

格莱农 (Grenon) 和桑塔卡拉 (Santachiara) 等大师的带领下享誉全球，建立起一种顽皮的风格和对于颜色和塑料的关注，值得注意的还有电影，卡通，流行艺术，后极少主义和跨学科知识的强大结合。

两种不同的意大利艺术语言的强烈交织带来了摄影艺术，从五十年代起，受到艺术语言变化的影响，给摄影带来显著的变化，最终解放了摄影。从乌戈·穆拉斯 (Ugo Mulas) 的“不确定的检视”中，不难发现与概念艺术分析方法的完美协调。从米莫·约蒂塞 (Mimmo Jodice) 的尝试中渗入了考古语言和经典雕塑元素，到巴西利克 (Basilico) 所代表的摄影方式中细节的方位。这成为城市建筑的探索点，知识点和历史审判点，这种作品和我们的生活息息相关，同出一辙。奥里维埃洛·德斯康尼 (Oliviero Toscani) 开拓了新的艺术战场，他把具有方言能力的摄影作品和广告世界连接在一起，从广告那里吸取不少元素。比雅休斯 (Biasiucci)，德·皮埃特利 (De Pietri)，马里尼罗 (Mariniello) 和萨莱诺 (Salerno) 是意大利 2000 年摄影界的先进人物，他们全面观察城市和自然，从乡村到海港，从维苏威火山的活动，到环绕在我们周围赤裸的现实。

戏剧有自己对其其它艺术语言的冲突，也在表演和雕塑两种艺术领域中有自己的目标，比如拉斐尔剧团 (Societas Raffaello Sanzio) 和雷查 (Rezza) 与马斯特雷拉 (Mastrella) 双人组。这两个例子之中我们都可以看到对于整个艺术概念的成熟尝试，它们融合了不同的创作语言，概括来讲就是空间和时间的融合。同样的例子还有特罗伊塞 (Troise) 的舞蹈，它将身体的实验融入一种结合音乐与舞蹈的形式。

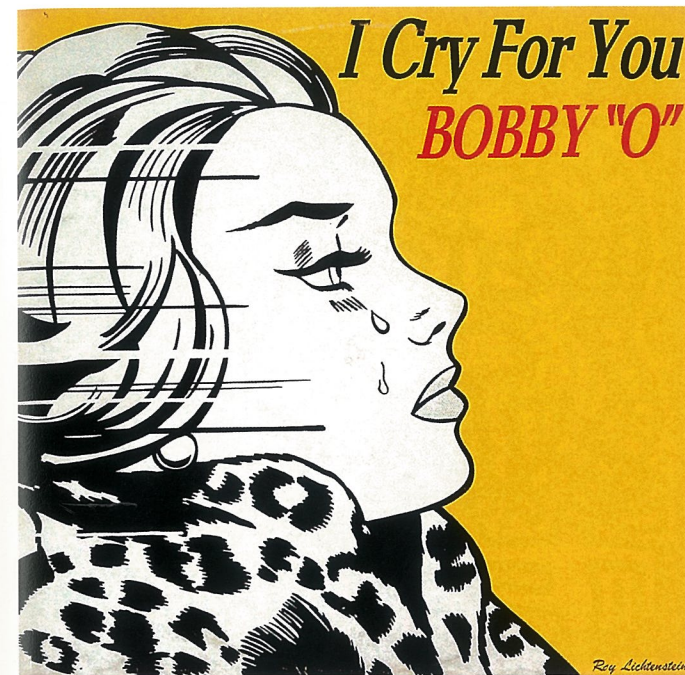
音乐在一个具有象征意义的环境里被呈现，演奏的是乔万尼·维兰多 (Giovanni Verrando)、拉拉·莫尔其安诺 (Lara Morciano)、露西亚·罗克迪 (Lucia Ronchetti)、尼古拉·萨尼 (Nicola Sani) 和萨尔瓦多·夏利诺 (Salvatore Sciarrino) 近十年创作的 5 部作品。这些作品的实验性是来于对土地本质的关怀，和声音内在丰富的动力与音调研究。由此得到的是极具表现力的新意大利音乐派，它力图重建于乐器和演奏者之间的关系。

电影在二战后一直用一种多形态的语言来发展很多不同形式的集体交流方式，从新现实主义之后取材于社会专题。意大利电影大多都属于个人艺术形式，不同时代导演有各自不同的创意，这种现象一直延续到如今。这些年，新电影的代表作品主要由安东尼奥·卡普阿诺 (Antonio Capuano)、帕皮·科西嘉托 (Pappi Corsicato)、马提欧·加洛尼 (Matteo Garrone)、马里奥·马尔多那 (Mario Martone) 和保罗·索伦蒂诺 (Paolo Sorrentino) 呈现。这些电影构成了上一代电影艺术的探索，恢复了社会和历史问题的主题，涉及文化人类学和见证国家身份的人物。

