

罗伯特·劳森伯格
「夜幕与幻影」

伦敦伊利府邸
37 Dover St, London W1S 4NJ

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul

罗伯特·劳森伯格 「夜幕与幻影」

伦敦伊利府邸
37 Dover St, London W1S 4NJ

“总而言之，(劳森伯格)发明出来的是(...)能将整个世界带入其中的一种图像表面。”
—— 列奥·施坦伯格 (Leo Steinberg), 1972年

“作品的表面仿佛在沉思回旋，其银色、梦幻般的质感如同毛茸茸的潜意识渐渐浮出。这是属于绘画的气候，是属于劳森伯格的气候 —— 与生俱来、开放、且自由。”
—— 大卫·萨利 (David Salle), 2020年

《夜幕》(Night Shades)与《幻影》(Phantoms)是罗伯特·劳森伯格 (Robert Rauschenberg) 于1991年所作的两个金属绘画 (metal paintings) 系列，作品皆以铝板上的丝网印刷的照片与势态笔触构成。经过长达十年对金属的实验，这些作品都是统一的灰白色调，在《夜幕》系列中着重于颜色的明暗对比，而在《幻影》系列中则是突出其反光表面与空灵的透明效果。

这些如同梦境一般的图像会根据画面表面的光线、阴影以及反射而变化，时而出现，时而消失。它们不断回应着周遭的环境，与观众的感知玩游戏，同时还将在现实世界带入绘画中，不禁让人想起劳森伯格的著名格言：“绘画既属于艺术也有关于生活，两者均不可造。(我的工作在于两者之间的夹缝中)”。该展览与罗伯特·劳森伯格基金会 (Robert Rauschenberg Foundation) 合作举办，同时还将展出劳森伯格在创作这些作品时用到过的基础图片。

罗伯特·劳森伯格是二十世纪最具影响力的艺术家之一，他以极富创造力的方式将绘画、摄影和雕塑结合，从而彻底改变了绘画的表面。从八十年代中期开始，就在他短暂旅居智利的不久后，劳森伯格尝试将传统绘画所使用的画布换成了铜板、黄铜、青铜板，以及在《夜幕》和《幻影》中使用的反光拉丝铝板。劳森伯格对金属的使用可以追溯到他在早年间用工业废料和废金属制成的雕塑集合品系列，比如他的《元素雕塑》(Elemental Sculptures, 1953-59年)、《混合》(Combines, 1954-64年)和更后期的《过剩》(Gluts, 1986-89年/1991-94年)。在《夜幕》和《幻影》中，劳森伯格将金属用作承载图像的工具，既带有来自工业世界的现实参考，同时又是捕捉图像、印象和记忆的一面反光镜。

在《夜幕》系列中，劳森伯格将图像通过丝网印刷的方式转移到反光或拉丝的铝板上，并以手绘的方式在表面涂一种叫做 Aluma Black 的锈蚀。有时图像会被这种锈蚀的痕迹掩盖，留下令人印象深刻的一抹黑色；有时劳森伯格会将清漆与抵抗这种锈蚀的颜料混合，从而再为作品增加一层绘画的痕迹。而在《幻影》系列中，劳森伯格尝试了另外一种金属 —— 镜面的阳极氧化铝 —— 这种金属可以抵抗锈蚀，产生能够根据人的视点移动而变得若隐若现的光谱图像。正因为如此，《幻影》系列作为《夜幕》系列的延续，又如影子一般与之极为相似。

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul

作品的标题暗示着它们幻影般的效果，“Night Shades”一词意指一种长着深色浆果的有毒植物，而作为一个复合词，它也有“暮色”或者“幕帘落下”的意思。

那些丝网印刷的图片来源于1979年至1991年间劳森伯格在美国各地及海外旅行中所拍摄的照片，包括他为了“劳森伯格海外文化交流”项目 (Rauschenberg Overseas Cultural Interchange, 简称 ROCI) 而踏上多次旅行，该项目意在通过创意交流在全球不同文化之间达成共识。

劳森伯格将这些来自不同渠道与地点的图像元素集中在同一平面内，试图传达对互连关系的渴望。这些元素组合成机智且富有诗意的作品，鼓励观众在图像和文字之间发展自己的联想。其图像志也极为丰富多样，城市快照、柏林墙或马来西亚的一座寺庙等历史文物的照片，并排与树木、植物和动物的图像一起出现，不时还会加上一些充满活力与动感的手涂记号。然而，想要留住这些图像并不容易，它们的易逝和分明的层次也在暗示着记忆的飘忽不定。

在这次展览的画册中，艺术家大卫·萨利 (David Salle) 写道：“劳森伯格非常清楚如何让各种形式的物体相互侵入并产生影响，作品表面因此变得活力十足，从而得到一种图像结果，其本身就是更大、更深层的一部分。这些东西到底是什么，很难说，但它给人们的观看体验注入了一种提升感，一种在运动中、在高空观看的体验。”

劳森伯格在作品中使用那些记录着自己过去的记忆与经历的照片也暗示着一种自我反省与回顾。一切也许并非巧合，就在劳森伯格创作《夜幕》和《幻影》的1991年，同年好几场劳森伯格职业生涯中最盛大的展览在全球各地展开，举办机构包括纽约惠特尼美国艺术博物馆 (Whitney Museum of American Art)、华盛顿国家美术馆、以及休斯顿曼尼尔收藏馆 (Menil Collection)。近年几场重要的回顾展在伦敦泰特现代美术馆 (2016年)、纽约现代艺术博物馆 (2017年) 以及旧金山现代艺术博物馆 (2017年) 举行。

