

新闻稿

安塞姆·基弗 「谁此时没有房子」

2022年9月1日至10月22日

首尔堡垒山
首尔市龙山区独秀堂路122-1号2楼

安塞姆·基弗, 《谁此时没有房子》, 2016-2022
乳液、油、丙烯酸和虫胶、铅、绳子、电解的沉积物、粉笔、画布, 190 x 330厘米 (74.8 x 129.92英寸)

主呵，是时候了。夏天盛极一时，
把你的阴影置于日晷上，
让风吹过牧场。
让枝头最后的果实饱满；
再给两天南方的好天气，
催它们成熟，把
最后的甘甜压进浓酒。
谁此时没有房子，就不必建造，
谁此时孤独，就永远孤独，
就醒来，读书，写长长的信，
在林荫路上不停地
徘徊，落叶纷飞。

—莱纳·玛丽亚·里尔克《秋日》
(Herbsttag) 1902年
中文版由北岛翻译。

展览「谁此时没有房子」(Wer jetzt kein Haus hat)，首度展出国际知名德国艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)的一系列新作品，向奥地利诗人莱纳·玛利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)致敬。这次展出的15幅绘画，灵感源于里尔克献给秋天的诗句。安塞姆·基弗的作品绘画了树和落叶的剪影，由秋天丰富的棕色迈向冬天的灰色，呈现了画家和诗人对短暂、衰败和时间流逝的著迷。“里尔克的诗已经在我的记忆盘旋了60年。很多诗都在我心头萦绕，在我的灵魂中，偶然它们就会出现。”基弗根据自己在伦敦海德公园拍摄的照片创作，他回忆起那盛极的阳光：“我被那爆炸性的色彩、压倒一切的自然景观震慑了。秋叶的光和颜色如此强烈，让我马上回到酒店取来摄影机，开始创作。”

展览中展出的新作品，灵感来自莱纳·玛利亚·里尔克

的诗歌,尤其是《秋日》(*Herbsttag*, 1902年)、《秋天》(*Herbst*, 1906年),以及《秋日的结束》(*Ende des Herbstes*, 1920年)。里尔克(1875-1926)是现代主义文学的先驱,以其强烈的抒情风格而闻名,这种风格奠基在他对世界深刻敏感的观察和印象,及极其私密的象征之上。“谁此时没有房子,不必建造”,是《秋日》一诗最后一节的第一句,而艺术家亦在展出的画作上,亦亲手写了这首诗。

在诗歌中,基弗找到一种永恒的语言,能表达人类经验的复杂性。他解释,“我以图像思维思考。诗帮助我做到这一点。它们像大海中的浮标。我游向它们,从一个到另一个。在过程中,如果没有它们,我会迷失。它们是无边无际的浩瀚中,令事物聚合的把手。”艺术家没有选择描绘诗句,而是让文字和影像在他身上产生共鸣、让它们在画布上融合和变异,有如通过一个炼金术过程。“我一直在与这些诗人保持连结,”安塞姆·基弗表示,“我与他们有一种关系,我呼唤他们。当我画了一些东西时,我会向他们征求评论。因此,与其说我引用他们,不如说我和他们一起生活,与他们交谈。”这流露在物质上、在丰富的色彩和光油上,构成了画作中最为突出的叶子,它们郁烈的触感暗示了知识和历史的积累,年复一年,层复一层。

在他秋冬系列的画作中,安塞姆·基弗融入铅和金叶两种材料,象征了古代炼金术过程的开始与结束。在整个中世纪中,全球都透过炼金术这门古老的科学,试图将最基本的金属转化为最珍贵和纯净的金属。铅是艺术家作品中反复出现的元素,对安塞姆·基弗来说,“唯

安塞姆·基弗,《谁此时没有房子,不必建造》,2022
画布、乳胶、油、丙烯酸、虫胶、铅和绳子,190 x 280 cm (74.8 x 110.24英寸)

安塞姆·基弗,《谁此时没有房子,不必建造》,2022
118块红土草砖,83 x 288 x 183 cm (32.68 x 113.39 x 72.05 英寸)

一足以承载人类历史重量的材料”(the only material heavy enough to carry the weight of human history)。艺术家将之与黄金并列,两者共同成为精神启蒙、超越和重生的隐喻,并在四季循环中找到了呼应。

在艺术家研究炼金术过程中,有一个核心信念:所有不同的物质和生命形式都是由四种基本元素构成的。在展览和里尔克的诗歌中,可以感受到人类世界和自然世界之间的深刻联系。在他的诗句中,夏天转秋,秋天转冬,诗人把精神界、自然界和人类世界交织,并以此完结这首启发展览题目的诗:“谁此时没有房子,不必建造/谁此时孤独,将永远孤独/就醒来,读书,写长长的信/徘徊在林荫路上,起落/不断,落叶纷飞。”(Whoever is alone now will remain so for a long time, / will stay up, read, write long letters, / and wander the avenues, up and down, / restlessly, while the leaves are blowing)

在展览中央,一个泥砖装置深刻地令人联想起护荫的缺席,将人造的东西与自然界的循环联系起来。在战后德国长大的安塞姆·基弗,小时候在被炸毁的房屋废墟中玩耍。砖块因而成为他艺术实践中反复出现的主题,象征人类历史核心中,一种对破坏的倾向,同时是一种重建与重生和潜在力量。

