自由影像——亲密关系

巴黎现代艺术博物馆影像收藏精选

策展人：奥迪尔·布尔吕洛、杰西卡·卡斯特克斯

开幕：2022年4月28日

展期：2022年4月29日至7月3日

艺术家：埃德·阿特金斯、贝尔蒂耶·巴克、玛利亚姆·本纳尼、克里斯蒂安·波尔坦斯基、DIS、彼得·菲茨利和大卫·怀斯、道格拉斯·戈登、卡米耶·昂罗、权河允、安热·莱恰、夏洛特·莫斯、菲利普·帕雷诺、瑞秋·罗斯、瑞安·特雷卡丁、吉莉安·韦英

主办：红砖美术馆

协办：巴黎市博物馆联盟、巴黎现代艺术博物馆、法国驻华使馆

支持：北京法国文化中心

红砖美术馆将于4月29日至7月3日推出新展“自由影像——亲密关系”(Video at Large – Intimacy)，由奥迪尔·布尔吕洛和杰⻄卡·卡斯特克斯联合策展。作为第十六届“中法文化之春”的重要项目，此次展览由红砖美术馆主办，巴黎市博物馆联盟、巴黎现代艺术博物馆、法国驻华使馆协办，并得到北京法国文化中心的大力支持。

巴黎现代艺术博物馆自上世纪60年代设立影像部⻔以来，⻓年关注这种不断发展的媒介，在推动影像艺术方面发挥了先锋作用；此次展览从巴黎现代艺术博物馆众多影像收藏中甄选出16件/组作品，其中不乏威尼斯双年展获奖作品，从不同⻆度对“亲密关系”这一主题展开探讨。红砖美术馆立足当代艺术学术研究，希望通过此次与巴黎现代艺术博物馆的深度合作，探索在沉浸式的空间中观众如何感知影像、装置作品建构起亲密关系的叙事。

在迅速流动、个体突进的当下，个人与现代社会，甚至全球化的关系被迅速打开，亲密关系也表现出流动、多元化的特质。展览“自由影像——亲密关系”试图捕捉这种变化，呈现各种有关亲密关系的概念，它们构成不断自反的“镜渊”。从浴缸、厨房或宠物猫狗等日常形式，到⺠族社区和城市公共空间的共同记忆，再到社交媒体以及人工智能影响下的全球互联化世界，参展艺术家从各个方面探索了亲密关系的想象和边界。肖像和自像的相继出现，对亲密关系的图景和自我延伸的概念进行了探索。亲密关系被分享、公开、记录成为脚本，并被重新定义。

展览同时探讨了影像艺术的发展和对沉浸式展示方式的思考。影像艺术作为当代最具实验性的创作形式之一，自2000年代以来开始广泛采用戏剧化的表现形式。具有感官体验和动态性的展览环境结合建筑、设计和雕塑，其构建形式加强了图像的情感力量，挑战着观众所处的空间。通过影像装置作品沉浸式的展出方式和画面图像的尺幅大小，这次展览也探索了尺度、延伸和整体的问题。

展览由安热·莱恰的《萨巴蒂娜》引入，这部作品为我们打开了通向“亲密关系” 的入口。影片在浴缸中拍摄，不啻为一幅艺术家女儿的私密肖像。少女漂浮的面孔注视着我们，平静的呼吸看上去充满不屑，成为了一种过渡，直抵观众与看似电影的画面之间暧昧不清的关系。

展览前半部分，通过浴缸(安热·莱恰的《萨巴蒂娜》)、厨房(玛利亚姆· 本纳尼的《渐次王国》)或宠物猫狗（彼得·菲茨利和大卫·怀斯的《猫咪》、《狗》）等形式展现了个人日常家庭生活中的亲密关系。

亲密关系既是个人的私藏，同时也是与他人之间的关联、一种共同的经历。在⻉尔蒂耶·巴克和菲利普·帕雷诺的作品中，亲密关系从社区的尺度上被定义。 它可以是⻉尔蒂耶·巴克《背负的迁徙》镜头中罗姆人的⺠族社区，也可以是帕雷诺《致谢》回望童年时，那段对于一块城市公共空间的共同记忆。 克里斯蒂安·波尔坦斯基是最能将亲密关系的普遍性概念化的艺术家之一，他的作品《时空之间》以生命的痕迹、个人和集体的记忆为基础，展示了艺术家的一生。随着社交媒体和数字化的发展，亲密关系被越来越广泛地分享，而作品中幕布的运用使这种转化变得具象。他的影像指涉了人生的所有阶段，通过探索一种个人的内在画像，改变了我们审视亲密关系的尺度。

