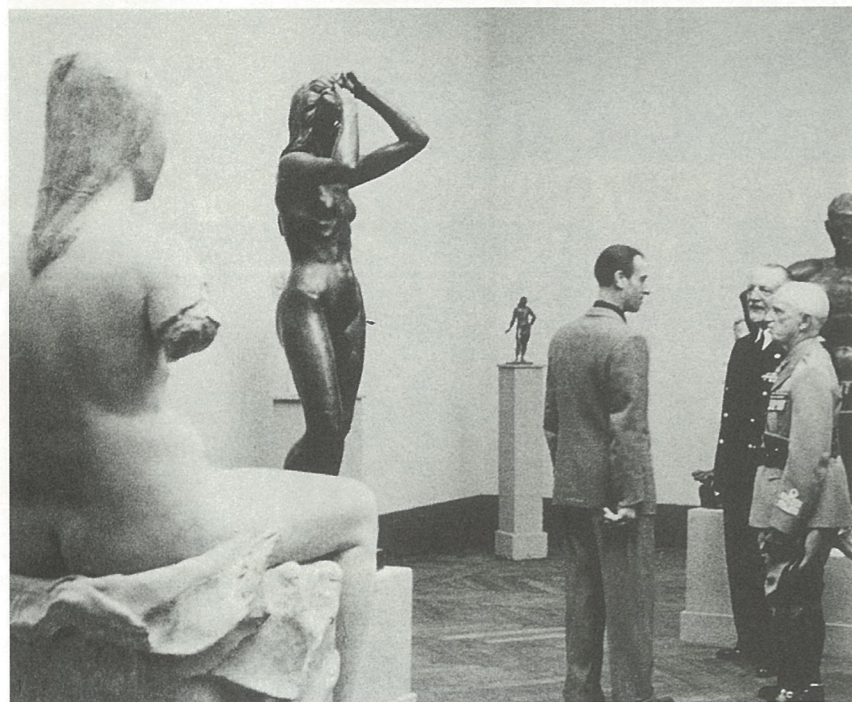

光与阴影

——行走在历史中的威尼斯双年展

Light and Shadow----The History of Venice Biennale

◎王 铺 Wang Yong

一切发光的东西都带有或多或少的阴影。威尼斯双年展一百多年辉煌的历史也是光与阴影交织的历史。

1895年首届威尼斯双年展的举办颇富戏剧性。当时威尼斯市长塞萨尔瓦蒂科是为了庆祝意大利国王翁贝托一世与王后玛格丽塔的银婚而发起这一国际艺术展览的。展览的场地设在水城东端的城堡花园(现称双年展公园),兴建了一座新古典主义风格的展览宫(意大利馆)。欧洲16个国家的500余件作品参展。国王与王后出席了开幕式。观众总数达224327人次。从此国际艺术乘上威尼斯的轻舟贡拉多,开始了一百多年的风雨

行程。

威尼斯双年展的第一个阶段(1895—1914)是初步发展时期。最初官方宣称威尼斯双年展代表“无国家区分的现代精神的最高尚活动”,同时也是“对我们(意大利)艺术家的教育”。在首届威尼斯双年展中,意大利画家格罗塞的参展作品《临终聚会》描绘爱与死的力气聚会,引起威尼斯主教的不满,要求撤除,但双年展主办者没有答应。1910年意大利未来派诗人马里内蒂在威尼斯市中心从圣马可广场的钟楼上散发反对双年展的传单,第9届威尼斯双年展仍旧照常举行,但把毕加索的参展作品《街

头卖艺者之家》以“败坏公众胃口”为理由撤出了展厅。1914年第一次世界大战爆发,威尼斯双年展暂停举办。

威尼斯双年展的第二阶段(1920—1942)是现代艺术与法西斯时期。第12届至第15届威尼斯双年展秘书长皮卡倾向于世界主义,陆续引进了印象派、纳比派、野兽派、立体派等欧洲现代艺术流派的作品。墨索里尼上台以后极力煽动民族主义情绪,他和她的情妇萨尔法蒂支持意大利“20世纪画派”,主张复兴“纯意大利文化”,让亲法西斯分子控制威尼斯双年展的实权,给威尼斯双年展蒙上了一层阴影。1930年第17届威尼斯双年展官方文件宣称:“世界主义美学的所有理性的思考,与我们(意大利)的感性尤其相悖。”当年散发反双年展传单的马里内蒂也公开投靠墨索里尼。1934年,亲法西斯的双年展主席沃尔皮陪同正式访问的希特勒参观了第19届威尼斯双年展。1939年,第二次世界大战爆发了。到1942年第23届威尼斯双年展时,德国纳粹宣传部长戈培尔出席了开幕式,鼓吹这次双年展本身就是一种“德意联盟”。沃尔皮陪同意大利国王埃马努埃莱三世参观了展览。有趣的是,这届双年展的英国馆、美国馆、法国馆变成了陆海空三军的战争展厅,展出了大量新闻图片和战争速写。

威尼斯双年展的第三阶段(1948—1972)是现代艺术流行时期。第二次世界大战结束以后,威尼斯双年展摆脱了法西斯的阴影,把展览重新定位在世界主义和前卫艺术的方向。1948年第24届威尼斯双年展是规模空前的现代艺术

