

01
展览现场

关于行动的意识 ——没顶公司“意识行动” 个展语言策略

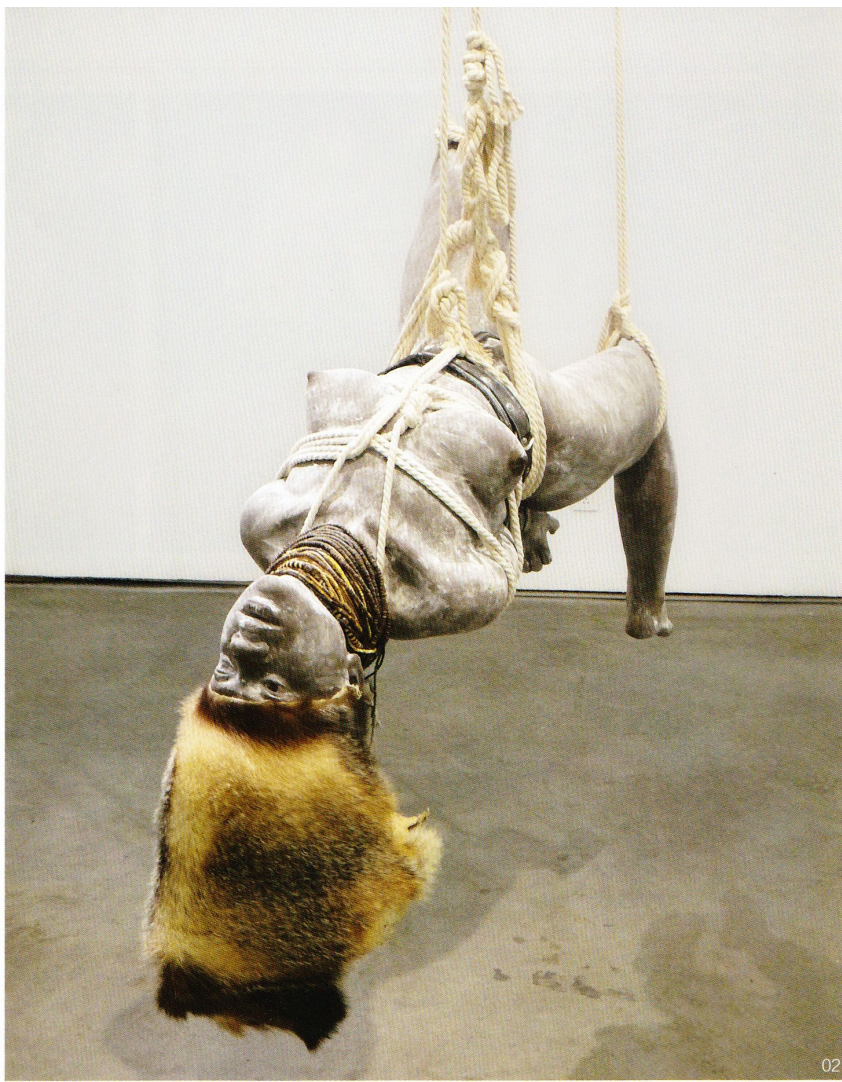
Madeln
at Shanghart Gallery

文 / 高远 Gao Yuan 图 / 没顶公司、ArtChina

意识行动——2011 没顶公司最新作品展
2011 年 11 月 12 日——12 月 12 日
上海香格纳画廊

自上世纪五六十年代极简主义、观念艺术的出现开始，当代艺术作品就不再只是“物”本身了，它更多地强调作品与观看者的关系以及语词与认知的关系，通过把观者的思维引向“艺术”之外来思考整个艺术体制或者社会问题。没顶公司作为一个观念艺术“团体”，它一直在践行一种阐释与认知之间的转换。这样就从某种程度上削弱了作为艺术家的创作行为个体，在扩大原有个体工作范围的同时，艺术创作的个体意识被削弱，艺术作品的“作者”呈现出一种“缺席”的状态。当“作者”被隐藏起来的那一刻，作品便解放了，它摆脱了“作者”的驾驭，呈现出绝对开放的阐释形态。这种形态一方面打破了艺术作品和作者之间的主从关系，另一方面也把人的“意识”作为艺术观念的特殊载体。

意识原本没有形态，但是偏偏有人给它规定了种种“形态”，加入了“统治阶级”的欲念，妄图用它来改造社会。但从另一角度讲，所有的“意识”都有其“形态”，人的行动与社会的运转似乎总要有各种形态的“意识”的控制，人们的肉体总要被意识所摆布，同时意识又要遵循肉体的规则和限制，这就造成了意识与行动的整合或断裂的关系。继今年 4 月在长征空间的“意识形状”

02
没顶公司 意识行动（局部）
行为、装置
2011

个展之后，上海香格纳画廊的两个空间又推出了没顶公司的最新个展——“意识行动”，即是来讨论“意识”与“行动”之间的某种关联。

当代艺术作品的首要目的在于物化观念，呈现意识，而对于媒材、质料等形式层面的追求可以放在次要层面，从另一个角度讲，对于媒材与手法的探索本身也是一种观念，但是其目的不再集中于媒材本身，而在于呈现媒材之外的社会政治与民族宗教等一系列问题。除了此前的《意识形状》之外，没顶公司此次展览还包括四组新作品，即展览同名的装置、行为作品《意识行动》，两个仿真黑人女性雕塑《玩》、根据中国赤贫家庭照片绘制的油画作品系列《猎物》，以及大型海绵雕塑系列《神》。展览的作品延续了“没顶”一贯的思维逻辑，即通过作品隐喻对象的含混性，使阐释与接受、概念与认知的关系在艺术体制中的不协调凸显了出来。通过这样的艺术品生产方式，“没顶”成功地回避了市场与资本属性带来的诟病，并把这种方式当作艺术创作的策略性观念。

严肃是一种态度，而故作严肃可以被当成一种策略。“意识形状”作为一套由“没顶”发明的健身操，从表情、服装、音乐

看起来都是一丝不苟，并由专业人员现场演示。根据人类历史上的祭祀、宗教仪式动作混编出的这套健身操，带给观者的却是一种莫名的荒诞。健身教练在乌黑笨拙的海绵雕塑中间现场演示的过程中，“严肃”与“故作严肃”之间的悖谬通过观者的反应充分体现了出来。原本严肃的元素被抽离得一干二净，剩下的是机智的戏谑与尖刻的嘲讽。巨大的黑色海绵雕像被刻画成种种笨拙的形象，这组海绵雕塑来源于“意识形状”健身操中的造型和动作，由于体积庞大、色调乌黑，在给观看者带来疏离感的同时又使人觉得愚蠢得可爱；它们似乎隐喻了各种意识产生的源泉，矗立在展厅中央的位置，当我们在头脑中搜索与其外形大致相似的事物时，却被这种“严肃”逗笑了。

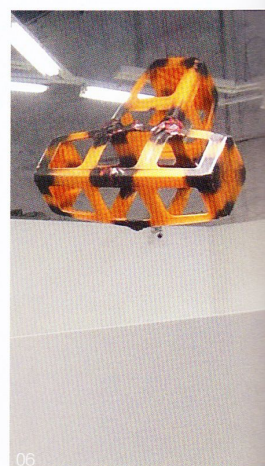
毗邻海绵雕塑的是墙面上的古典风格油画作品，在观者惊叹其写实技法的同时，很容易联想到社会的、道德的因素，其命名不禁让人想到法国18世纪洛可可画家大师夏尔丹的静物画。这种“故作严肃”与“没顶”之前的一次个展“不要把信仰挂在墙上”形成了延续的语言策略。“不要把信仰挂在墙上”的展出的现场极尽单调，仅仅是几幅挂在墙上的喷绘照片，完全不同于“没顶”

03-06
没顶公司 意识行动（局部）
行为、装置
2011

07
展览现场

08
没顶公司 神——Marx
聚氨酯发泡海绵、牛皮、皮夹克
205 × 130 × 450cm
2011

09
没顶公司 猎物——
贵州省赤水市长期镇
布面油画 126x190cm
2011

以往的展览,但是我们通常确信无疑的作品“标签”这次却撒了谎。作为作品的一部分,标签上写明的作品材质往往是大理石、不锈钢、木头等材料,但是这些媒材在我们的视线中却是不在场的,作品呈现给观者的视觉印象仅仅是挂在墙上的铝版上的数码喷绘图像。标签的诠释造成了作品原有语境的断裂、含混甚至颠倒。通过这些戏谑、调侃的方式,“没顶公司”真正形成了对严肃的当代艺术展览方式和展览体制的质疑。

在展览中观看作品,对每一个观者来说都是应有的权利,而在“意识行动”中,却剥夺了观者看清楚作品的权利。从白色立方体中不断抛出的物体,观者只有在它被抛出的一瞬间判断其形态,当下一物体紧接着抛出的时候,人们便放弃了追究前一物体具体形态的努力。换句话说,被抛出的“作品”不需要清晰具体的形态,它只是人们头脑中的视觉残留,是一瞬间的意识。把“意识”幻化为一种由眼到脑的“行动”,这似乎在告诉人们:意识不止关乎“形态”,它更是“行动”的一部分。

展览空间与作品的协调和作品之间的协调通常被当作理所应当的事情,但“没顶公司”并没有遵循这个惯例,而是把这种“不协调”放大,进而演绎出独特的观念。香格纳两个空间的展厅贯穿着这种“不协调”的情绪:悬吊着的仿真黑人女性躯体与巨大

的白色立方体并置在一个空间中;巨大黝黑的雕塑下面有人在一本正经地演示仪式般地“健身操”;极其破旧的陋室油画却被镶上了金边画框;它们仿佛在向我们发问,在观看作品的同时,你们是否已经接受了这种“不协调”?道德与伦理问题的突然介入会对你们的意识造成什么变化?这种不协调造成了作品现场与观众的不配合,观者在体会这种矛盾的同时,也能够意识到自己与“作品”之间的关系并不只是观赏与被观赏的关系,而是构建于作品物质载体之外的,与作品的自由开放阐释相关联的策略。

没顶公司在近三年的艺术创作实践中,始终把作品的呈现方式与观看者的认知之间的关系作为观念形成的起点,质询作品本身意义的逻辑与艺术家的个体意识的隐退也是没顶公司作品中的关键概念。“行动”在这里似乎代表了与“自由”有关的话题。没顶公司在2010年上海双年展上的作品《必须行动》绘画装置系列作品即是通过“行动”的强调,剖析了人的思维与行动自由之间的矛盾。这次“意识行动”的展览,也是通过惯用的调侃与戏谑,隐匿了作品与“意识形态”的诸多瓜葛,从而完成了由“形态”到“行动”的转变,在这个过程中,“行动”也成为一种“意识”,一种关于自由的意识。