

展览之外的魅力发现——维也纳现代美术馆

The View Journey——Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

牟丽 Mou Li

简称为“MUMOK”的维也纳现代美术馆，全称其实是：“现代艺术展览馆维也纳路德维希基金会”(Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)。它的前身是“20世纪博物馆”——这个名字来源于1958年世界博览会上的奥地利馆，而美术馆本身建筑于1962年，并最终在维也纳瑞士公园落户。2001年9月，在市中心的维也纳博物馆区，奥地利著名建筑师奥特纳兄弟设计的新馆建成，由此，开创了维也纳现代美术馆的新纪元。

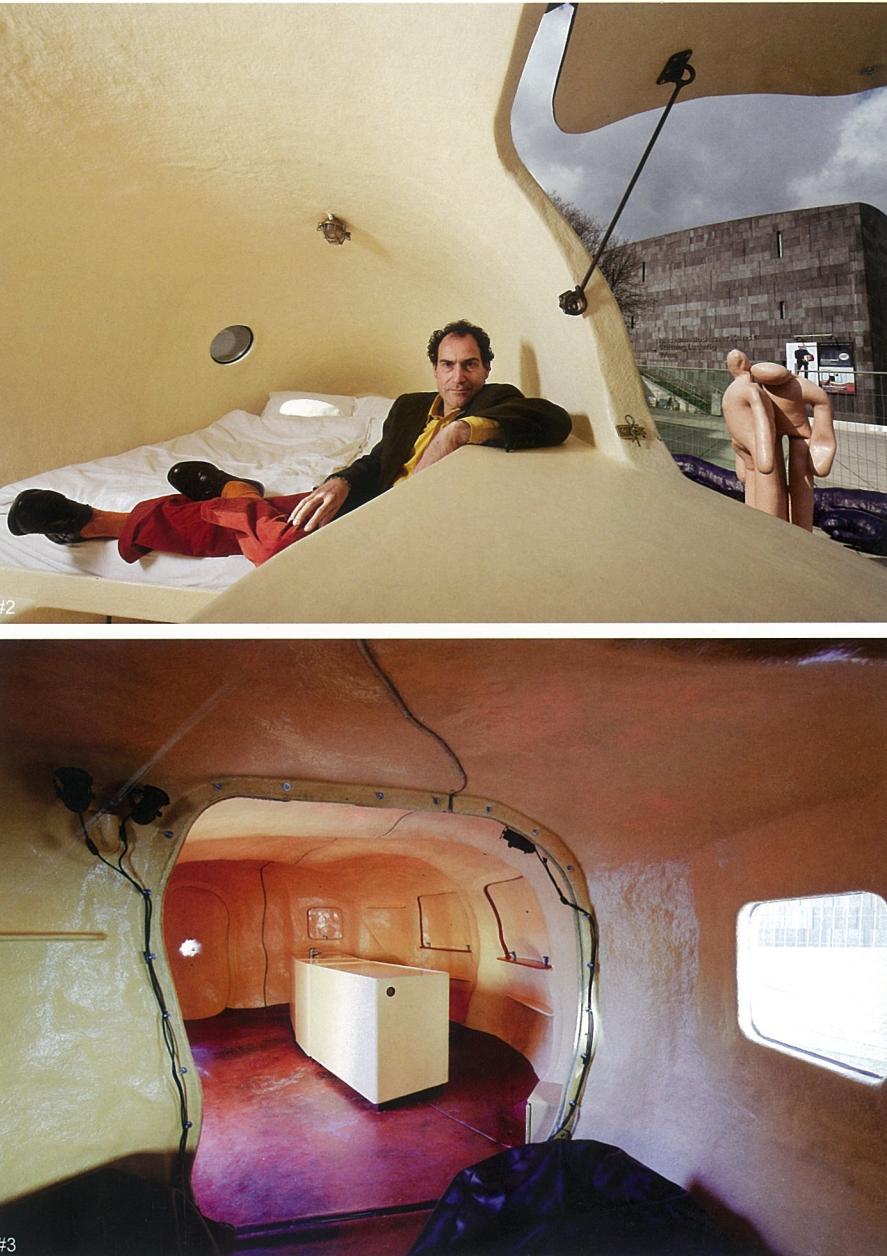
作为面向公众的艺术机构，自从与20世纪博物馆合并开放以来，维也纳现代美术馆就始终致力于以博物馆展示学的方式和科学的技术手段，收藏、保护、研究和分析20世纪以来的艺术发展，并把关注的目光聚焦在岌岌可危的当代艺术之上。

