

罗斯玛丽·卡斯托罗
Rosemarie Castoro

运动
Working Out

2022年4月6日 – 5月21日
伦敦伊利府邸

Thaddaeus Ropac
London Paris Salzburg Seoul

罗斯玛丽·卡斯托罗

Rosemarie Castoro

运动

Working Out

2022年4月6日 – 5月21日
伦敦伊利府邸

罗斯玛丽·卡斯托罗 (Rosemary Castoro, 1939-2015年) 是纽约极简和后极简艺术领域的核心人物。本次展览是艺术家在英国的首次个展, 呈献跨越四十载的跨学科艺术创作。展览聚焦卡斯托罗于70年代创作的巨型“笔触”(Brushstrokes) 系列和石膏雕塑, 同时展出建筑干预作品《裂缝》(Cracking) 的场域特定再现, 及其职业生涯后期创作的一组重要金属焊接作品。

展览标题引用艺术评论家和策展人露西·利帕德 (Lucy R. Lippard) 的文章《Working Out》(1975年), 以凸显卡斯托罗的艺术创作方法注重身体之特性——这是由她的舞蹈背景所决定的。卡斯托罗在布鲁克林的普拉特学院学习时, 便在实验舞蹈和编舞中找到早期的创作灵感, 随后在60年代, 她曾与编舞家伊冯娜·雷纳 (Yvonne Rainer) 合作。回顾卡斯托罗一生的创作, 其作品均表现出明显的表演特征和对空间及运动的理解。

“卡斯托罗的连续动作关注线条, 将之作为一种形式的解决方案。尽管作品由性的张力所驱动, 但动作实在太快, 以至于无法呈现感性的特质; 它也过于克制, 无法释放所有的能量; 它透过一种极其结构化的紧张状态存在, 而力量通过身体隐喻及将其投射[.....]至空间来表达, 其中亦体现卓绝的身体智慧。”

——露西·利帕德, 1975年

60年代, 罗斯玛丽·卡斯托罗在极简主义和概念艺术的语境下, 形成她独树一帜的艺术风格。其时, 她与同为艺术家的合作伙伴卡尔·安德烈 (Carl Andre) 共用一个苏豪区的阁楼, 这里后来成为劳伦斯·韦纳 (Lawrence Weiner)、理查·隆恩 (Richard Long) 和索尔·勒维特 (Sol LeWitt) 等艺术家的创意交流枢纽。尽管她是纽约艺术界的核心人物, 卡斯托罗并未像同时代的男性艺术家那样获得同样的知名度和机构支持, 也未能同样在国际上声名鹊起。1968年尤金·古森 (E.C. Goossen) 在纽约现代艺术博物馆 (MoMA) 策划了大型展览“关于真实的艺术” (The Art of Real), 但她却被排除在外。这反映当时社会对女性的态度, 而卡斯托罗也由此偏离极简主义创作主流。

露西·利帕德是卡斯托罗作品的早期拥护者。她在开创性的“数字展览” (Number Shows) 系列中多次展出卡斯托罗的创作, 包括1969年9月在西雅图世博会展馆的“557,087”, 几个月后在温哥华艺术馆的“955,000”。近年来, 卡斯托罗的作品在国际上广泛展出, 包括在蓬皮杜艺术中心、洛杉矶当代艺术博物馆 (LACMA)、洛杉矶艺术与建筑中心 (MAK), 以及在日内瓦现代与当代艺术博物馆 (MAMCO) 和巴塞罗那当代艺术馆 (MACBA) 的个人展览。她的巨型环氧树脂睫毛形装置《睫毛的国度》 (Land of Lashes, 1976年), 曾于2018年Thaddaeus Ropac伦敦的群展“Land of Lads, Land of Lashes”中展出。

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul

罗斯玛丽·卡斯托罗, 《Shadow Flasher》, 1979年. 250 x 74 x 84 厘米。摄影: Michael Brzezinski

1971年, 在回应艺术史学者琳达·诺克林 (Linda Nochlin) 的文章《为什么没有伟大的女性艺术家?》(Why Have There Been No Great Women Artists?) 时, 卡斯特罗回忆道画廊主李欧·卡斯特里 (Leo Castelli) 曾表示非常喜欢她的画, 并以为画的创作者“是个男孩”。卡斯特罗听完这一席话的回应则是回到工作室, 开始创作她的下一个作品。

“我变得充满敌意。这让我一直工作, 最终把自己孤立起来, 在工作室内感到极其郁闷, 开始对任何与我擦肩而过的人咆哮。我移开天花板, 弄裂房间, 把颜料扔到街上。[...]我认为艺术家超越所有的界限, 不应该根据方便的学术分类而进行区隔, 哪怕这是策展人提出的——更不用说社会提出的。”

——罗斯玛丽·卡斯托罗, 1971年

卡斯特罗不喜欢简单的分类定义, 她认为自己是“画家雕塑家”。她既不完全属于极简主义, 也不自称为女权主义者, 她被利帕德定义为“通晓极简主义并将之颠覆和超越”的女性艺术家之一。她的作品拥有身体和性的元素, 这在强调理性和数学原则的极简主义中是极少见的。她视作品为“观察自己”和“体现性征”的场所, 通过引入生物和传记元素将自己投射到创作中。由此, 情色化的抽象表现形式在极简主义和被赋权的女性身份之交汇处得以充分彰显。