“意大利制造之艺术：今日”代表了意大利创造力的一个截面，贯穿不同的艺术领域，触及了意大利工业发展的题材。本次展示收集了主流与非主流艺术的作品，使得艺术和设计、影像和音乐、摄影和舞蹈、艺术品和感官作品间可以相互交替，在曲折的过程中为了丰富和发展意大利地方特色而努力，使得整个国家的艺术更加错综复杂，广泛认知，受人关注，并且扩大到更广的地域，并且传承历史，向未来进发。

- 1、两个观望者 综合材料 米开朗基罗·皮斯多雷托
- 2、我们在死亡线上 摄影 奥里维埃洛·德斯康尼
- 3、小桥 回收废材 拉菲埃拉·马里尼罗

西班牙的黑胶时代

The Era of Vinyl Album in Spain

◎ 编译 陈都

Edited and Translated by Chen Du

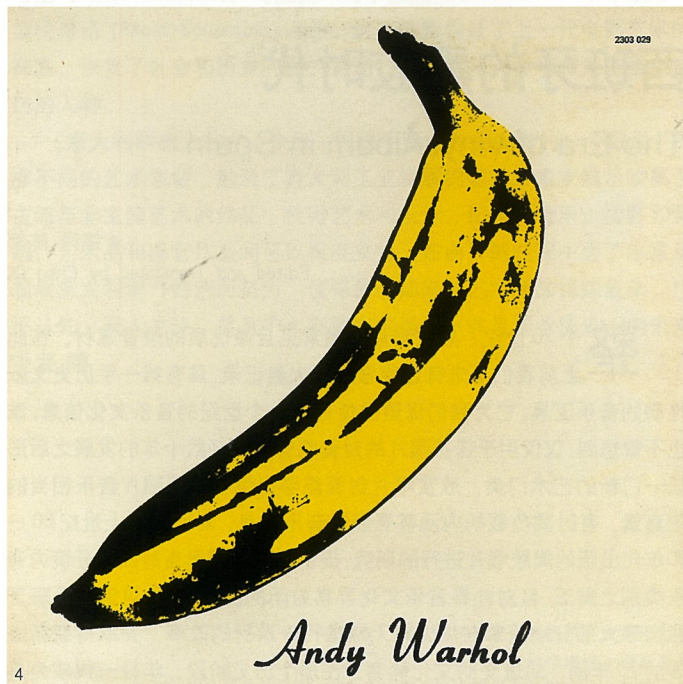
整个 20 世纪，黑胶唱片是最常见且最优质的录音媒材。在此之前我们从未有过能够如此大量记录，具有第一手历史文献性质的音乐工具。它为我们保留并传达了上个世纪的音乐文化信息。谁也不曾想到，仅仅用于保护唱片的封套能够在历经数十年的发展之后形成一门新的艺术门类，欣赏唱片封面能够提供和聆听唱片音乐相当的信息量，有时其负载的内涵甚至超过音乐本身。对西班牙上世纪 60—80 年代出版的黑胶唱片进行的研究，提供了足以揭示当时西班牙境内音乐类别之贫乏，且对外界音乐文化异常封闭的历史证据。这源于西班牙在全球大部分地区都在热火朝天地进行一系列的改革，并取得崭新进展的 20 年间，却遭受的文化隔离。在那个历史阶段，年轻一代成为具有自己主张和购买力的新阶层，音乐和现在一样是他们之间交流的主要工具。与此同时，这个充满创造力的小阶层进化出能够适应不同社会环境的新器官，这远胜过那些在西方乐坛上非常活跃的同类。

回溯到上世纪六十年代，我们可以发现在德国、英国或美国，批判性的政治态度也深刻影响到音乐的创作。从事电声乐，爵士乐创作的那一代作曲家以摇滚乐颠覆了自身的传统。然而在此时的西班牙，初出茅庐的作曲家的电子音乐试验室却被政府强令关闭，它们的大部分创建者只好在国外录制唱片的绝大部分，闭关锁国的政策也阻止外国的音乐元素进入西班牙本土，像摇滚乐和流行音乐这类舶来品为了生存唯有尽量本土化。在创作型歌手中，批判性的视角和革新精神崭露头角，他们的唱片封套往往由当代艺术家为其量身定制。仅仅是这个

