

当代艺术家应该如何表达女性的困境？ | 展览推荐

ELLEMEN睿士 10月9日

“注意！内有活体生物，请小心轻放。”

在标注了如上字眼的木制集装箱中，暧昧模糊的视野里隐约可见女人蜷缩在狭小的空间、不断移动着身体，触碰到箱壁的身体部位挤压出轮廓与痕迹。散落在展厅入口及各处的装置 Transport Crates 是瑞士艺术家马克（Marck）2019年的作品。

《马克的木箱摇滚》展览现场，2021，Bluerider ART 上海·外滩

深受1960年代实验艺术运动激浪派（Fluxus）成员白南准（Nam June Paik）和录像艺术（Video Art）早期实践者沃尔夫·福斯特尔（Wolf Vostell）的影响，马克以独到的“录像雕塑”创作而闻名。

以录像与雕塑装置相结合，消除传统雕塑艺术的静止性，在边界模糊的影像循环中运用相对较短的连续镜头诠释场景中的情绪，并且将其背后的观点和问题抛给观众，马克的创作方式为装置艺术提供了全新的思考维度和方向。

《马克的木箱摇滚》展览现场，2021，Bluerider ART 上海·外滩

“录像雕塑是40岁后的摇滚乐。”马克运用木箱的框架与女性形象重新定义虚构场景的比例，并与边框之外的装置以及观众本身形成互动。

他的作品不是看一次就会知晓全部情节的故事，而是能让观者在重复观看的驻足间捕捉到动态影像所要传递的情绪并且得以拥有各自出发于不同角度的独特解读。从标题到影像，从人物到场景，马克不在作品中预设视角与答案，而是借由录像雕塑将问题抛给观众。

Marck, Golden Cage, 2021

Marck, Sleepless, 2021

以艺术家康丁斯基（Wassily Kandinsky）发起的 Der Blaue Reiter (The BlueRider, 蓝骑士) 艺术团体命名并秉持其精神，BlueriderART 由王薇薇女士（Elsa Wang）于 2013 年创立，并在 2021 年 5 月于上海开设大陆首个空间。9 月 11 日，马克在中国大陆的首次个展《马克的木箱摇滚》（Marck's Rock Box）在 Bluerider ART 上海·外滩开幕，展出了近 20 件极具话题性的经典录像雕塑作品。