如今，已在圈内小有名气的维也纳现代美术馆，虽然没有大都会美术馆那样的背景、也没有大英博物馆那样的历史，更没有像泰特美术馆那样，以“特纳奖”在世界当代艺术领域声名鹊起……但是，立足于自身的维也纳现代美术馆，却已经逐步建起自己的收藏和展示体系，并以独特的当代艺术视角，显示出它的未来潜力。

事实上，无论是面对漫长而浩瀚的艺术史，还是面对纷繁复杂、鱼龙混杂的当代艺术现象，要想全面、整体的进行梳理、收藏、展示和研究，是一项“不可能的任务”，因为我们面对的，是一部庞大、流动，同时还在不断扩张的视觉体系，这个视觉体系几乎涵盖和涉及了整个人类的文明历程。因此，如何在这个“无底洞”里找到切入的方式，并且还能行之有效，就成为当下众多美术馆掌门人面前的一道难题。

维也纳现代美术馆的决策团队显然是明智的——在政府经费日益短缺，而社会资金也越来越缩水的欧洲，美术馆的生存状态决定了：在有限的条件下，只能做有限的事。但如何把有限的事，做得充满无限的可能和价值，就看那些美术馆智囊团和决策人的智慧了。在这方面，维也纳现代美术馆避重就轻，它几乎是出于保守的姿态，采取了折衷主义的做法：既不放弃传统的艺术史研究，也不忽略当代的艺术实验现场，同时和很多美术馆一样，把公共教育纳入发展的必备组成部分。但维也纳现代美术馆的聪明之处却在于：在看似与众多美术馆无异的架构上，它从一开始就关注一个重要的节点：那就是一切有关于当代艺术的争论。不像很多美术馆那样，维也纳现代美术馆并没有把自己定位为绝对的保守或当代，而是重在呈现彼此之间有争议、冲突、对峙的地方。公众往往可以通过维也纳现代美术馆的视角，看到艺术的过去与现在、历史与当下、理论与实践……之间的种种辩证关系，而在这些交错的关系中，凸现出当代艺术所扮演的角色和文化作用——这让观看展览的人总是热情高涨，而对于这些问题的梳理和研究，也因此具备了重要的价值和意义。不仅如此，维也纳现代美术馆也在这样的过程中，连接起历史和当下之间的艺术生态。

当然，如果我们更耐心、认真的对维也纳现代美术馆展开深入研究，就不难发现，维也纳现代美术馆的展览，在形式上，总是偏爱20世纪以来的表演、行为、装置和多媒体艺术；在内容上，又对那些反映现实、针对当下的艺术作品情有独钟；在展示上，总是不计成本，在展示学的基础上力求新的突破；在研究上，却以最严谨的博物馆学作为理论方法；在收藏上，拥有超过9000件现代和当代艺术品。藏品主要是路德维希

基金会的“波普艺术”和“照相现实主义”风格的艺术品，以及出自哈恩展览馆和维也纳行为艺术馆的“激浪派”和“新写实主义”艺术，但值得骄傲的是，其中不乏安迪·沃霍尔、帕布罗·毕加索、约瑟夫·博伊斯、贾斯帕·琼斯和罗伊·里希特斯坦等名家的代表作；与此同时，美术馆的建筑本身也非常有趣——呈立方体形态的新馆建筑，外部由大片的灰色火山岩石包裹，馆内展区面积有4500平方米。目前该馆拥有超过9000件现代和当代艺术

