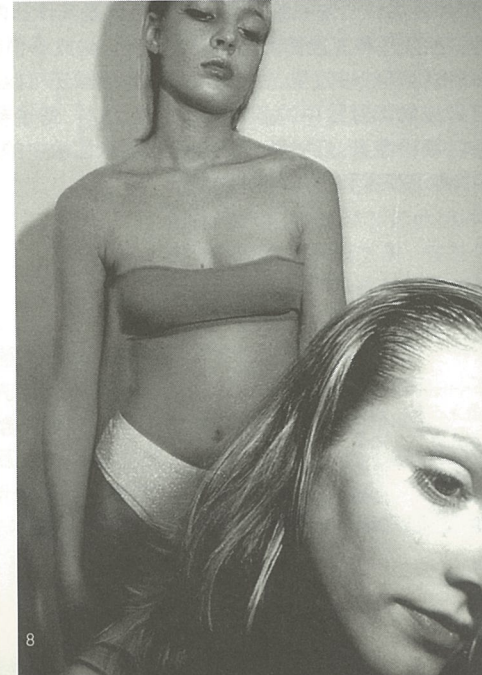
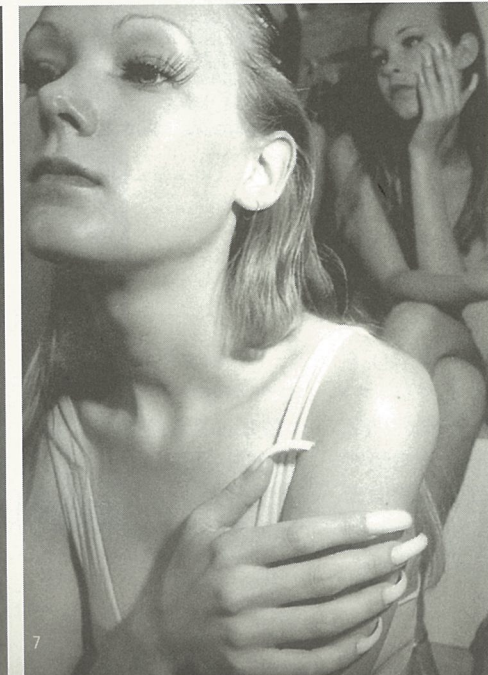

表演的“绘画”艺术
——瓦妮莎·比克拉芙特的VB系列
◎ 杨晓斌

Painting in
Live
Performance

—Vanessa Beecroft's VB series

1-10、VB系列 摄影 瓦妮莎·比克拉芙特

"I am interested in the difference between what I expect and what actually happens" "我所感兴趣的是我所期望的和实际发生的之间的差异"

瓦妮莎·比克拉芙特是自20世纪90年代以来活跃在国际艺术舞台上的非常重要的女艺术家之一。在过去的十多年中，瓦妮莎·比克拉芙特在世界各地成功地举办了以VB命名的系列个展，参加了国际上一些诸如意大利威尼斯双年展，巴西圣保罗双年展，美国纽约惠特尼双年展等综合性大展和众多的群展。一系列的展览使瓦妮莎·比克拉芙特这个名字备受国际艺术圈的广泛关注。众多的出版物出版了她的作品。她由此名声鹊起，大红大紫，成为近几年来国际艺坛的风云人物。

长期居住在纽约的比克拉芙特是一位具有意大利血统的美国艺术家，于1969年出生在意大利北部地区的热那亚，一座热闹非凡的港口城市。1983年她在热那亚开始学习建筑，1987年毕业后并没有从事建筑方面的工作，而是到热那亚美术学院继续学习绘画，一年后前往米兰改学舞台设计，直到1993年才完成她的整个学院教育阶段的学习。俗话说，十年磨一剑。历时10年时间对建筑、绘画和设计等不同造型性视觉艺术知识的学习和了解，为比克拉芙特日后的艺术创作和成功打下了坚实的基础。

解读 VB

从1993年开始，她在米兰、那不勒斯、威尼斯、纽约、芝加哥、巴黎、伦敦、科隆、日内瓦、维也纳、斯德哥尔摩、奥斯陆、悉尼、东京等世界各地的许多城市的博物馆、美术馆、艺术中心和

