

瑞士巴塞尔艺术展 | “杰作”单元：尼奥·劳赫 (Neo Rauch)

卓纳画廊DavidZwirner 2023-06-04 10:01 Posted on 中国香港

David Zwirner

卓纳画廊



瑞士巴塞尔艺术展 | “杰作”单元

尼奥·劳赫
Neo Rauch

■ 尼奥·劳赫 (Neo Rauch)
《解决方案》(细节)，2005年

德国艺术家尼奥·劳赫 (Neo Rauch，1960年生) 因其独具视觉吸引力的构图而广受赞誉。他的作品杂糅着具态的图像和超现实的抽象，构图有如谜团般深邃，在似曾相识但虚构的场景设定中，充满了各色人物、动物以及混合态的奇异形象。

值瑞士巴塞尔艺术展举行在即，卓纳线上展厅“杰作”单元为您特别呈现劳赫的精选作品《解决方案》(2005)。



劳赫在莱比锡的工作室中，2021年

摄影: Uwe Walter

© Uwe Walter, 2021年

“

一幅绘画就像一个鲜活的有机体，它会抓住所有需要的东西。从展开一幅绘画创作的某个时刻开始，画作就占据了上风，并且通过我，画出了自己。”

—— 尼奥·劳赫



尼奥·劳赫 (Neo Rauch)

《解决方案》，2005年

布面油画

305 x 215 x 6.5 厘米

作品以“Lösung”为题，这个德语单词可以直译为“解决方案”。在其中，劳赫描绘了四对人物，他们身处于一片郊区景观中的平顶居家环境里，各自从事着不同的活动。每对人物都身穿颜色相互匹配的制服，唤起了与运动和历史相关的联想，而一种介于主导和顺从地位之间的权力模式似乎铺展于整个场景之中。

观众的注意力会被牵引到画面中身穿红色过膝长裙和黑色高靴、袒露着上身的年迈老人。他手握一只白色、蛇状生物，而作品标题的“Lösung”几个字就印刻在其脊背处。



作家尼科·伊斯雷尔（Nico Israel）描述：“在室外，一群不合时宜的人物漂浮在阴冷的天空下，让人想到了卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrich）的作品。其中一个人物，是穿着运动衫、正在散步的年轻男子，双手放在背后。在他的一侧，是一位古老的、有如摩西的人物，他上身赤裸，身穿一条风格远古的裙子或腰布，还有过膝的皮靴，手里拿着一白蛇或是一条脊柱。画面中这幢似乎被非法占用的建筑地处乡间，其窗户被厚重的布帘遮盖了大半。在其后，一对人物在拥抱或是诡异地搏斗着……在另一边，一位看起来年长的运动员蹲在地上，双手被绑在背后，好像在等待那个身穿拿破仑时代服装的士兵或军官的处决，后者正不慌不忙地拿出枪直指犯人的头。”

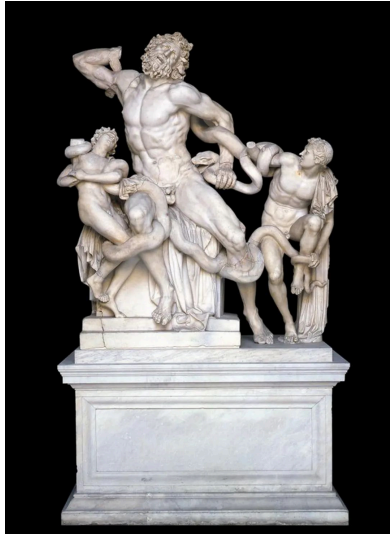
“

如典型的劳赫作品般，这幅作品的构图织造出一张丰盈的网，其中满是难解难分的参考、交叉参考以及象征符号的复兴。”

—— 睿奥·路西尔（Réal Lussier）

蒙特利尔当代艺术博物馆

《尼奥·劳赫》展览策展人



《拉奥孔和他的儿子们》，约公元前40-20年

珍藏于罗马梵蒂冈博物馆

这个人物和蠕动的形态，甚至包括作品讳莫如深的标题都让人想到了希腊神话中的悲剧人物拉奥孔（Laocoön）。拉奥孔的形象出现于在文艺复兴时期被重新发现的众多古典雕塑中。他是一位特洛伊的祭司，在和他的儿子们试图警告自己的同胞有关“特洛伊木马”的威胁后，被众神派来的毒蛇所攻击。

在人物身旁，是一位被绳子拴住的年轻人。在他们身后的建筑物的阴影中，一个跪着的身影正受到旁边一位举枪的军官的监视。而在地下，在一排放大了的栏杆的掩映之下，一个女人端坐在一个倒下的男人身旁，旁边还紧挨着一把手锯。透过这幢房子里被布帘覆盖了大半的窗户，第四对人物展露无遗，似乎正在相互搏斗。

摘自《尼奥·劳赫：同志与伙伴》纪录片，2016年，德国
导演：Nicola Graef

正如劳赫的绝大多数创作那样，作品神秘的叙述似乎有违自然规律，但却暗示了时间性与转瞬即逝的身份之间的共存状态。

作家尼科·伊斯雷尔 (Nico Israel) 所观察到，这幅绘画“没有为其自身的寓言性提供容易辨识的关键：叙事的碎片在没有停顿符号的情形下循环往复，现在、过去和遥远的往昔之间的区别似乎被磨平了，而尺度也在随时变幻。然而，即便《解决方案》中并无能被同质化看待的历史主义的概念，也没有对它所唤起的权力及其无力悖论的‘解决方案’，但是历史——意味着一种与过往的关联、作为项目之一部分的生活、甚至某种失败了的感受——却贯穿于画面中的每一个笔触。”



