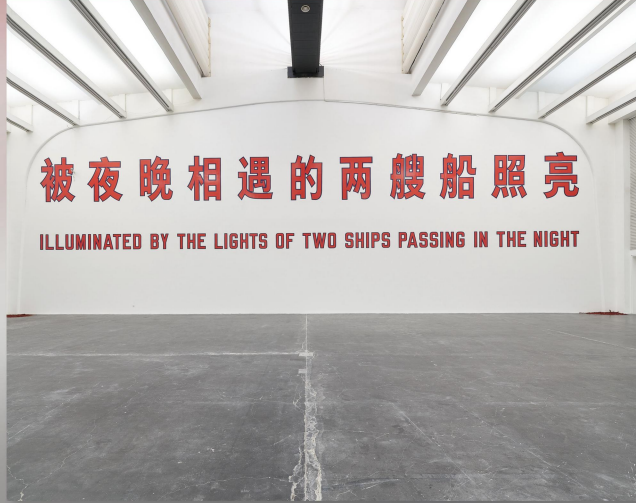

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”
展览系列：

The "Lawrence Weiner:
A PURSUIT OF HAPPINESS ASAP"
Exhibition Series:

策展人 特邀导览

Guided Tour with the Curator

嘉宾：
彼得·逸利（UCCA 策展顾问）

Speaker:
Peter Eley (Curator-at-Large,
UCCA Center for Contemporary Art)

* 英文，提供中文翻译
* English with Chinese interpretation

2024.8.31 周六 / Sat
12:00-13:00
UCCA 展厅 / UCCA Exhibition Hall

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

本次特邀导览从前言墙开始，彼得·逸利首先让观众将目光投放于主展馆外，大厅走廊的最深处。

《游移以邀光 一遍 两遍 三遍》是劳伦斯·韦纳在 2007 年 UCCA 开馆之际受邀创作的作品。导览选择从这一作品开始，意在展示劳伦斯·韦纳不仅仅将其作品视作诗意的语言，而是将作品置于空间的纬度进行解释。所以，他的作品并不只是文字层面的工作，而是像雕塑一般跟空间产生着关系。彼得·逸利指出，正如我们平时转移重物的体验一样，当我们把一种语言从一个地方移到另一个地方时，需要做很多思考。

北京市朝阳区酒仙桥路4号798艺术区
邮编 100015

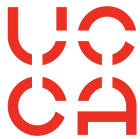
798 Art District, No. 4 Jiuxianqiao Lu,
Chaoyang District, Beijing, China 100015

+86 010 5780 0200
ucca.org.cn

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

UCCA 以一个艺术机构的视角，希望能够通过这个展览将其他国家、其他地方的语言带到中国，也把中国的语言传递给世界。彼得·逸利说，每当策划一个展览时，都需要考虑到本地的语境能对艺术家作品产生怎么样的补充，劳伦斯·韦纳的展览也并不例外。尤其是劳伦斯·韦纳有相当一部分是语言文字的作品，还需要考虑语言的翻译问题。当劳伦斯·韦纳的作品用另一种语言展出的时候，都需要尽量让其作品中原来的，以及细枝末节的意思能够被表达出来。在今天的导览中，可以感受到空间和语言两种元素在劳伦斯·韦纳的作品里以一种超越时空的方式交织在一起。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

彼得·逸利介绍道，在劳伦斯的作品中，描述情境和关系是很重要的一个方面，他的语言哪怕从英文原本的语境来解读也会让人觉得抽象。《从此处带回来处 再去往另一处 以仅能代表来处的方式使用》就很好地展现了当艺术作品离开它产生的地方，到另一个国家，另一种语境的时候面临的挑战。同时，彼得·逸利也说道，劳伦斯·韦纳在创作时，一直希望他的作品能够被他的观众使用。这里所谓的“使用”，是指观众可以以某种方式实现这些作品，而不仅仅停留在文字的层面。所以在劳伦斯·韦纳的创作中，具体的材料，或是物理的关系是可以在美术馆中被塑造出来的。此次展览中 20% 的作品以某种方式被实现，而并不仅仅停留在文字和语言层面。《瓦擦砂浆擦瓦》便是这种理念的体现，这件作品以一层一层的砖墙叠起来为表现形式，看起来非常简单。事实上，这也是劳伦斯·韦纳对当代艺术所做的重要贡献之一，在他的理念中，艺术作品是可以被建造，