- 1、1942年沃尔皮陪同埃马努埃莱三世参观第23届威尼斯双年展
- 2、1895年首届威尼斯双年展展览宫(意大利馆)正面
- 3、1948年佩吉·古根海姆在第24届威尼斯双年展现场
- 4、1895年首届威尼斯双年展展览宫内部

展览,特邀毕加索举行了第一次个人回顾展,也算是对他38年前被双年展拒绝的精神补偿。本届双年展还展出了美国收藏家佩吉·古根海姆在纽约世纪画廊收场的现代艺术藏品,她后来把这批藏品移至威尼斯的莱奥尼府永久收藏。50年代的历届双年展按照艺术史分类的方法,分类介绍各个现代艺术流派,使现代艺术得以在国际上抬头。美国也调整文化策略,重点推出波洛克、德·库宁等人的抽象表现主义。1964年第32届威尼斯双年展上,39岁的美国波普艺术家劳森伯格获绘画大奖,梵蒂冈的《罗马观察家报》称此奖为“文化的彻底、全面失败”。从1968年到1973年,威尼斯双年展受到了席卷世界的学潮冲击,但

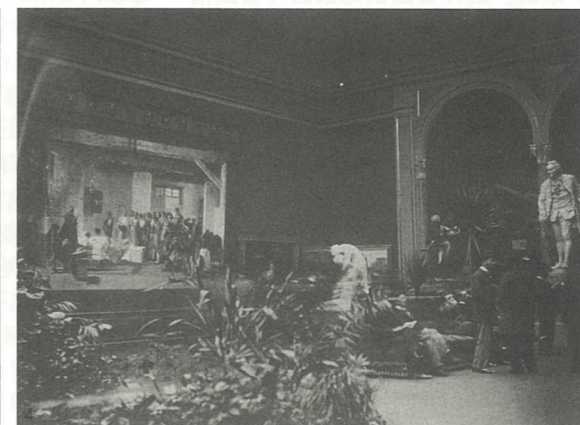

双年展主办方仍在风雨飘摇中划动着贡多拉的长桨。1972年,第36届威尼斯双年展举行了“1900年至1945年的20世纪艺术回顾展”,可以看做是对历史前卫主义的一次总结。

威尼斯双年展的第四阶段(1976—2005)是后现代主义或多元文化时期。这一阶段双年展的策划人制度才渐趋完善,每届展览也有了明确的主题。历届双年展的策划思想总体来看有两种观念占支配地位,一是“去中心化”(decentralisation),一是“跨学科的”(interdisciplinary)。这两种观念为艺术向

文化延伸、文化向多元发展的后现代艺术敞开了大门。1978年第38届威尼斯双年展的主题“艺术的自然而然的艺术”,就兼有“去中心化”和“跨学科”的多元文化特征,展览内容综合了历史前卫主义、新前卫艺术、摄影、异国风

俗、科学和设计。1980年第39届威尼斯双年展,意大利“超前卫”运动发起人奥利瓦和塞曼一起创办了“开放”展,不仅是向青年艺术家开放,同时也是向非欧洲文化开放。1993年第45届威尼斯双年展,策划人奥利瓦再度闪亮登场。他策划的主题是“艺术的基本方位”,其中的专题展“东方之路”有14位中国艺术家参展。奥利瓦曾专程到北京挑选艺术家,不过他选择的标准“观念写实主义”未免有些削足适履。奥利瓦的策划思想基于他的超前卫理论“文化游牧主义”。他自己解释:“文化游牧主义意味着—

种折衷主义的风格。它与后现代文化有着密切的联系。”“这种超民族的概念正是本届双年展的主要特点之一”。1995年是威尼斯双年展百年纪念,特邀法国巴黎毕加索美术馆馆长让·克莱尔担任策划人。他策划的主题是“身份与差异”,从视觉艺术人类学的角度审视百年来人类的身体和面貌变化的历史,认为人体是对艺术家最大的挑战,“科学毁灭了人体的身份并把它数字化,艺术家的目的是要重新复活古老的个性特征”。1999年第48届威尼斯双年展上,塞曼策划的主题是“人类的剧场”。2003年第50届威尼斯双年展视觉艺术部主任博纳米策划的主题是“梦想与冲突:观者独裁”,在总主题下又分为10部分主体展,分别由不同国家的策划人策划,中国策划人侯翰如策划的“紧急地带”深受好评。博纳米还亲自策划了一个专题展“绘画:从劳森伯格到村上隆,1964—2003”,重申绘画是“一切艺术之母”,发出了绘画回归的信号。2003年,中国政府第一次以国家馆的形式参加威尼斯双年展,中国馆展览的主题是“造境”,由范迪安、王铺策划,但因“非典”问题展品未能在威尼斯展出(2005年的中国馆仍由范迪安策划)。目前正在紧张筹备的2005年第51届威尼斯双年展,特邀两位西班牙女性批评家科拉尔和马丁内斯同时担任总策划,戏剧性地象征着女性主义在国际艺坛上的胜利,这本身似乎就是构成威尼斯双年展辉煌历史的一大亮点。