

他们获得了“金狮”

由艺术家安妮·伊姆霍夫 (Anne Imhof) 所代表的德国馆摘获本届金狮奖最佳国家馆奖项

第57届威尼斯双年展于2017年5月13日至11月26日在威尼斯举行。本届双年展由克里斯汀·马塞尔 (Christine Macel) 担任，参加本届双年展的120余位艺术家中，有103位是首次参加主题展。主题展将分为9个“跨展馆”(trans-pavilion)，以叙事线索铺陈展开，以“艺术家与书籍馆”(Pavilion of Artists and Books) 开始，“时间与永恒馆”(Pavilion of Time and Infinity) 结束。当地时间5月13日本届威尼斯双年展金狮奖颁奖仪式在威尼斯双年展总部 Ca' Giustinian 举办。由苏珊娜·普费弗 (Susanne Pfeffer) 策划、艺术家安妮·伊姆霍夫 (Anne Imhof) 所代表的德国馆摘获本届金狮奖最佳国家馆奖项。评委会表示，德国馆呈现了一个强有力又令人不安的装置展览，展现了一系列与我们所处时代息息相关的迫切问题，将观者推向焦虑的状态。安妮·伊姆霍夫的作品用精炼独到到图像、身体、声音和物件，对德国馆所在的建筑本身作出了一次创新的回应。

安妮·伊姆霍夫：躯体与现实间的空隙

在“艺术万岁”的主题下，第57届威尼斯双年展的主题展馆聚焦于艺术家本体，在对人类古老传统、土地、色彩等的探寻中，呈现出艺术自由、欢愉且神秘的一面。然而安妮·伊姆霍夫 (Anne Imhof) 却在德国馆中，构建了一个与之对立、充满抑郁的空间，名为“浮士德”(Faust) 的表演从中上演。在这个时空不断变换的表演中，伊姆霍夫以强硬的姿态揭示了躯体中暗含的权力与暴力。在强大的现实主义驱动下，我们得以窥见不安的现实与自我。

威尼斯双年展的德国国家馆有它沉重而黑暗的记忆。这座第三帝国时期的“伟岸”建筑，有着无法摆脱的纳粹梦魇。战后经过多次公众讨论，这座建筑得以保留。伊姆霍夫曾与本次德国

馆策展人苏珊娜·普费弗谈到，她在初见展馆时的震撼和不知所措，如何填满这个巨大的空间？然而也正是这种“空”给了艺术家灵感：保留其透明性。这座建筑不需要任何粉饰去掩盖它的历史，伊姆霍夫可以用她的方式去回应这种荒芜。

最终展现出近乎透明的多场域空间：水平面之上，可供表演者站立的玻璃平台被安置于墙面中间；玻璃地板之下还存在一个狭小地带，由金属网状支撑结构划分出多个空间，其间散落着各式日常用品：盛放食物的金属罐、毛巾、打火机、床垫……身着黑色服装的表演者三两成群地缓慢移动：有的赤裸上身，有的悬于带上，有的则不断敲打上方的玻璃地面。这种局促的压抑感使观者仿佛置身于动物园，隔着玻璃观看被囚禁的动物。艺术家以此不安的方式影射出诸多现实问题：究竟谁是一个社会中被融合的，谁是被疏离的？谁是规则的制定者，谁又是受众？强权与软弱，专制与暴力，抵抗与自由，无疑是这件表演作品探讨的核心。毫无疑问，伊姆霍夫作品的名称让人联想到歌德。然而“浮士德”还有一层字面意义，即“拳头”。表演者握紧的手不时锤向玻璃，成为一种暴力的意向，当我们把拳头对准他人的同时也对准了自己。

在近5小时的“浮士德”中，伊姆霍夫融合了众多元素：雕塑、绘画、行为、音乐，甚至动物。入口围栏内的两只猎犬，无论作为一件装饰品、财产或是象征物，都丰富了作品的维度，使整个表演不仅发生在室内，而且延伸到户外。艺术家借由这种方式，使观众在进入或离开展区时仍能保持一定的情感强度。随着时空推移，表演本身也成为一幅流动图景。表演者呼出的气息，打火机燃烧时存留在玻璃上的印迹……从这个意义上，艺术家的确创造了一种新的动态绘画。