展览「夜幕与幻影」将出版附有完成插图的画册，其中收录了由艺术家大卫·萨利 (David Salle) 及作家莎拉·弗伦奇 (Sarah French) 执笔的文章。

关于艺术家

美国艺术家罗伯特·劳森伯格 (Robert Rauschenberg, 1925-2008年) 在其六十年的职业生涯中有着在众多领域中的实践经历和项目合作, 多年来他一直秉持着对新技术与材料不断探索的实验精神。尽管他反对加入任何艺术流派, 劳森伯格仍然被视作是在抽象表现主义运动 (Abstract Expressionism) 之后推动了所有战后艺术发展的重要先驱。

劳森伯格曾就读于堪萨斯城艺术学院 (Kansa City Art Institute) 和巴黎朱利安美术学院 (Académie Julian), 但对这位年轻的艺术家影响最深的教育经历是在北卡罗莱纳州以先锋实验出名的黑山学院 (Black Mountain College)。在那里他师从包豪斯 (Bauhaus) 教授兼画家约瑟夫·阿尔伯斯 (Josef Albers), 并结识了作曲家约翰·凯奇 (John Cage) 和编舞家摩斯·肯宁汉 (Merce Cunningham), 并与他们成为了终身的好友和艺术合作伙伴。他们三人共同参与了《剧场作品 No.1》(Theatre Piece #1, 1952年), 该作品现已被公认为是第一次“偶发艺术” (Happening) —— 涵盖诗歌、音乐、舞蹈、电影、以及从天花板垂下的劳森伯格的《白色绘画》(White Paintings, 1951年) 等一系列多媒体艺术表演。凯奇后来将《白色绘画》深刻地形容为“光影与颗粒的机场”、将“一切落在它们身上的东西捕捉”, 并公开将该作引用为他自己的作品《4分33秒》(1952年) 的创作灵感来源, 《4分33秒》为大众对环境音乐 (ambient sound) 的认知提供了一个重要框架。

1953年底, 劳森伯格开始将一连串的现成材料和物品整合到他的《红色绘画》(Red Paintings, 1953-54年) 系列中, 从而发展出了他极具开创性的《混合》(Combines) 系列。这些作品融合了从山羊标本、路牌到棉被等众多物品, 消除了绘画与雕塑之间的界限, 并在观众与作品之间引入了一种全新的关系。1962年, 劳森伯格开始创作一系列结合势态笔触和丝网印刷图像的绘画作品, 这些图像取自于报纸、杂志和他自己拍摄的照片。在纽约犹太博物馆组织的第一次劳森伯格回顾展 (1963年) 之后, 劳森伯格在1964年威尼斯双年展上被授予金狮奖。

劳森伯格毕生致力于与全球表演者、工匠和工程师进行合作, 而在这随后的几十年中, 他的所作所为皆证明着这位艺术家对此的决心。除了为摩斯·肯宁汉、崔莎·布朗 (Trisha Brown) 和保罗·泰勒 (Paul Taylor) 等艺术家的前卫作品设计灯光、布景和服装外, 他还编排了自己的表演作品《鹈鹕》(Pelican, 1963年)。他与工程师比利·库吕维 (Billy Klüve) 共同创立了“艺术与科技实验” (Experiments in Art and Technology, 简称 E.A.T.) 组织, 旨在鼓励艺术家和工程师搭配进行项目合作。与库吕维一起, 劳森伯格创造出了带无线晶体管收音技术的《神谕》(Oracle, 1962-65年), 以及响应式灯光装置《发声》(Soundings, 1968年)。

1970年, 劳森伯格在佛罗里达州的俘虏岛 (Captiva Island) 定居, 在那里他创作了一系列关注物质性的作品, 包括用废弃盒子制成的墙上雕塑《纸板箱》(Cardboards, 1971-72年) 系列, 以及丝制的《帆船》(Jammers, 1975-76年) 系列。他对印刷技术的实验还在各种媒介上继续进行, 创作出了一系列包括织物溶剂转移的《淡霜》(Hoarfrosts, 1974-76年), 多媒体作品《扩散》(Spreads, 1975-83年), 以及1980年代至1990年代的金属作品, 包括《光泽》(Shiners), 《城市波旁酒》(Urban Bourbons) 和《北方》(Borealis), 还有《夜幕》及《幻影》等系列作品。

除了专注于自己的创作实践外, 劳森伯格还一直为众多艺术家们甚至整个艺术群体发声。1970年的九月, 他创建了非营利组织“零钱基金会” (Change, Inc.), 旨在帮助艺术家解决燃眉之急。1984到1991年, 他亲自出资创立了“劳森伯格海外文化交流” (ROCI) 项目。为了完成这个大规模的全球巡回计划, 劳森伯格造访了十个国家, 包括墨西哥、智利、委内瑞拉、中国、日本、古巴、苏联、德国和马来西亚, 希望通过艺术创作的过程激发出跨文化的对话和理解。

媒体联系

Catherine Boteler
catherine@ropac.net
T +44 203 813 8400
M +44 7533 636 827

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul