

红砖展评 | 托马斯·萨拉切诺：不断扩展的“网络”

“这位阿根廷艺术家在北京举办的大型展览，就像他自己创建的网络一样，是对他曾经展览和政治活动的一次回顾。”

——Fabián Lebenglik

引人注目的红砖美术馆正在展出居住在德国的阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺（Tomás Saraceno）的大型展览，展览将持续到10月7日。这位艺术家1973年出生于阿根廷图库曼，毕业于阿根廷布宜诺斯艾利斯国立大学（UBA）建筑系，后进入埃内斯托-德拉-卡尔科瓦国家高等美术学院（Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova）攻读艺术和建筑学研究生课程，并在德国法兰克福现代艺术学院完成研究生学业。

萨拉切诺的每一次大型展览都在不断扩展“网络”（network）* 的概念，参考以前的展览，并产生一种连续性，这种连续性延伸到团结的理念，不仅存在于过去和现在的展览之间，还可以理解为合作、社会责任和参与，这可以从他的生态和政治活动中看出，这也构成了展览的文献部分。

在这些网络的展开中，本文作者有机会在多年来看到艺术家的一系列可穿行作品。例如，在2009年威尼斯双年展上，我担任阿根廷馆的策展人，选择了艺术家路易斯-费利佩-诺埃（Luis Felipe Noé），他的大型绘画装置恰好以“网络”为题。

那一年，在威尼斯双年展主展馆绿园（Giardini），萨拉切诺获得了最好和最大的空间之一，他展示了一个巨大的装置——《沿着细丝形成的星系，就像蜘蛛网上的水滴》，是星系和蜘蛛网的混合，由黑色张拉构件制成，使整个空间变成了一个可穿行的作品。萨拉切诺的“蜘蛛网”灵感来自于他放置在双年展空间比例模型中的一只黑寡妇蜘蛛。

2012年，这位艺术家在纽约大都会博物馆的露台上展示了一座“云城”，我也有幸参观了这座“云城”。在那里，他跨界了艺术、建筑和科学。正是在2009年威尼斯双年展上，大都会博物馆的策展人发现了这位艺术家的作品，并将其纳入了大都会博物馆的计划中。这是另一个网络。

萨拉切诺的装置作品“云城”是一个巨大的可行走结构，由16个相互连接的多面体模块组成，模块由不锈钢和透明丙烯酸制成，他们反射或让我们看到天空、云彩和环境。

那座重达20吨的“云城”看起来就像一座空间站，或者是一种超大型化合物。无限小与无限大之间的关系始终存在于萨拉切诺的这种天平游戏中。透明和镜面使我们可以看到那些在作品中穿行的人，无论是纵向还是横向。而对于我们这些在作品中攀爬和行走的人来说，它使我们能够从纽约中央公园的中心进入一个更具战略意义的城市全景视角：就像一个奇特的天文台或一个巨大而复杂的可居住几何体。

在这个“网状”的叙事中，还应包括我在布宜诺斯艾利斯现代艺术博物馆（2017 - 2018年）和巴黎东京宫（2018年）参观的令人眼花缭乱的萨拉切诺展览。

红砖美术馆的展览不仅包括装有轻盈、复杂、精美的柔光蛛网的玻璃箱，还包括一个巨大的中央装置《算法·韵律》——视觉和听觉装置——其结构/星系/编织物由张拉构件制成，按下时会发出声音。与参观者的互动是构成性的。

萨拉切诺使用的“网络”概念在过去几十年中不断扩展：这就是为什么他的作品从科技到艺术，从个人到集体，从社会关系到媒体，从连接到在线活动，从本土到全球，来回穿梭。

红砖美术馆本次的“共生”展览以艺术家一段动人的文字作为开场：

1945年7月16日，在新墨西哥州的白沙（White Sands of New Mexico），人类首次引爆了原子弹。而这场爆炸的后果，就是将放射性粒子通过风传遍了全球，标志着“人类世”的开端。

70年后，2015年11月8日，在同一地点，发生了另一件事。人类历史上首次只利用太阳的热能，不燃烧一滴石油飞上了天空。

当太阳从地平线升起，我们也静静地，缓慢地上升，没有爆炸。我们感到重力似乎被反转了，我们不再被重力拽向地面，而是朝着宇宙升腾。

尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）在月球漫步时说“这是一个人的一小步，却是全人类的一大步”。也许我们应当自省的问题是：我们究竟应当向何处迈步？

在本次展览中，有大量资料记录了艺术家反对采掘主义、支持我国（阿根廷）本土社区的生活方式和经济的生态社会活动。

*“网络”其语境来自哲学家、人类学家布鲁诺·拉图尔（Bruno Latour）“行动者网络理论”，在于将人和“非人”的事物都视为具有能动作用的行动者，通过结成网络而相互作用。2009年，托马斯·萨拉切诺的作品《沿着细丝形成的星系，就像蜘蛛网上的水滴》（Galaxies Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider's Web）亮相第53届威尼斯双年展，布鲁诺·拉图尔将该作品描述为“塑造当今政治生态的有力尝试——通过扩展以前的自然力量来解决建构宜居社区这一人类政治问题。”

作者

Fabián Lebenglik 是一名编辑和艺术评论家。2009年，他担任第53届威尼斯双年展阿根廷馆的策展人。他毕业于布宜诺斯艾利斯大学（UBA）哲学系。1999年，他参与创办了 Adriana Hidalgo editora (AH)，自此担任编辑部主任。2014年，他因在 Adriana Hidalgo Editora 的工作获得了阿根廷最高荣誉白金 Konex 奖。2001年至2005年间，他是 Antorchas 基金会董事会成员；2002年至2006年间，他担任布宜诺斯艾利斯大学里卡多·罗哈斯文化中心主任；过去30年来，他一直是《Página12》报的艺术评论家。

*本文于2024年7月30日首发于阿根廷当地报刊《Página 12》（点击跳转）

原文链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/lqyKh8PgierxFa2VrvCBg>