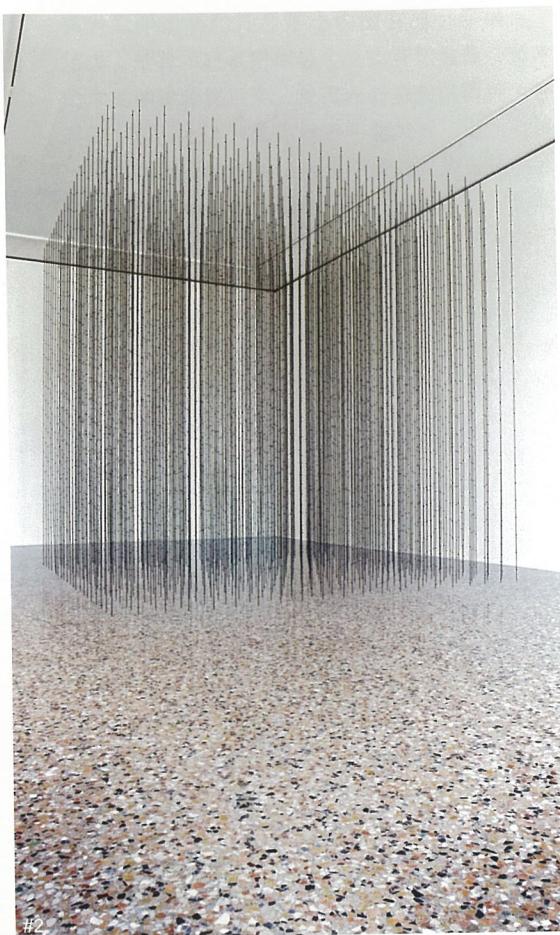
#1 比基尼酒吧 玻璃钢 Atelier Van Lieshout (Foto: Jorit Aust/MUMOK, 2010, Atelier Van Lieshout)

#2 作品里的Joep van Lieshout (Foto: Jorit Aust/MUMOK, 2010, Atelier Van Lieshout)

#3 直肠酒吧 装置 Atelier Van Lieshout (Foto: Jorit Aust/MUMOK, 2010, Atelier Van Lieshout)

#1

#2

#3

展品。如今，维也纳现代美术馆每年都可以从联邦政府获得近900万欧元的基础经费，以保证美术馆的正常运转，而每年前往的参观人数，都超过了20万以上……这些方方面面的综合因素，给了维也纳现代美术馆多维度的支撑，并使其最终成为奥地利最大的国际性美术馆。毋庸置疑，在过去的岁月里，维也纳现代美术馆不仅促进了奥地利本土艺术的发展，也促进了自身与国际艺术之间的有效对话和交流，并及时反映和引领了当代艺术的新动向。

此刻，对于维也纳现代美术馆来说，最近的一条大新闻就是：它有了新的掌门人——奥地利联邦教育、艺术与文化部的部长克劳迪娅·施密特女士，在2010年的3月22日宣布，原德国巴登·巴登国家艺术馆的馆长卡罗拉·克劳斯女士，将接替马上就要度过68岁生日的埃德尔贝尔特·科布，从今年10月1日起担任维也纳现代美术馆的馆长。由此，科布也将结束他自2002年1月起担任维也纳现代美术馆馆长的职业生涯。

