

马永峰：生成景观

David Thorp

马永峰最近的录像装置《北京动物园》逐渐摆脱了早期作品以观念作为先导的创作模式，从而进入到一个更加深思熟虑的影像世界。在这件录像作品中，马永峰的摄像机镜头遍及整个北京动物园，拍摄了一系列封闭空间中的动物形象。影片以圆形的画面来播放的时候，人们好像通过暗箱中的镜头来观看一样，这使得观众从艺术家所描绘的场景中感受到一种强烈的疏离感。当马永峰在动物园中考察的时候，他仔细观察并记录下了动物和观众的行为模式，创造出一种神秘、悬置的空间氛围，试图探讨了居住在人工制造的生物栖息地和封闭环境下动物和人之间的美学关系。界限在人和动物之间互相转换，人类注视着动物，动物同时也审视着人类，在人工制造的虚假环境中，所有的物种似乎暂时逃离毫无节制的外部世界。

很多当代艺术家经常会在作品中使用动物作为材料，艺术家往往扮演着各种各样的角色，例如：探险家、人类学家、猎取者和萨满教士等，试图剖析人类和动物之间纠缠不清的复杂关系。有些艺术家已经形成了使用动物的特殊习惯，试图探讨它们内在的动物性；而其他一些艺术家则利用动物作为“它者”的隐喻，尝试着某种异乎寻常的沟通形式。在当代艺术的范畴内，当人类寻求更深的理解自身存在意义的同时，动物显然已经成为人类和自然世界异化关系的象征物。在个体的世界当中，动物充当了一种社会镜像，具有不可替代的功能。

当然，这并不是说马永峰对待动物的态度并非总是如此，在他 2002 年的单频道录像《漩涡》中，观众可以看到六条金鱼被放入到波轮洗衣机里洗涤了 15 分钟。这又是一个圆形画面的作品，但是很明显的是和《北京动物园》的圆形构图没有什么联系，《漩涡》不动声色的记录了金鱼在洗衣筒里随波逐流的画面。这个作品可以看作是某种酷刑和折磨的象

征，也可能是艺术家对于自身生活经验的阐释。马永峰关于动物的作品中对人类现状的象征性再现强化了人类面对自然的异化感和无力感，这也是现代人类所面临的困境。

最近一段时间，马永峰的艺术策略更多的在于运用人类/动物之间同等的状态，表达另外一面的象征意义，动物的不在场变成了他最新的摄影作品系列《物种起源》的主题。动物园再次成为这些作品的主题，在这些作品中仅仅出现了动物曾经栖息的封闭性空间，里面却没有任何动物。动物的缺席强化了观众对于动物存在的想象，也构建了一个高度戏剧性的舞台场景。这些动物馆的陈列完全是根据自然生物栖息地重新建造的乌托邦，它们就像搭建了很长时间的舞台布景，着色的背景精心的描绘了动物所依赖生存的自然环境，同时也再现了中国传统花鸟卷轴绘画的精神。无论有意为之还是出于偶然性，整个效果都具有强烈的戏剧性，矗立在每个空间中央供动物爬行的树寂寥而冷落，每幅摄影作品都使人联想起塞缪尔·贝克特戏剧中的意象，仿佛《等待戈多》中的布景，一颗孤零零的树凄凉地站在贫瘠的原野上，剧中围绕着它的角色紧紧的抓住了现实生活的最本质的荒谬感和无意义性。

生态学家们呼吁中国快速发展的都市化进程正在使这个国家的野生动物群遭受到灭顶之灾，马永峰摄影作品中空荡荡的场景暗示着即使动物园中的动物完全消失，它们曾经栖息的场景，这些人造的景观还会继续存留下来，这些景观和自然界息息相关，但同时又从自然的生长中剥离出来，成为一种对自然景观的摹拟和重新生成。对于观众来说，这些动物栖息地本身的空无一物和动物自身的不在场营造出一种强烈的失落感。这种失落感不仅仅表现在感性层面上，就像一个孩子可能思念一只毛茸茸的小动物；而且还会以另外一种方式呈现出来，就像现代戏剧一样，能够激发一种与生俱来的空虚感，同时又伴随着自我意识的觉醒。

David Thorp 原为英国南伦敦画廊的艺术总监和亨利·摩尔基金会的当代艺术项目策划，现为英国著名的独立策划人，主要活跃在伦敦当代艺术界，并同时作为纽约 PS1 的国际项目副策划人，目前正在为皇家美术学院的当代项目开展工作。