被实现的；但它并不必需被实现才能称得上是艺术作品。劳伦斯·韦纳的灵感来源于 20 世纪 60 年代，他在美国一所大学里做了一件装置作品，由于作品在户外很快就被毁坏了，但也由此使劳伦斯产生了顿悟——艺术作品可以被建造，但是如果没有被实现也并不影响其艺术价值。而这种想法，也成为了韦纳的观念艺术的开始。观念艺术关注的并不是作品的物理形态，而是背后的观念。彼得·逸利也解释到，观念艺术被提出后，我们所熟知的艺术形式有了更多的内涵和意义，虽然它们经常被大家认为是比较抽象和难以理解的作品，但事实上做观念艺术的艺术家们在创作时都希望他们的作品能够被观众接受。

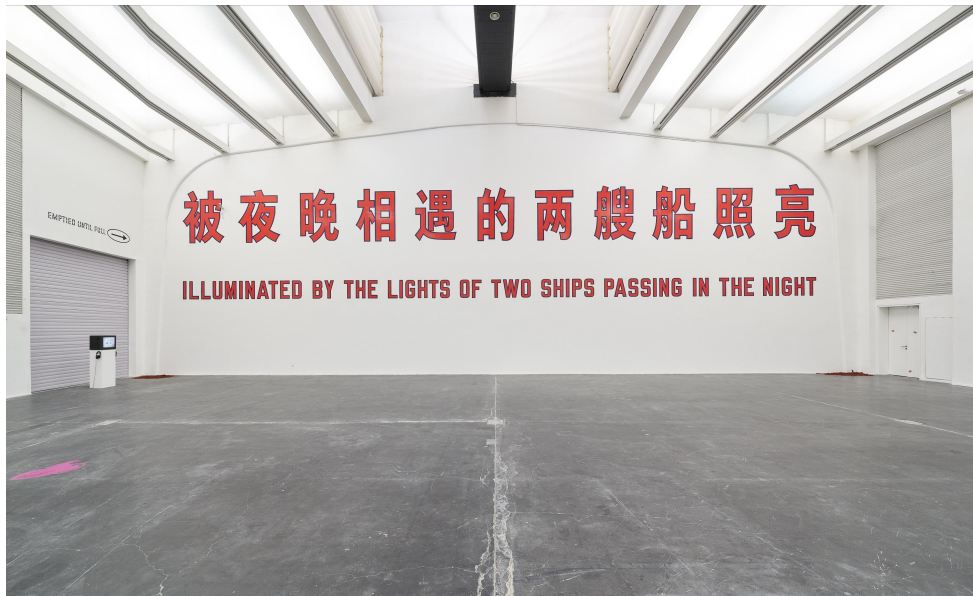

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

来到海报设计系列作品前，彼得·逸利介绍劳伦斯·韦纳的作品并不仅仅局限于一种形式，也正是因为如此不拘泥于技术的形式，劳伦斯·韦纳成为在书籍、海报等领域中成果颇丰的艺术家。一

方面，他能以不同的形式触及到观众；另一方面，他也希望能够带着责任感去呈现其艺术。在呈现劳伦斯·韦纳这些以语言为载体的作品时也需要确保这一点。例如，在这个展览中，有些作品呈现的规模非常小，而有些作品的体量则非常大，这些规模其实也决定了作品传递过程中的效果。比如，规模很小的作品可能是在和单独的观众对话，而巨大的口号式的标语则是在与一群观众对话。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

在介绍展厅西墙上的作品《被夜晚相遇的两艘船照亮》时，彼得·逸利说，劳伦斯·韦纳虽然是土生土长的纽约人，但是他也在全球旅行，他的经历让他能在创作的过程中不断突破地域、时空的边界，他非常关注国家与国家、地区与地区之间的边界感，有时候甚至是突破土地、海洋这样的边界。他人生中有较长的一段时间生活在阿姆斯特丹的船上，也正是因为这一经历，他的创作中也使用了一些与海洋相关的语言。当劳伦斯·韦纳的遗孀艾丽斯·韦纳踏入 UCCA 展厅时，她说这

个建筑物让她感觉像是一艘倾翻的船只。在展览过程中，观众也可以感受到这里好像一艘船在海上一一般，有各种不同的暗流涌动。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

关于作品《位移》，彼得·逸利回顾道，一开始谈及劳伦斯·韦纳的作品时，便强调了一个物体位置的转移，即位移。所谓的“位移”可以说是整个展览的中心。《固定在边界之上的物品》便是这一思想的体现，我们可以把边界理解成国家与国家的界线，也可以理解成两个不同个体之间物权的界线，亦或是一个人在接触世界的过程中，个体与世界的边界。当大家开始接触劳伦斯·韦纳的作品时，可能会觉得比较简单，但是当大家更多地去感受时，会逐渐发现这份相互交织的复杂感觉。在这个展览中，也展示了劳伦斯较为早期的作品，《1000 德国马克的中型散装物料从一个国家转移到另一个国家》使用了一定数量的德国马克，这种货币在劳伦斯创作的时代还在通行，

