

蜕 (Transfiguration)

-- 荣荣、映里的影像世界

策展：巫鸿

“蜕”在古汉语里的本义是节肢动物和爬行动物在生长中“脱皮”的过程。由此引申出两方面的抽象含义，一是指某种脱胎换骨的深刻变化，特别是“蝉蜕”这个词成了仙人脱离肉身、获得永生的代用语。二是指生命变化所留下遗骸，称为“蜕质”、“蜕壳”或“蜕衣”，既以标识死亡的现实，又可寄托超越死亡的希望。英文中的动物脱皮 (exuviation) 不含这些诗意的隐喻，意义比较接近的一个词是“transfiguration”，指某种理想化的、不断趋于完美的变形和演化。这个英文词也具有宗教含义，在《圣经》中指耶稣复活后突然放出的光芒。

我把这个展览题名为《蜕》，是因为在我看来，这个词所含的诗意与荣荣和映里的摄影作品很有相互呼应、相互启发之处，因此为理解这些作品提供了一个可能的概念。而由于这个展览包括了这两个艺术家至今创作的最重要作品，可说是他们的联合回顾展，这个概念也可能进而显示出贯穿于他们艺术创作中的人性的因素：他们的感情、奋斗、启望以及灵感的来源。

两个艺术家都被神秘的、蜕变中的城市吸引。映里的《1999.东京》在她眼里是“黑暗之光诞生的幻影。光和黑暗交相辉映形成街头的风景，它们挣扎着追逐影子而得到自我，被它们吸收的世界失去了个体的存在。”在荣荣的《废墟》中，拆迁房屋的原来主人已不知去向，但所留下的壁饰和残损胶卷 -- 荒废和抛弃了的遗迹或遗物 -- 在冥冥中仍然含有生命。这些过去的生命引发出现在和将来的生命，因此废墟和鬼村又成为了《婚纱》的场所。

我们可以想像动物的脱皮必然是一种激烈的挣扎，也可以想像这种挣脱自身的挣扎必定具有难以言表的痛苦和快感。“挣扎”是荣荣和映里认识以前所独立创作的一个共同主题。荣荣的《东村》记录了中国实验艺术萌生时期的一些行为艺术作品，艺术家的挣扎、痛苦和渴望仍然打动今天的观众。映里为她的《灰色地带》(Gray Zone) 所写的说明以这个句子结束：“为了从无望中挣脱，让生命在无望不毛的世界中存在 -- 这就是Gray Zone。”两人分别拍摄了不少自摄像，这些作品的力度仍来源于摄影家挣脱自身 -- 扭曲和净化自身 -- 的启望。

美和青春成为了荣荣和映里两人相遇、相爱以后合作作品的主题。这些作品构成这个展览的最后一部分。如同是废墟之后的再生，依然纯净的自然复苏了，而他们投身拥抱这个令人惊叹的世界。这里，和谐取代了挣扎，感官的愉悦重新成为艺术的目的，甚至《富士山》的严寒也成了谱写欢乐的契机。在当今这个充满怨毒和纷争的世界上，看到“蝉蜕-成仙”这个古老理想仍然存在而且得到如此美好的表达，我感到宽慰。

§

从另一个角度说，由于“蜕”的本质是过程中的转化，这个概念就联系到目前国际艺术界所注意的一个艺术和理论上的重要问题，即“摄影”与“表演”的关系。在荣荣和映里的作品中，这种关系通过不同方式表现出来，也可以在不同层面上进行理解和诠释。

从基本表现和操作方式上说，这些作品反映了摄影/表演关系的三种基本形式：

(1) 摄影家与表演、行为艺术家合作，其摄影作品为这种“互动”的结果；(2) 摄影家自己同时是表演者和记录者，其作品为这种“双重身份”内在合作、互动的结果；(3) 摄影家和摄影家之间合作，同时是表演者和记录者，其作品既表现艺术家之间的合作，又体现每个艺术家多重身份间的互动。

在更深的层面上理解，当代摄影艺术越来越从对客观世界的记录转移到对艺术语汇的探索及对艺术家自我的发掘。“摄影”与“表演”间愈益密切的关系是这个大潮流的一个结果。实际上，今天的摄影艺术越来越具有表演的成分，而摄影家则越来越成为具有自发意识的镜头前和镜头后的表演者。

在我看来，荣荣和映里对“摄影”与“表演”的兴趣、思考和实践的持久性和深入程度，是他们在当代艺术中占有一个值得注意的位置，他们的作品也为这方面的理论探讨提供了丰富的个案。

因此，我感到把他们二人若干年来的作品集中起来，办这个展览，对于推动当代艺术的发展和理论研究是有意义的。从中国当代艺术的发展考虑，其在近年的迅速发展举世瞩目，但目前也面临一个不断深化和加强自身反省能力的问题，不但需要组织群展以反映整体现象，也要更多地研究个案，探讨单独艺术家的发展及其艺术探索所反映的问题。我策划这个展览的一个意图也在于此。

2003.8.于芝加哥

展览内容：

荣荣：

废墟《1996-1998年，北京》系列
《北京 东村》系列，1993-1998年
婚纱《1997-2000年，北京》系列
《自摄》系列，1994-1998年
碎片《1998年，北京》系列

映里：

《Maximax》系列，1998年
《1999 东京》系列，1996-1999年
《灰色地带》系列，1998-2000年
《自摄》系列，1996-2000年

荣荣&映里：

重返自然《中国 嘉峪关，2000年》系列
《中国 玉门关，2000年》系列
《中国 长城，2000年》系列
《芬兰 赫尔辛基，2001年》系列
《日本 富士山，2001年》系列
《奥地利 巴德·格伊森，2001年》系列
《中国 泸沽湖，2001年》系列
《中国 玉龙雪山，2001年》系列
《六里屯，北京》系列，2000-2003年
《我们在这里》系列，2002年