此外，此次的展览更是以《木箱》（Transport Crates）的理念为蓝本，将拥有一面半透明可视面的木制集装箱开放给现场观众进入体验和互动。

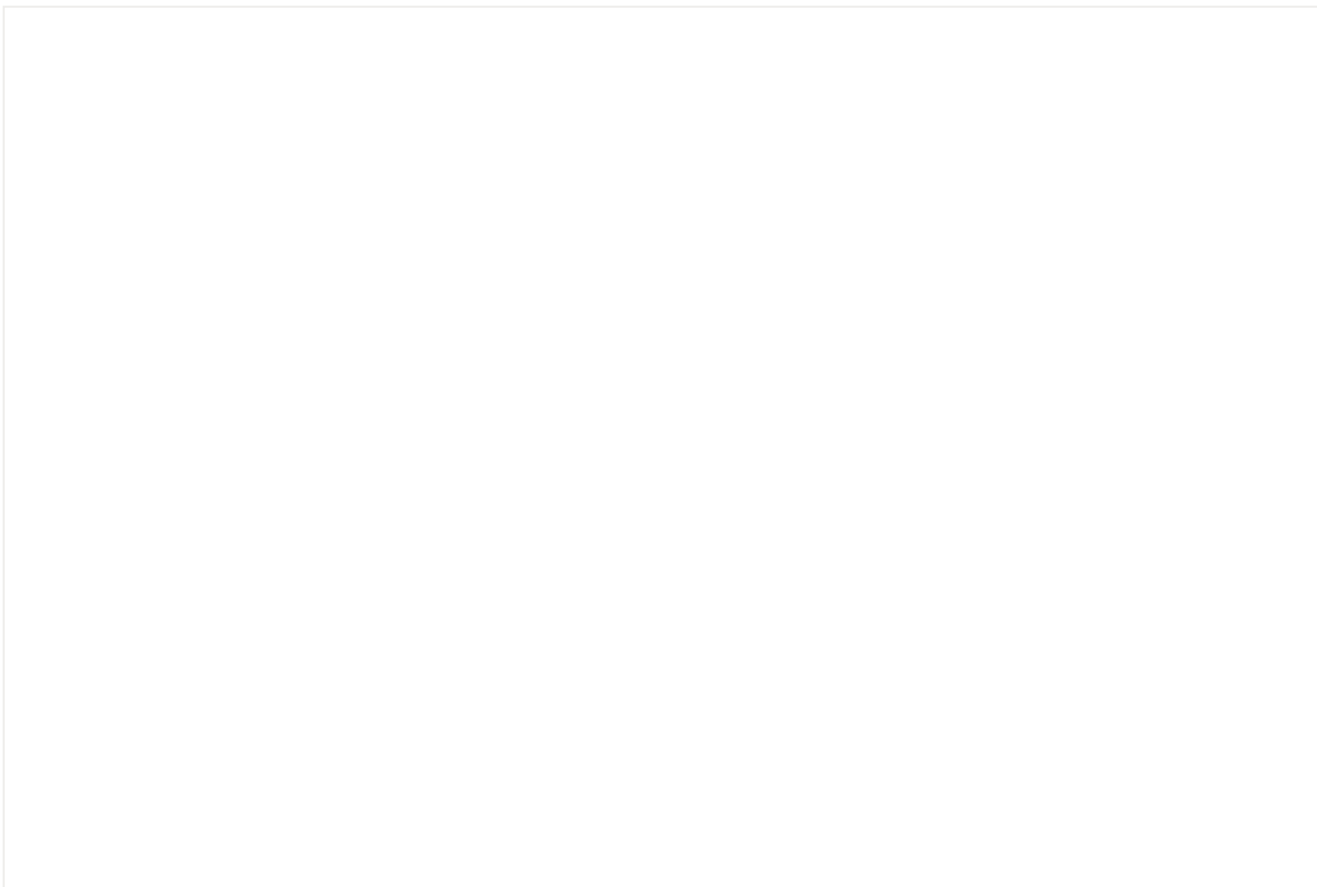

Marck, Transport Crates (Big), 2019

作为一名非典型艺术家，马克在年轻时因无法忍受制式的艺术教育而从知名艺术院校而辍学，此后从事过汽车拆解、机械电工、摇滚歌手、家具设计师及科技影音装置等职业。然而创作的欲望和丰富奇异的人生经验还是将马克带回到艺术，让他成为了一名专职艺术家。

在乍看利落直白的作品背后，不仅有马克对于场景选用、人物动作设计的精心安排，还有视觉角度和录像与装置间比例转换的准确计算。

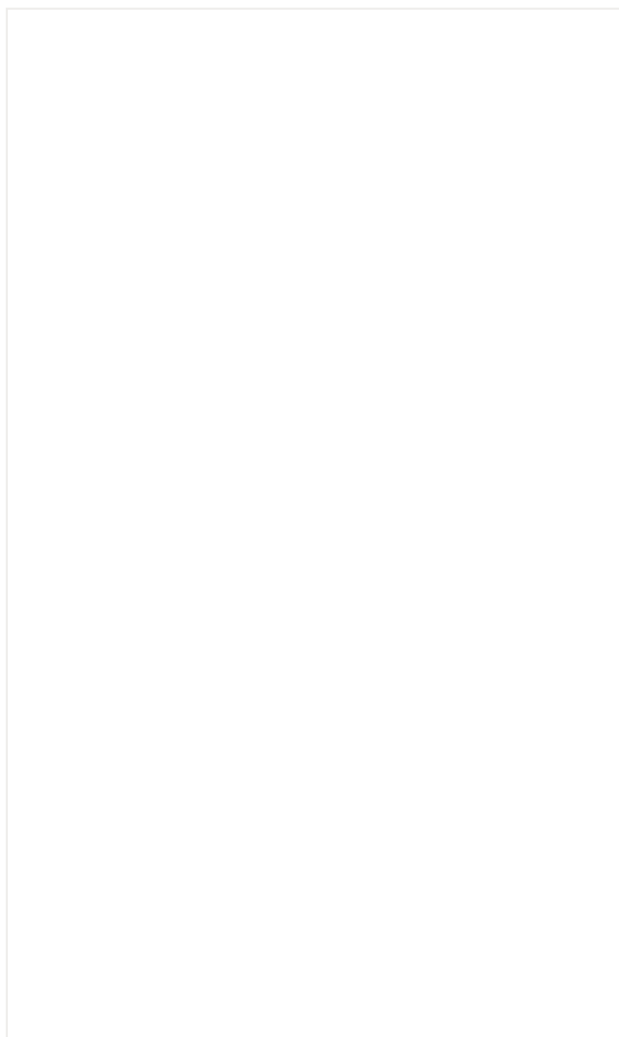
在多媒体影像和静态装置的相互配合反应之下，马克用这一种独特的视觉传达方式，将性别、肤色、社会压力等议题以并不预设答案的方式提出。