1961年出生于德国黑森林地区的卡罗拉·克劳斯女士，从小就在一个艺术氛围浓厚

#4

的家庭，耳濡目染的熏陶培养了卡罗拉·克劳斯对艺术的热爱和敏感——这或许有部分是来自父亲的遗传，因为卡罗拉·克劳斯的父亲就是一位德国收藏家。随后，卡罗拉·克劳斯在斯图加特和慕尼黑攻读了艺术史、德国新文学和传统考古学等与艺术和历史、文化相关的课程和专业。系统的学习让卡罗拉·克劳斯具备了选择艺术品的眼光和品位，也为她1999年担任德国布伦瑞克艺术协会主席、2006年起出任巴登·巴登艺术馆馆长……等一系列艺术生涯，奠定了基础。

在本次维也纳现代美术馆的换届选举中，共有33名候选人参与了馆长职位的竞争，并且其中有14位都是女性。面对这样激烈的竞争和专业的角逐，卡罗拉·克劳斯最终凭借过人的艺术见解脱颖而出。在5月5日即将与施密特部长共同召开的新闻发布会上，卡罗拉·克劳斯将向世人描绘和讲述她上任以后的第一阶段展览计划和艺术项目构想。这让原本枯燥的例行工作会议，变得令人期待——人们不断猜测，究竟这位女士会把这个奥地利目前规模最大、也最国际化的当代美术馆带往何方。

随着新掌门人就任消息的出台，维也纳现代美术馆的动向备受关注，而整个三月，它将带给我们多场视觉的盛宴——德国戴姆勒艺术陈列馆藏品展、奥地利美术家格哈德·吕姆作品展以及女艺术家苏珊·赫芙娜作品展……都在3月拉开帷幕，与公众见面。其中，《以绘画表现绘画》的德国戴姆勒艺术陈列馆藏品展，带来了70多位艺术家的130幅作品，他们分别来自世界各地的20个国家和地区。在国际化和本土化的大语境中，呈现出当代艺术的全局性动向，以及在互动中的差异化发展。展览试图通过丹尼尔·布伦(法国)、唐纳德·贾德(美国)、利亚姆·吉利克(英国)、格瓦尔德·罗肯绍普以及海默·左伯尼克(奥地利)等艺术家的作品，展现了抽象先锋派艺术100年来的发展。同时，参展的所有艺术家，都通过绘画——这个看起来传统，并一度被宣告死亡的艺术形式，来反映当代艺术的新精神，在色彩和形式的突破中，回归到艺术本体语言的探索上；而为了表达对刚刚在2月份度过80岁生日格哈德·吕姆的敬意，维也纳现代美术馆为这位奥地利艺术界举足轻重的艺术家举办了个展，策展人埃娃·巴杜拉·特里斯卡称，该展是

“为奥地利最重要的艺术家和最出色的捐赠者举行的仪式”。展览展出了格哈德·吕姆在各领域的成就：拼贴画、素描图、用打字机作的诗稿、通过符号和镜头剪辑创作的文学、音乐与艺术合辑，还有最新的装置艺术……最终，观众会看到一个艺术家的成长史，而他的个人经历，无疑也透露出当代艺术发展的时间线索，并以一幅“魅力词汇图案”的艺术场景，建立起当代艺术、艺术家、公众之间的视觉桥梁；另一个名为：《知识比蜂蜜更香甜》的短期展览，则是旅德埃及裔女艺术家苏珊·赫芙娜的户外作品展示，她竖

#1 最佳窃听 装置 莫纳·哈图姆 (Mona Hatoum)

#2 无法穿越 装置 莫纳·哈图姆 (Mona Hatoum)

