让梦想变成现实。

(本期卡塞尔文献展图片供稿：靳卫红、凯梅、卞卡)

责任编辑：靳卫红