现在已经被欧元所代替。彼得·逸利说自己在在中国最强烈的感受便是中国逐渐走向无现金化的趋势，所以即使看上去是非常简单的作品，也能感受到我们日常使用的货币随着时间的流逝发生着变化。《水平关系中的黑、橙、黄（即：边挨着边）》创作于同一时期，就是墙上有三种颜色：黑色、橙色和黄色，这三种颜色的边界相连在一起，这样的形式与德国国旗非常相似，所以这件在拱形柱上有一定雕塑形式的作品又与之前使用德国马克购买的两箱陶土的作品产生了联系。

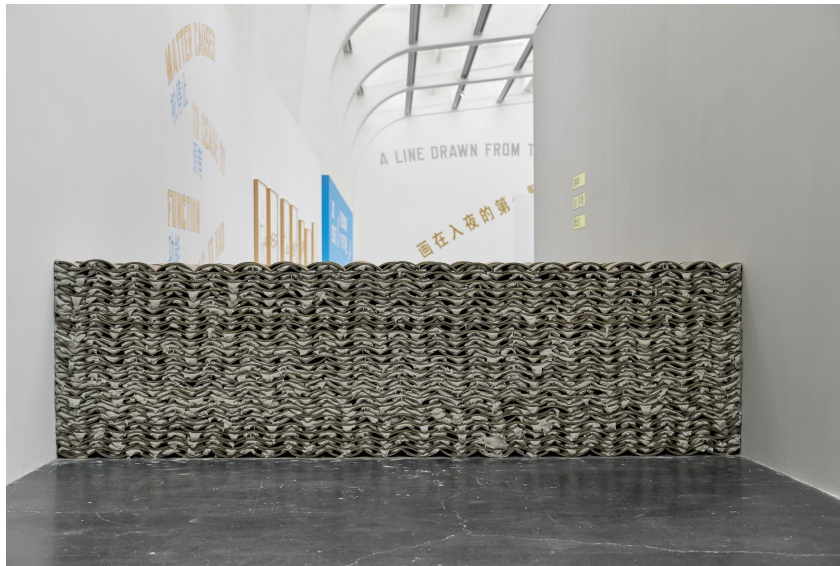

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

在劳伦斯创作生涯的早期，其很多作品直接画或者是手写在墙上。直到其艺术生涯的后期，他才主要使用三种英文字体来表现他的作品。这三种字体分别是《翻越一堵墙&面对下一堵》、《自我之外》和西墙上《被夜晚相遇的两艘船照亮》中的英文字体。在以语言和文字为载体的艺术作品中，字体设计、文字的间距以及排版对于艺术理念和价值的传达都非常重要，彼得·逸利提到，在准备的过程中，也需要与中国的平面设计师去讨论中文字体怎样才能更好地传达劳伦斯作品中

原本的意思。《为跨越没有水的河流而建造的一个架构》是劳伦斯·韦纳的女儿柯尔斯滕·韦纳在布展期间手写上去的,选用的颜色也是大概十几年前在欧洲展览中,展出同一作品时所用的颜色。当观众阅读这一作品时,可能会对其原文产生疑问,但是当我们回溯一下作品《1000 德国马克的中型散装物料从一个国家转移到另一个国家》,就可以感受到这两件作品中都有时间的转移和流逝在其中。左侧墙上《接缝之处 锈迹斑斑》意指有一条铁锈的痕迹,这个痕迹沿着两个交织的缝隙在前进变化,也给人一种时间流逝,往前延伸的感觉。这个作品大概创作于 45 年前,当时劳伦斯着迷于渔民捕鱼时鱼箱上的字体,于是便获得了灵感。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。

图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

在经过三四件仅以英文创作的作品后,彼得·逸利带领观众进入到更加主体的区域当中,《从一种语言到另一种语言的翻译》仅由中文来呈现,这本身是一件艺术作品的呈现,与《瓦擦砂浆擦

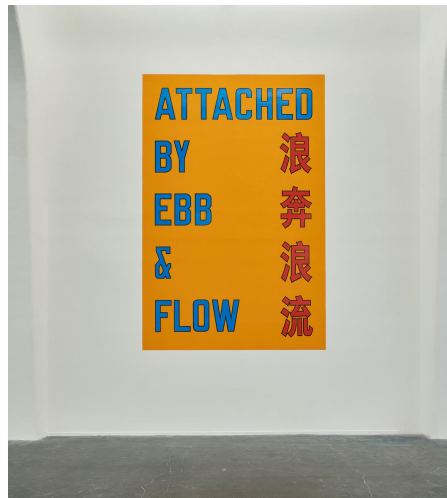

瓦》那样拥有物理形态的作品并无二致。彼得·逸利提到，展馆原本是工厂旧址，在屋顶上仍然能看到工厂的痕迹，在策展的过程中也需要考虑到空间本身的特性。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