《马克的木箱摇滚》展览现场，2021，Bluerider ART 上海·外滩

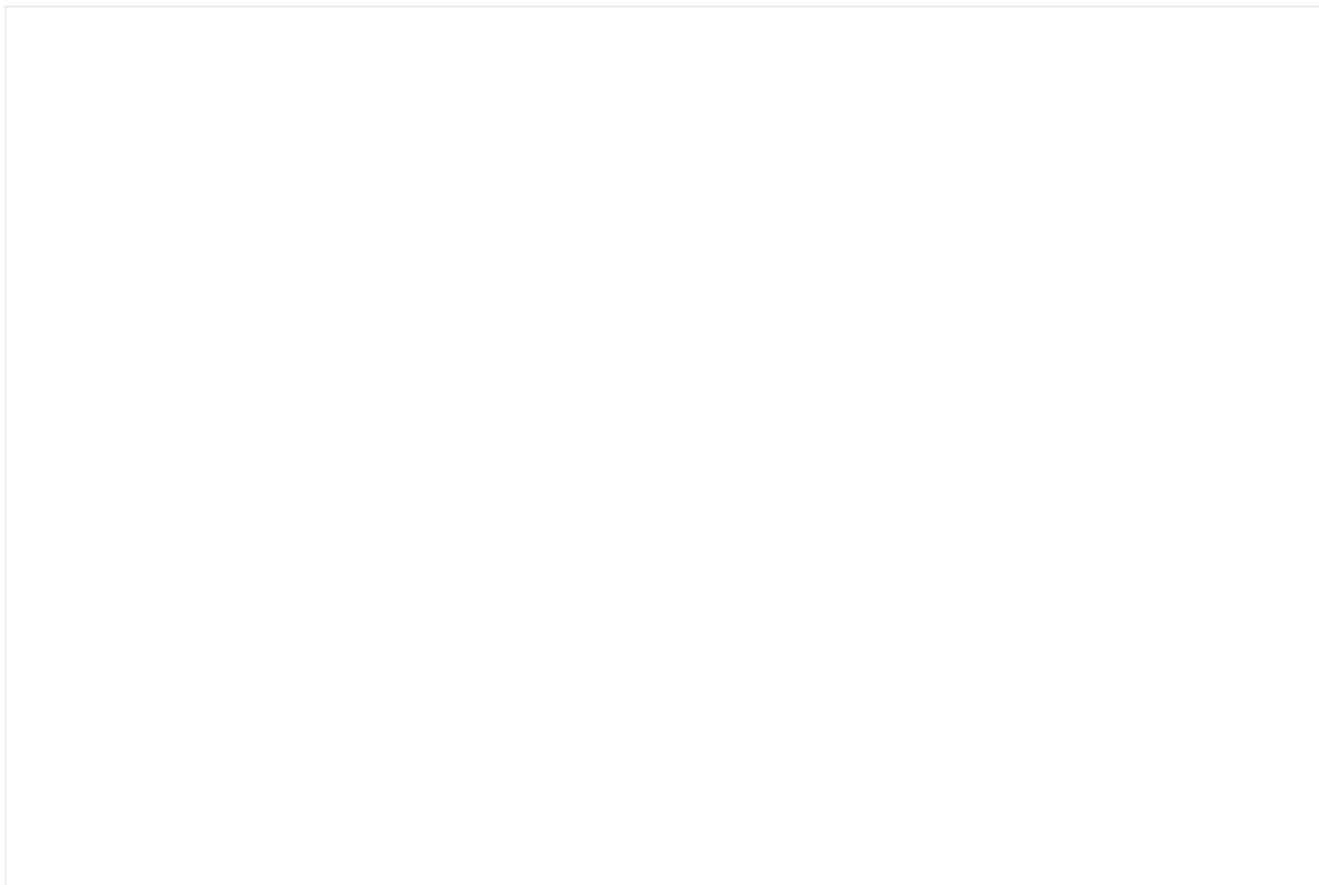
马克在采访中曾强调：“录像的目的不是叙述一个故事，而是激发观众的情绪，要不然就太无聊了。”此次展出的录像雕塑作品同样秉持着马克这样的创作理念，不断移动的女人形象以动作将场景所蕴含的情绪表象化。

比如在大型作品 *Gegenstorm* 中，身形舒展的女人在被两个框架所限制的水中不断游动试图寻找出口，澄澈碧绿的水体被她的动作重塑着形态，与女人焦灼、迷失的状态形成对比与反差。

Marck, Gegenstrom, 2021

作品Clockwork 则更进一步，独立于影像之外的钟摆动力装置在现实中真实敲击着，站立于平衡木边缘的女人则在每一次钟摆移动时都需及时俯身躲避，必定会发生的危险与摇摇欲坠的身形也触发着观众的紧张焦虑。

《马克的木箱摇滚》展览现场，2021，Bluerider ART 上海·外滩

异于表达困境的作品，Hin und her (Back and forth) 通过两块相对放置的影像屏幕与在二者之间随着女人的敲击动作不断摇摆的金属杆，传递出的却是力量与对抗；其中右侧屏幕内的女人还会不时向屏幕外露出征询式的示意眼神，更是打破了作品与现实环境之间的墙，情绪不再被限制在作品的框架里，而是与观众直接对话。

01:01

Marck, Hin und her (Back and forth), 2021

马克认为框架是无所不在的，木箱中的女人不知为何被困在框架中，并且在作品结束后，观众也无法知晓她们是否能找到出口。在这样的无尽甚至无解的循环中，马克借由女性的身份，传达着所有人都可能会经历的、在面对没有出口的边界时所产生的种种复杂情绪。

《马克的木箱摇滚》在其用作品的视觉表达、声效、装置所营造出的氛围之中，以框架分割出故事，让观众也随之穿梭在这些心理情境之间。