安塞姆·基弗选择在他的树木和落叶的画作中心放置一座砖屋,也是为人类处境与自然界的周期建立对话。在过去或现在、半建立或半毁灭之中,装置让观众辨清和思考个人,以及时间流逝和季节变化等更普世的事情。在黑暗和衰败中,绘画似乎渗透出与里尔克的诗同样的希望,“但有人掌握秋叶的散落/自他的手中无尽温柔”。

关于艺术家

安塞姆·基弗 (Anselm Kiefer) 持续关注文化记忆、身份和历史, 使他作品有多层次的主题, 并往往辅以各种历史、神话和文学的素材。当中包括引用希腊和日耳曼神话、炼金术和基督教的象征主义、著名中世纪抒情诗人瓦尔特·冯·福格尔魏德 (Walther von der Vogelweide)、生于罗马尼亚的诗人保罗·策兰 (Paul Celan)、法国诗人及评论家沙鲁·波杜黎 (Charles Baudelaire)、俄罗斯未来主义者维克多·赫列勃尼科夫 (Velimir Khlebnikov) 和奥地利战后诗人英格博格·巴赫曼 (Ingeborg Bachmann) 等人的著作。

在过去四十年, 基弗将不同媒介的作品中反复出现的主题、意念和组合, 透过积累、混合及重新制作, 从而建立他的创作实践。材料的语言在他作品中的角色至关重要, 所以作品往往带有沉积的地质纹理。铅、混凝土、泥土、干枯植物、玻璃、铁丝网以及加入现成物品如书本、镰刀和模型船等, 衍生有高度象征意义的联系。

虽然他很多作品都可以在他战后德国的身份背景下解读, 但基弗对神话和纪念的关注, 涵盖整段人类历史。这不仅表现在作品的主题上, 也表现在作品形式自身, 透过处理材料和利用纹理, 他浓厚的作品暗示了历史的积累, 年复一年, 层层堆叠, 磨蚀的表面似乎反映出时间的流逝。艺术家故意将画布和雕塑置于室外, 让作品被不同元素风化: “我需要自然、天气变化, 需要热与冷。有时我把我的画放在雨中, 我把酸性液体、泥土或水砸向它们。” 守护知识是基弗一个重要的主题, 他广泛研究历史和文学, 启发自己的创作实践。这从他海量的艺术家书籍和书籍雕塑中可见一斑, 这些书籍代表着学习、宗教和文化的重要宝库。他以自己独特的笔迹, 在作品上刻下诗歌、语录和名字, 向塑造知识和建构我们理解世界方式的前人致敬。

基弗1945年生于德国多瑙辛根。自1992年以来, 他一直在法国工作, 在法国巴黎和巴尔扎克生活及工作。这位艺术家在入读卡尔斯鲁厄美术学院 (Academy of Fine Arts in Karlsruhe) 之前, 曾经学习法律、文学和语言学。1980年, 他入选第39届威尼斯双年展的西德馆 (West German Pavilion at the 39th Venice Biennale), 此后他举行多个国际级个展, 包括在杜塞道夫美术馆 (Städtische Kunsthalle Düsseldorf) (1984年)、芝加哥艺术学院 (Art Institute of Chicago) (1987年)、柏林新国家美术馆 (Nationalgalerie, Berlin) (1991

年)、纽约大都会艺术博物馆 (Metropolitan Museum of Art, New York) (1998年)、巴塞尔贝耶勒基金会 (Fondation Beyeler, Basel) (2001年)、毕尔包古根汉美术馆 (Guggenheim Bilbao) (2007年)、伦敦皇家艺术学院 (Royal Academy of Arts, London) (2014年)、巴黎庞毕度中心 (Centre Pompidou, Paris) (2015年)、法国国家图书馆 (Bibliothèque Nationale de France) (2015年)、维也纳阿尔贝蒂娜博物馆 (Albertina, Vienna) (2016年)、圣彼得堡隐士庐博物馆 (State Hermitage Museum, St. Petersburg) (2017年)、巴黎罗丹博物馆 (Rodin Museum, Paris) (2017年)、纽约大都会艺术博物馆布劳耶分馆 (Met Breuer, New York) (2018年)、奥斯陆阿斯楚普费恩利现代艺术博物馆 (Astrup Fearnley Museet, Oslo) (2019年)。

基弗在1999年被授予日本皇室世界文化奖 (Praemium Imperiale), 并在2008年获得德国书商和平奖 (Peace Prize of the German Book Trade)。2007年, 他是继乔治·布拉克 (Georges Braque) 之后, 首位受委托为巴黎卢浮宫制作常设装置的艺术师; 2018年, 他的场地特定雕塑《蛇形标志》 (Uraeus) 在纽约洛克斐勒中心 (Rockefeller Center, New York) 前展出。

2020年, 法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 委托安塞姆·基弗在巴黎先贤祠创作一个永久性的装置艺术。艺术家献给保罗·策兰 (Paul Celan) 的展览, 展示了大的大型作品, 亦曾于2021—22年在巴黎大皇宫 (Grand Palais Éphémère) 展出。他的作品目前曾在威尼斯的总督宫 (Palazzo Ducale in Venice) 展出至2022年10月29日。

安塞姆·基弗, 2014年。照片: Charles Duprat

所有图片©安塞姆·基弗。摄影:Georges Poncet

媒体垂询

Johanna Lou

j@mmetaphor.com

+852 9608 9530

与我们分享你的想法

@thaddaeusropac

#thaddaeusropac

#anselmkiefer