作为这种尺度变化探索的先驱，吉莉安·⻙英2000年的影片是最早一批公开展示亲密关系的数字作品之一。在她的作品《创伤》中，⻙英在小隔间里上演了一场面对面的真人秀节目。八名受访者被邀请在镜头前讲述发生在他们童年时代的创伤性经历。每个人都戴着一个模仿着悲伤孩子的面部特征的塑料面具，以及一顶合成纤维假发。这种装扮，作为一种近于可怖的嘲弄，滑稽又痛苦地唤起了一段想象中的童年，其中充满了属于个人的戏剧成分。

人们在网上的多重形象导致了身份的不断复制。伴随着社交媒体的出现而成⻓起来的新一代特别强调由此所产生的焦虑感，这也使我们的亲密关系通过社交媒体和多媒体的发展，在 “地理”的图景上延伸。瑞安·特雷卡丁的影片《I-Be 域》呈现了一连串受情景喜剧和真人秀启发的人物，夸张地讽刺了被当今新的沟通方式推到高潮的自我表达。这些看似即兴而为的台词都由艺术家丁亲自创作，揭示了年轻人的刻板印象，对从青春期到成年的过渡期中的身份探索进行再现。

埃德·阿特金斯的的作品《生日快乐!!!》创造了一个他自己的数字化身，他行走在混沌的、技术的宇宙里，试图接近现实，但最终迷失。而瑞秋·罗斯的影片《坐、喂、睡》则涉及了“死态”的概念，这是一种当一个生命体被从环境中隔绝或被剥夺了身体的完整性时，它所感受到的内在死亡的状态。来自纽约的艺术团体DIS的《新生艺术家》则将我们投射到了一个由人工智能管理生育和艺术创作的世界。使用笔记本电脑上的视觉动态韵律，卡米耶·昂罗的《太累了》通过一种集体性的亲密关系，讲述了我们人类的历史，这部影片于2013年第55届威尼斯双年展斩获最佳⻘年艺术家银狮奖。

这种亲密关系的愿景也质疑着在人工智能影响下的全球化互联世界中的物质性。韩国艺术家权河允的电影《489年》借助虚拟现实技术，通过使用档案、 证词以及她自己的想象，创作了一部细致模拟韩朝边境“非武装地带”的虚拟现实影像。这件作品虚拟了一段旅程，探讨了感知、记忆和虚构的机制。

夏洛特·莫斯的装置《带壳的女士，两次:库房》，围绕着巴黎宗教和民间艺术保护中心库房里的石膏和大理石雕塑创造了一个空间漫步。在如今这个数字化时代，显露出一幅对实物和艺术品的怀旧图景：对具象的身体和物质的实体而言，它们的未来会 是怎样?与作品的亲密联系将如何发展?博物馆的未来又路在何方?

作为巴黎现代艺术博物馆影像收藏的代表作，影片《⻬达内：21世纪的肖像》 由道格拉斯·戈登和菲利普·帕雷诺合作的影像，对法国球星⻬内丁·⻬达内在 2005年的一场比赛进行了实时跟拍。这部时⻓90分钟的电影提出了如下的质疑：当媒体和技术的发展进一步传播了关于亲密关系的理念，并由此将一个人的生活完完全全展现在了所有人的眼前时，我们又该如何保护自己呢?

关于巴黎现代艺术博物馆

巴黎现代艺术博物馆(MAM)是是法国最大的现当代艺术博物馆之一，于 1937年巴黎举办世界博览会“现代生活中的艺术与科技”时修建，1961年正式开馆。该博物馆收藏了15000多件20世纪和21世纪的现当代艺术作品，如巴尔蒂斯、阿尔贝托·贾科梅蒂、凯斯·哈林、让·米歇尔·巴斯奎特、安迪·沃霍尔等。影像艺术这个起源于 20世纪60年代的学科虽然历史较短，但也在馆内设有专⻔部⻔，拥有超过200 部影像收藏，其中包括菲利普·帕雷诺、皮埃尔·于热、多米尼克·冈萨雷斯-弗尔斯特、安热·莱恰、史蒂夫·⻨昆、塔奇塔·迪恩等人的标志性作品。通过关注这种不断发展的媒介，巴黎现代艺术博物馆在推动影像艺术方面发挥了先锋作用。

关于巴黎市博物馆联盟

巴黎市博物馆联盟是一个公共机构，成立于2013年。它整合了14座市立艺术、 历史博物馆和文人故居，以其精美丰富的馆藏展现巴黎，这一法兰⻄首都灿烂的文化。联盟内的博物馆，在保存其典藏的同时，还旨在将这些宝贵的文化遗产分享给更多来自四面八方的朋友，并通过与国际重要的艺术机构合作呈现给更多的朋友们。