画廊频繁地举办个展，参加国际性的双年展和重要的群展。比克拉芙特的所有作品几乎都是以VB命名，形成VB系列，给人们留下难以忘却的深刻印象。VB8、VB9、VB25、VB36、VB42、VB45等系列编号纪录了瓦妮莎·比克拉芙特一步步走向艺术人生的足迹和旺盛的艺术创造力，到2003年5月在巴黎科斯基美术馆举办的作品展览为止，比克拉芙特的作品编号已经到了VB51系列。为何采用VB和阿拉伯数字编号来命名所有的作品呢？不难看出，VB是瓦妮莎·比克拉芙特的名Vanessa和姓Beecroft的首写字母拼合而成。比克拉芙特用VB作为自己系列作品的名字是想彰显自己的个性和独特的作品形式，并使其展览和作品系统化，既非常个性化又简单明了。由此可见，比克拉芙特在自己作品的取名上颇费了一番心思，但也由此而受益非浅，让众多的人记住了她的名字。事实上，VB成了瓦

一组组艺术雕塑。神秘性和不透明性凸显出模特儿不可接近的古典美。

对于比克拉芙特来说，其作品的创作动机和表现的内涵远非如此的表面化。她借用女人身体作为媒介传达她主张女性主义，反对男权中心主义的意图，赋予身体隐喻的含义，强调女性的自主性，摆脱男人对女人的肉欲和非分之想。从传统的带有偏见的男性话语中心的社会观点来看，女性身体似乎是满足视觉愉悦的盯视对象，充满肉欲的身体通过感官撩动起性和色情的幻想，使人想入非非。然而，比克拉芙特艺术作品中全身赤裸或半裸的女人表演在观者和表演者从形式上和表情上树立起心理屏障，增加了两者间的距离，消除了观者企图与之有亲密之举的幻想，展示在我们面前的仅

比克拉芙特导演的那些全裸或半裸的女模特儿在不同场景中的表演是短暂的，许多时候是偶发的行为，常与她预期的“构图”和预想的结果不一致，这正是艺术的魅力，也是瓦妮莎·比克拉芙特最感兴趣的事。

1-5、VB系列 摄影 瓦妮莎·比克拉芙特

妮莎·比克拉芙特的代名词和独具特色的视觉符号。

充满隐喻的人体

比克拉芙特的作品看似平凡但却富有创造性。众所周知，意大利是西方艺术非常重要的发源地之一，文艺复兴时期意大利人对人性的研究和对人体的推崇为她的创作提供了深厚的文化传统和充足的养分。学生时代，与同学上人体写生课时反复出现的场景和舞台设计的知识背景激发出比克拉芙特无穷的创作灵感。女性身体成为她创作的媒介。一组或几组活女人体形成的静态舞台造型看上去就如同舞台戏剧表演，同时又象是艺术写生的模特儿面无表情地摆弄成各种姿势造型。观众在观看艺术表演，但更多的是观众象艺术写生的学生围坐在摆弄成各种姿势，一时静止不动，或者偶尔变换一下姿势的模特儿前，手拿着铅笔，膝盖上放着写生本，专注地盯着眼前光溜溜或衣着随意，活生生的模特儿，参与到艺术创作的过程中。

比克拉芙特作品中的女模特儿在各个不同的方面统一装束，要么统一头发的颜色，要么统一高跟鞋或长统靴，要么统一紧身衣、紧身裤，或者统一军帽，或者干脆统一最原始、最本质的制服——统一裸露身体，但不是皇帝的新装，脚上穿着的鞋，小腿上缠着的鞋带就足以证明她们着装整齐，并非一丝不挂。模特儿的表情木然，冷漠，不带任何情绪，神秘而不透明，她们的行为似乎被某种规则所左右，按照一套套既定的“构图”在进行，但似乎又是偶然的即兴表演。观众在观看作品时犹如在欣赏一场接一场的时装秀，或观看橱窗内摆设的各种展示模特儿、教室内的写生模特儿，或者

仅是艺术写生模特儿，是具有自身独立意识的女性人体。我们观众盯视的目光也不包含色情的杂念，而显现出“率真”的神情。

值得人们注意的是比克拉芙特的艺术表现借用了文艺复兴时期艺术大师米开朗其罗和巴洛克艺术大师贝尼尼的艺术语言表达和空间置换互为作用的手法，学学前辈，采用不同的艺术表现形式，达到异曲同工之效果。如米开朗其罗在绘画的空间纬度展示雕塑语言的魅力；贝尼尼利用雕塑的空间纬度表现绘画的语言艺术。比克拉芙特则另辟蹊径，她将充满生命力的一组或几组女性身体通过精心细致的化妆，以短暂静止不动或者偶尔缓慢变换姿势的舞台造型般的表演在空旷的大厅或者狭窄的通道上来演示她期望的“绘画”艺术。当然，通过这种方式，我们可以更加有意识地了解到不同艺术种类的各自的优势和局限，以便我们在艺术创作时能扬长避短。