罗斯玛丽·卡斯特罗正在制作《Party of Nine》，1972。

罗斯玛丽·卡斯特罗的早期绘画探索复杂的色彩关系，自1970年左右开始，她则使用单色创作，其中部分原因是回应当时正在进行的越南战争。她分享道，1972年，她的“笔触被折断，并落在工作室的砖墙上”。巨型笔触通过扫帚或其他非艺术专用的刷子制作，将石膏、塑型剂和大理石粉的混合物涂抹在美森耐 (Masonite) 纤维板上，留下壮观的手势条纹，随后，卡斯特罗将石墨嵌入其中。她再小心翼翼地切割出不同形状，用刀锯创造出精致、零碎的边缘，加强笔触在墙面被放大的视觉效果。

最早的“笔触”系列由单一的流动笔触组成，其后则发展成多部分的墙面“笔触”装置，如《模仿》(Mimic, 1972年)。这些作品通常被安置于展厅的角落，仿佛是展厅的一个有机部分，如《转角处》(Corner Cut, 1972年)；或从天花板逆向生长，如《刘海》(Bangs, 1972年)。艺术作品和建筑之间的相互作用代表了艺术家的夙愿，即“将自己视作一座建筑……自己的一部分从墙的不同地方延伸出来”。利帕德写道，“笔触迅速获得充满灵性的生命力，并从抽象的形态发展到[.....]类似发夹状的棍状人物——如《融入》(FITTING IN, 1973/2016年)中，仿佛‘街道上相互关联的一群人’”。卡斯特罗将这些小型人物的组合称为“墙体雕塑的外骨骼生灵”，它们传达人类姿势、社交聚会和身体运动的本质。

大约在同一时间，卡斯特罗也在尝试其他建筑干预，如《小型葬礼》(Small Burial, 1973年)。她描述在加州大学弗雷斯诺分校教授雕塑时，她“失去了纽约人潮涌动的气氛”，因此“感到孤独。而这种孤独通过盯着一桶铁丝得到缓解”。她用这些铁丝、美森耐纤维板、石膏和塑型剂，创作了树枝模样的钟乳石，垂坠于天花板。她之后提到：“人们的根穿过我邻居的地板长到我棺材般的公寓里。回到纽约后，园艺抚平了我的情绪。我意识到，埋葬一些东西可以让它生长。”

基于艺术家1969年的作品《裂缝》，展览特别重现了这件场域限定的建筑干预作品。其创作概念形成于那年3月，艺术家在午夜骑车回家时，一罐白色颜料漏出，在其身后留下一条线性小路。受到启发，她于是在自己的阁楼内画了一条分界线：“由于需要更清晰地区分生活和工作功能，阁楼被一条闪亮的铝胶带线分割开来。一边是生活，另一边是艺术。线是现实，绘画则用来描述功能。我为自己设置障碍，并跨越它，仿佛走入画中。”1969年4月，她用蜿蜒的银胶带线“打破”纽约第13街沿线的人行道，随后又在纽约的宝拉·库珀画廊 (Paula Cooper Gallery) 和西雅图世界博览会中心内用类似的方式呈现作品。

罗斯玛丽·卡斯特罗于80年代末开始利用焊接创作，多年来不断完善她的技能和方法。她的多部分雕塑装置《山脉》(Mountain Range, 2003年)透过弯曲的线条和复杂的褶皱呈现出其最深奥的表现方式。“我目前正在焊接不锈钢制的独立拱门，以创作一条连续的山脉”，她写道。在这之前，她还创作了一系列质感空灵、手工成型的金属网，艺术家称之为“蚊网”(Mosquito Networks)。制作作品时她在意大利教书，因此无法使用焊接设备完善的工作室。然而，无论是用双手还是用电弧制作，卡斯特罗与作品保持紧密的身体接触，这一理念也贯穿了她的整个艺术生涯。

驻巴黎作家瑞秋·斯特拉 (Rachel Stella) 为展览撰写了专文，她目前正在编写一本关于罗斯玛丽·卡斯特罗的著作。

罗斯玛丽·卡斯特罗,《山脉》, 2003年. 焊接不锈钢制, 9组. 350 x 650 厘米

关于艺术家

罗斯玛丽·卡斯特罗1939年出生于布鲁克林，在纽约生活及创作直至2015年去世。在日内瓦现代与当代艺术博物馆 (Museum of Modern and Contemporary Art, Geneva) (2019年) 和巴塞隆纳当代美术馆 (Museum of Contemporary Art, Barcelona) (2017年) 举办了大型身后回顾展。她的作品还在洛杉矶郡立美术馆 (Los Angeles County Museum of Art) (2017年)、华盛顿特区国家艺廊 (National Gallery of Art, Washington, D.C.) (2016年)、里约热内卢现代艺术博物馆 (Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro) (2014年)、纽约水牛城奥尔布赖特·诺克斯美术馆 (Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York) (2012年) 和纽约皇后区P.S.1当代艺术中心 (MoMA PS1, Queens, New York) (2003年) 的群展中展出。

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg Seoul