- 1、《波比“O”：我为你哭泣》 利希滕斯坦
- 2、14 de abril Alberto Corazón
- 3、《黑旗：塞入》封面 雷蒙德·佩蒂鹏

例子便可以给参观者提供足够的理由来欣赏这场展览。现在，我们可以开始考虑西班牙历史文化进程中，其他独具代表性的方面：上世纪 70 年代，漫画成为与政府系统相抗衡，代表社会和民众对地下文化接受的载体而取得了瞩目的成就；电影在八十年代也吸引了大量的插画家和设计师进入其领域；本土音乐家从事造型艺术者在数量上令人吃惊的增长，可以说是唱片业进步的一个非常特异的推动力。不管如何

解释，此时涌现出大量有趣的唱片封套收藏，成为了西班牙本土文化塑造出来的新特征。

在解释这些年来艺术创造与唱片工业之间关系时，“例外”一词可以说最为常用，实际上，例外也是生活中不可避免的事实。当黑胶唱片封面受到重视的同时，录像和电脑图像也带来了数字美学的新时代，此时，西班牙的音乐工业和市场也赶上了欧洲的水准，但是，这又是另一个新的故事……

2006年5月18日《西班牙黑胶时代：唱片与封套展》在西班牙MACBA(巴塞罗那当代艺术中心)如期上演，此次展览将一直持续到9月3日。应该指出的是，由于本次展出的展品皆来自于私人珍藏，所

以也许无法满足对于“毫无遗漏”的需求。不过我们仍旧认为它提供了一副广阔而全面的图景，几乎囊括了从上世纪20年代前卫艺术运动到最近的音乐试验。不论是观念艺术还是流行文化都可以在其中找到立足之地。展出包括了大约750张由盖伊·斯纳恩提供的唱片封套藏品。这些封套的设计者中不乏琼恩·巴尔德萨里、约瑟夫·博伊斯、罗伯特·弗兰克、里查德·汉密尔顿、伊夫·克莱恩、米罗、安迪·沃霍尔之类的名家大师。

展出也包括大量非唱片类的素材，例如磁带、出版物和其他一些文献资料，参观者可以根据需要通过专门设计的数字音响系统欣赏展出说收集的大量唱片。

整个展出被大致划分为五部分，每部分展品选择的标准基于封面设计者所隶属的技术或艺术领域的异同，并且按照时序排列。

第一部分是画家或著名雕塑家的作品。我们必须承认这类作品是最“经典”的合作方式，在全世界都非常流行。而在西班牙，上世纪60—70年代的创作型歌手的作品封套上的这类作品尤为有趣。

第二部分是插图画家和摄影师的作品。这类作品对于上世纪60—70年代之间的流行音乐制作来说也非常重要，它们为西班牙流行美学的产生和发展提供了很有价值的试验。

第三部分是漫画家的作品。在上世纪七~八十年代，漫画作为马德里和巴塞罗那“movida”运动的一部分，日益取得引人瞩目的重要性。很多艺术家的作品在七八十年代之交从画桌边转移到了艺术画廊之中，Fanzine美学也在这里找到了自己的位置。所以这部分展品的重要性自然不言而喻。

第四部分属于设计师的作品。这类作品不仅包括专为唱片封套作设计的设计师的作品，还包括那些偶尔从事此类设计的设计师，比如说在八十年代服装设计领域取得相极高成就的设计师作品。

第五部分是一个比较特殊的类别，即音乐家自己的作品。这一类作品的产生也许仅仅是成熟的唱片工业和市场环境的一种表现。但在某些地区，尤其是加泰隆尼亚地区，也可能是本土文化创造中多学科交叉而产生的特殊现象。在当地特殊的艺术氛围中，产生了大量由音乐家本人设计的唱片封套。

尽管唱片封套艺术的源头可以追溯到达达或未来主义运动，甚至

- 1.《钢琴独奏》A·R·朋克
2. Malcolm McLaren, Scratchin' Keith Haring
3. Kraftwerk Kraftwerk
- 4.《光滑的地下》封面 安迪·沃霍尔
- 5.《音乐邮递计划》封面 马里奥·卡那里
- 6.《音速小子：Goo》封面 雷蒙德·佩蒂鹏
- 7.《音乐体验》封面 让·杜布菲特

于杜尚也曾经涉足该领域，但是与此相关的专题展览在世界范围内来说都是比较罕见的。因此，在西班牙MACBA(巴塞罗那当代艺术中心)举办的《西班牙黑胶时代：唱片与封套展》便具有独到的艺术与学术价值。从文化研究的角度而言，展览展出的唱片和其他音像资料也具备难能可贵的文献价值，我们可以在此一窥整个二十世纪西班牙文化的源流。

Courtesy MACBA/ 图文资料由巴塞罗那当代艺术馆提供