地面上的作品《钢铁 & 玻璃散落在脚下的小道 从一处到另一处 竹藤 & 贝壳散落在脚下的大街 从一处到另一处》自 1989 年“大地魔术师”展览之后就没有再展出过。蓝色部分展现的是贝壳、竹藤，代表了远离现代化和工业化的巴布新几内亚。彼得·逸利说之所以将作品在地面上呈现，是希望能够让观众感受到时间与空间相互交织的关系。至此，彼得·逸利让观众们回想主展厅外的作品《游移以邀光 一遍 两遍 三遍》，这种位移不仅仅是语言的位移，是一个国家到另一个国家，一种文化到另一种文化的位移，也是人在不同语境和场景里面的位移。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

《浪奔浪流》的英文“ATTACHED BY EBB & FLOW”讲述的是海浪潮涨潮落的自然现象，彼得·逸利让观众想象，在浪花的流动中会依赖、接触到什么事物。可能还会联想到一些事物，看起来是相互区隔开的，但是事实上是由海浪、水所连接，比如说加州和中国。在这些作品中，劳伦斯·韦纳希望能让大家关注到在物体与物体之间空间上的关联感，这两个物体可能是固定的物体，也有可能是处于移动中的物体。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

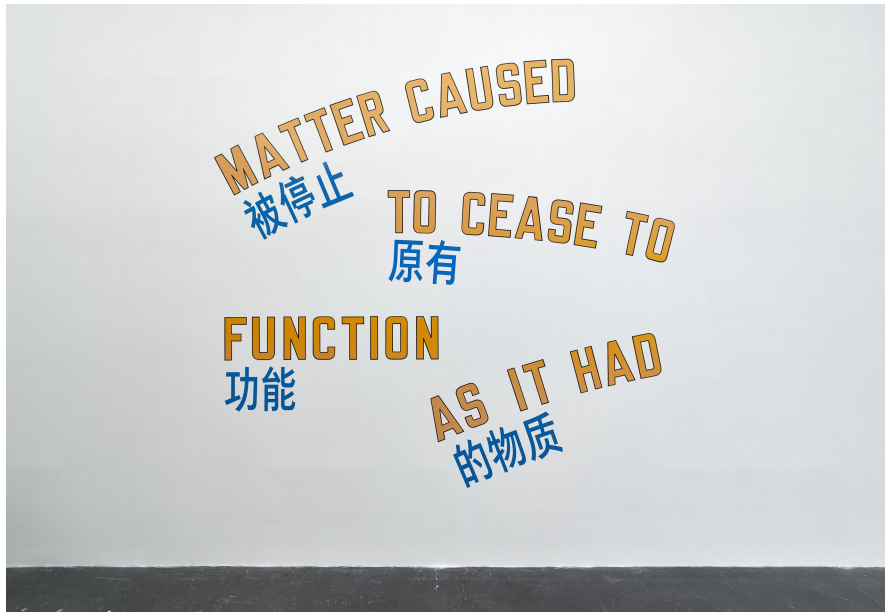

《适&不适 独善其身》很好地传达了创作中翻译面临的挑战，因为既需要保留英语中的结构性，又需要保持其本来含义，这样对作品的诠释也体现在图形的设计上。彼得·逸利补充道，导览手册中也有带“*”的特别标注符号，这是从劳伦斯·韦纳的艺术中得到的灵感。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

草图系列作品展出的是劳伦斯为其他展览而创作的画作，运用的是一些非常常见的美术工具。彼得·逸利指出，如果劳伦斯在世的话，将会由他自己来设计作品的呈现，而草图系列也是对此次展览的补充。《就在潮水侵入前一刻》是劳伦斯·韦纳较晚期的作品，这件作品本身传达出一个人逐渐老去的感觉。《被停止原有功能的物质》的英文表达类似于技术性的表达，事实上这也表述了物质衰老逝去的感觉。

“劳伦斯·韦纳：追求幸福 越快越好”展览现场图，UCCA 尤伦斯当代艺术中心，2024。
图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供，摄影：孙诗。

彼得·逸利总结道，劳伦斯·韦纳于 2021 年逝世，此次展览是他逝世以来规模最大的一次展览。策展的初衷是把本来应该有功能的物质继续保留下来，也希望通过此次展览，运用新的形式给对作品感兴趣的人以新的启发和思考，并触及到更多的观众。

*因文字篇幅所限，完整活动视频请移步 UCCA 官网活动页面回看

文字整理：郑雯心（UCCA 公共实践部实习生）