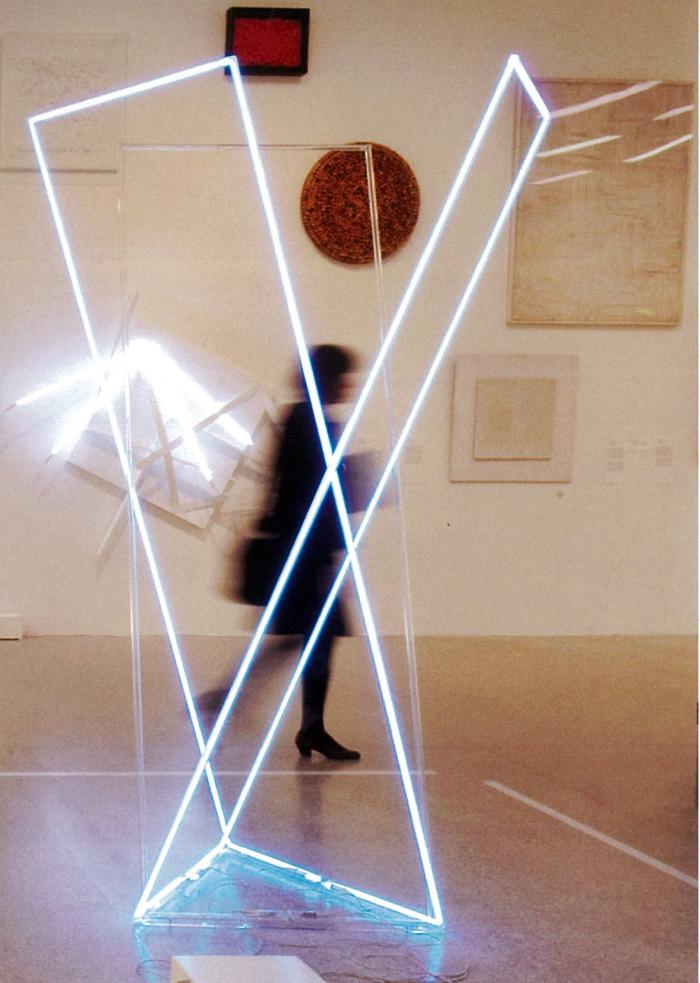
#3 无题 装置 莫纳·哈图姆 (Mona Hatoum)

#4 无题 装置 吕蒂卡·南希尔 (Rebecca Nassauer)

NAM JUNE PAIK

#1

#2

起一个三米高的黑色帐篷来象征1683年卡拉 穆斯斯塔法率领土耳其军队围攻维也纳的往事。她计划用这个黑帐篷搞一个持续一年的《维也纳全舆图》的展览。赫芙娜在维也纳共设立了14个展览点，包括在美景宫、西格蒙德 弗洛伊德博物馆以及科布咖啡馆等地。

如今，美术馆或艺术博物馆已逐渐成为一个城市新的文化时尚坐标，它们融入城市文化、经济、历史、旅游……众多话题和日常生活的一部分，成为城市发展的内在动力之一。各国的很多美术馆，不仅为本土的文化增添了一抹亮丽的色彩，也同时在经济上带来巨大的助推力，甚至有些知名的美术馆，在与媒体的合谋中，成为带动旅游业发展的重要力量。但是，美术馆希望以此长期影响城市文化与人民素质的目的，似乎还没有得到很好的实现。这与美术馆的运转机制和社会结构，也有很大的关系。近年来，随着国际化趋势的增强，政府对当代艺术的态度也在发生转变。政府和部分文化官员越来越意识到：经济和文化的齐头并进，才是未来城市发展的方向，于是各地的美术馆得到越来越多的重视，而对当代艺术的关注也逐渐变得多元。在努力营造国际大都市氛围的同时，美术馆成为城市的形象与文化面貌的窗口，这已经是不争的事实。然而，美术馆与艺术博物馆大多学术方向，还有待我们的探索，有的美术馆以双年展的模式得到广泛的国际认可；有的美术馆依靠有价值的馆藏获得声誉；有的美术馆以有冲击力和争议性的展览引来关注和争论……但是，这些都还只是美术馆发展的一部分，如何明确一个美术馆的学术定位及其与文化之间的关系，将是美术馆未来发展的关键所在。而维也纳现代美术馆或许可以成为一个范例，为我们提示出美术馆未来发展的诸多可能性。

#1-2 维也纳现代美术馆 (Foto: MUMOK, MUMOK)