伊姆霍夫作品中的现实主义始终与社会反思密不可分。作为一个表演艺术家，躯体是其表达的重要媒介之一。它不再仅仅是覆盖我们的皮相，作为人类存在的空间，它提供了各种物质与精神实验的可能性。伊姆霍夫在作品中不断观照社会与个体，反思权力结构如何对我们的躯体产生影响，进而又如何渗透到一个身体持续不断被优化的时代。当然，这也是科技对人类产生优劣影响的一个层面。这种不断游走于正反两极的实践使艺术家在躯体与现实之间找到了得以窥见人性的可视空间。它不仅描绘出社会的全景图，同时也映照了个体的生命轨迹。

撰文/韩姝

第57届威尼斯双年展其他获奖名单

本届威尼斯双年展金狮奖由米兰策展人弗兰西斯卡·阿尔法诺·米格列提 (Francesca Alfano Miglietti)、索菲亚王后艺术中心 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia) 总监曼努埃尔·波加-维列尔 (Manuel J. Borja-Villel)、台北策展人及立方计划空间 (The Cube Project Space) 创始人郑慧华 (Amy Cheng) 等6名成员组成的评审委员会公布获奖名单。除了安妮·伊姆霍夫 (Anne Imhof) 所代表的德国馆摘获金狮奖最佳国家馆奖项外，在总策展人克里斯汀·马塞尔的推荐下，董事会将金狮奖终身成就奖授予了美国艺术家卡若琳·史尼曼 (Carolee Schneemann)。

金狮奖最佳艺术家

弗朗茨·艾哈德·瓦尔特 (Franz Erhard Walther)

弗朗茨·艾哈德·瓦尔特生于1939年，是德国雕塑领域的重要艺术家，开创了运用可穿戴的布料创作参与性雕塑的先驱，并曾多次参展卡塞尔文献展。作为本届双年展“艺术万岁”主题展的参展艺术家，瓦尔特的布料雕塑正在军械库展区的墙面上展出。

特别提名艺术家

查尔斯·阿特拉斯 (Charles Atlas)

查尔斯·阿特拉斯是电影与影像领域的先锋派人物。在40余年的创作生涯中，他一直在扩展其创作媒介的界线，用大量影响深远的风格、创作方式与技艺不断建立新的领域。艺术家本次在威尼斯双年展展出的两件影像作品均调用了华丽的视觉语言和精妙的剪辑，以诸多自然与人造美景的画面，重新审视了严酷与无奈、性与阶级的永恒议题。

彼蒂·哈利拉杰 (Petrit Halilaj)

彼蒂·哈利拉杰的作品极富想象力地扭转了军械库及中央馆 (Central Pavilion) 的建筑空间，使其与科索沃的历史及其童年记忆产生了巧妙的联系。

威尼斯双年展特别提名艺术家彼蒂·哈利拉杰

银狮奖最具潜力艺术新人奖

哈桑·汗 (Hassan Khan)

哈桑·汗1975年出生于开罗，是重要的中东当代艺术家。他的创作往往围绕舞蹈、音乐、声音和影像等展开，将个人的经历和周围的人物注入作品的叙事中。评委会认为，哈桑·汗的作品通过声音和视角，与观者之间建立起了微妙而亲密的联系。本次在威尼斯展出的《公共花园的构成》(Composition for a Public Park) 创造了一个政治性与诗性完美结合的沉浸式场域。

国家馆特别提名奖

巴西馆国家馆：狩猎场 (Chão de caça)

巴西国家馆为我们呈现了一个具有不平衡感的谜一般的空间。无论是展厅的布置结构，还是艺术家Cinthia Marcelle与导演Tiago Mata Machado合作拍摄的影像，都激起了我们对当今巴西社会的忧虑。