《尼奥·劳赫：叛变者》展览现场，卓纳纽约，2005年



《尼奥·劳赫》展览现场，蒙特利尔当代艺术博物馆，2006年



关于绘画中的这些细节，伊斯雷尔写道：“在画面的下半部分，在一个似乎与整个场景其他部分的空间关系都显得脱节的、绿色铁栅栏的后面，端坐着一位看起来很现代的女性，她好像发现了一具已经肿胀了的尸体，旁边还放了一把靠着墙面的锯子——而那只是这些绘画作品中众多未被使用过的工具之一（让人想起了丢勒的蚀刻作品《忧郁》，1513-1514年）。”

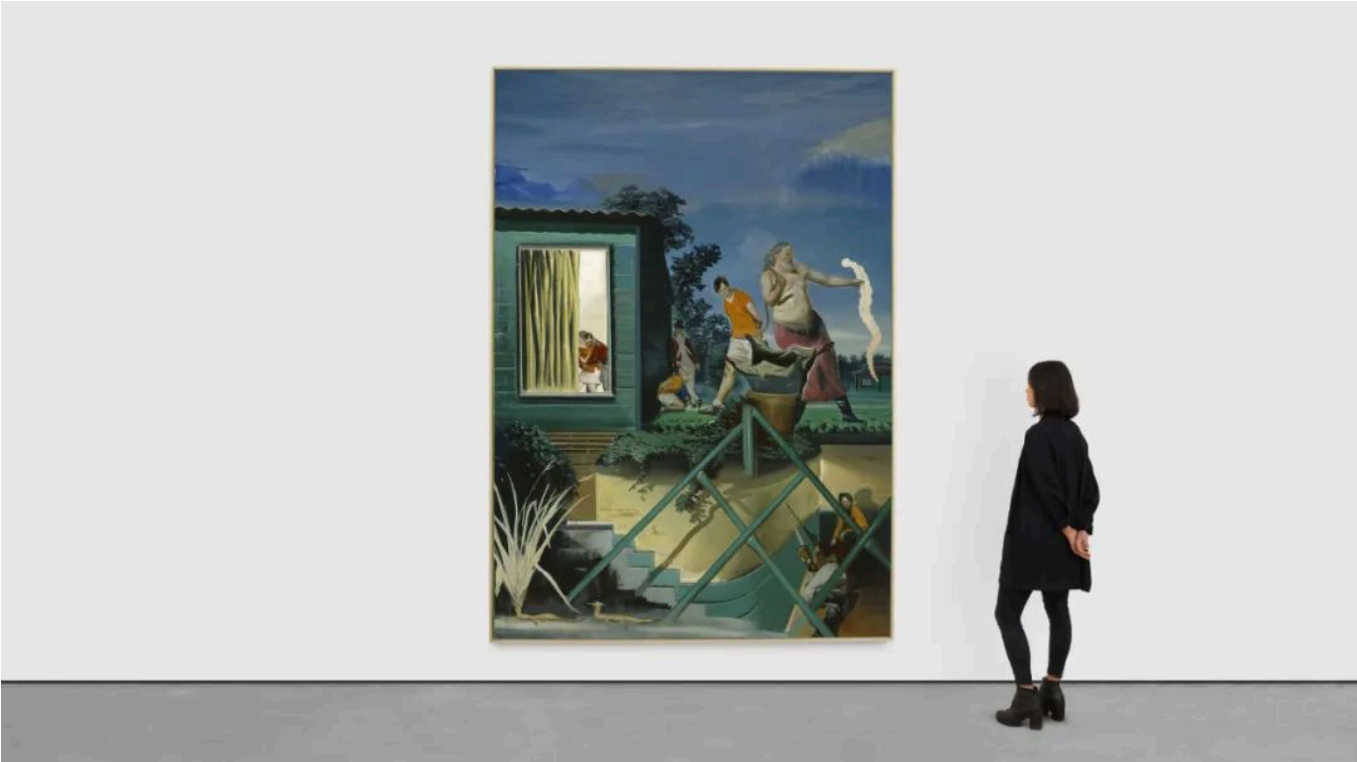
//

（劳赫的画是）静物，是绘画创作的象征。他的创作犹如一种绘画的标志学。因而，要体验他的作品，观众就必须把自己从对故事强制性的解读中释放出来，也从破译其意义的冲动中释放出来。”

—— 伯恩哈特·施文克

(Bernhart Schwenk)

摘自《尼奥·劳赫：边区》



尼奥·劳赫 (Neo Rauch)
《解决方案》，2005年



收藏垂询
长按二维码

文字与内容：Daria Harper
英文翻译：Qianfan
排版制作：Ellen

David Zwirner

卓纳画廊

纽约 | 洛杉矶 | 伦敦 | 香港 | 巴黎

卓纳画廊, 自1993年在纽约创立至今, 举办了大量创新、前瞻的展览, 活跃于一级、二级艺术市场。画廊致力于培育艺术家的职业发展, 目前代理了近八十位在世艺术家和已故艺术家遗产。

众多卓纳艺术家已是艺术史上巨擘, 或享誉世界。其作品频繁亮相于国际著名美术馆和双年展, 亦是知名美术馆和私人收藏的重要组成部分。



@davidzwirner



@davidzwirner



@davidzwirner



davidzwirner.com



People who liked this content also liked

《紐約時報》評沃爾夫岡·提爾曼斯 (Wolfgang Tillmans) MoMA回顧展
卓納畫廊DavidZwirner



《巴黎評論》 | 上下顛倒的閱讀：與羅斯·懷利 (Rose Wylie) 的對談
卓納畫廊DavidZwirner



卓納畫廊代理莎拉·邁克爾森 (Sarah Michelson)



