《W》杂志专题｜沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）：看见（上）

Arthur Lubow 卓纳画廊DavidZwirner 2024-03-23 10:31 中国香港

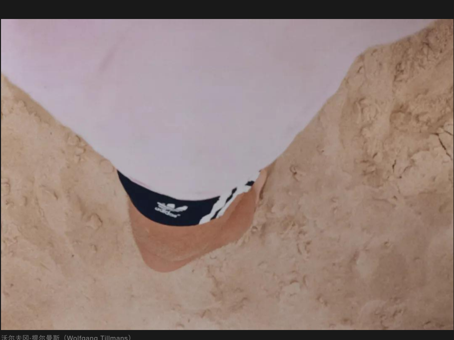
摄影师沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans，1968年生）的作品对当代艺术的面貌及年轻一代影响至深。在近四十年的职业生涯中，他浑然一体地结合着不同的门类、主题、技法和布展策略，持续重新定义着摄影的意味。

3月25日（下周一），提尔曼斯即将在卓纳香港举办全新个展《本质之重》，展期直至5月11日。

沃尔夫冈·提尔曼斯，2024年
摄影：Mustafah Abdulaziz

三十年来，沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans，1968年生）一直在质疑并扩展摄影的边界，这被艺术界认为在“重新定义摄影”。纽约现代艺术博物馆（MoMA）甚至曾为他腾出了整个六楼的空间来开设回顾展《沃尔夫冈·提尔曼斯：无畏地看》（To look without fear），用三百五十多件作品去展现他如何利用摄影美学、技术来表达他对新青年文化、社会与政治的思考。

要说起自己第一张具有代表性意义的照片时，提尔曼斯都会拿出一张没法说出是谁的沙滩自拍照——那是他自己的身体。拍摄时他还是个高中生，为了庆祝自己十八岁成年，从家乡德国雷姆沙伊德（Remscheid）出发，开始为期一个月的火车之旅。拍摄地点是在法国西南部的一个海滩上，提尔曼斯穿着喜欢的短裤和T恤，拿起母亲借给他的旁轴相机，尝试用米尔顿·艾弗里（Milton Avery）的半抽象式风格去创作：棕色沙滩占据了画面的大部分，粉色的T恤下摆被风吹起成蜿蜒状态，下面是印有白色标志的黑色短裤以及沾有沙子的大腿。



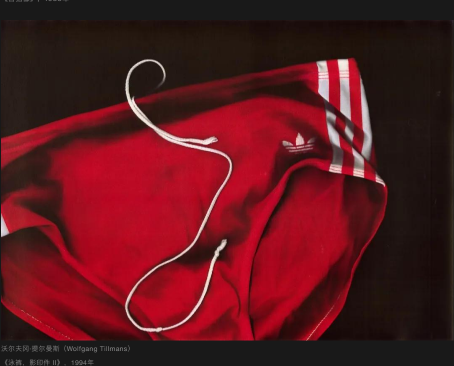
沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《拉卡诺（自己）》，1986年

提到这张照片，提尔曼斯是这样回忆的：“我当时看着大海，感受着自己的身躯在这片海滩上。那一刻，我强烈地感受到了自己的存在。”他认为这应该是自己摄影艺术的起点，“它没什么实际的内容，也没新闻价值，但传达出很强烈的当下感。”

他的摄影作品呈现出大量当代生活中的元素，你甚至会觉得这些作品就如快照一样寻常。它们在形式上具有同一性，却又不失随意。随着自我文化认同的加深以及对技术发展、政治环境的密切观察，提尔曼斯不断切换、组合自己的创作主题与表达方式，这让他成为了先锋级别的艺术家。

对于提尔曼斯，纽约现代艺术博物馆摄影部高级策展人罗克萨娜·马可奇（Roxana Marcoci）是这样评价的：“他的作品类型多样，有视频、声光、文章、平面设计和行为艺术。在我看来，他是摄影界中最棒的艺术家之一，他尤为擅长肖像、风景、抽象和静物……在这些领域没有人能超越他。”

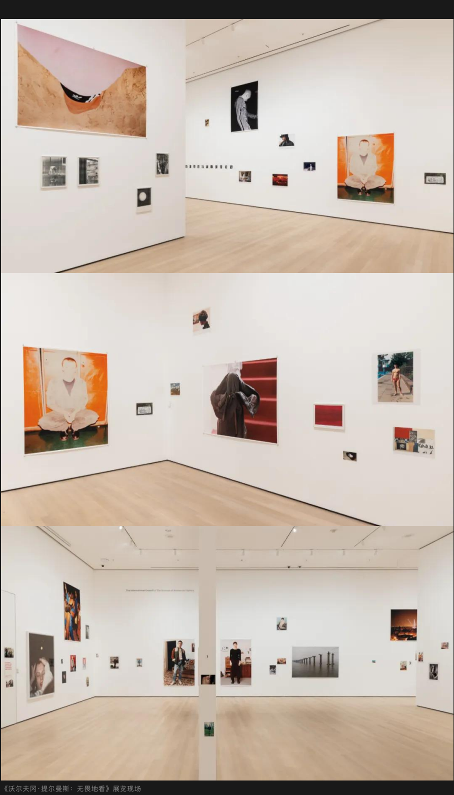
沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《自拍像》，1988年



沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《泳裤，影印件 II》，1994年

提到曾在纽约现代艺术博物馆举办的个人展览，提尔曼斯本人也相当兴奋。博物馆整个六楼约一千七百平方米的空间都陈列了他的作品。对于作品的选择，他也提出了自己的想法：“我一般喜欢把新旧作品放在一起，实现视觉上的相互呼应。但在那个回顾展里，我采取了按松散的时间顺序来排布。其中一个空间比较特别，我特意选择了二十世纪九十年代拍摄的作品放在那里。虽然我对那个年代发生的事情还记忆犹新，但那也是二十多年前的事了。我相信来看展的年轻观众之中，有一些甚至那时还没出生。”

他的布展方式和他的照片一样特立独行。“提尔曼斯的摄影作品有很多呈现形式，有框或无框的、带字的、用玻璃裱装的，还有杂志的复制品。”



《沃尔夫冈·提尔曼斯：无畏地看》展览现场
纽约现代艺术博物馆（MoMA），2022年

曾经担任过伦敦泰特现代美术馆（Tate Modern）馆长的克里斯·德尔康（Chris Dercon）如此表示，他在2017年策划过一次提尔曼斯的展，“我认为在横跨摄影与绘画，或摄影与建筑这两种流派的艺术家之中，他是大家的榜样，他正在创造一种新的流派。而且他很早就开始用危险却吸引人的方式去展现年轻人的生活方式，这也让他颇受年轻人的喜欢。当你看到他的照片时，你会立刻判断出自己是喜欢还是不喜欢。”

提尔曼斯是他父母的三个孩子中年纪最小的，从小他就对天文学着迷，会给望远镜装上相机去拍摄天空。但要说到他踏入摄影创作的道路，还是从佳能激光复印机开始的。他用复印机来放大自己的肖像以及报纸上的照片，放大后的图像像素相当显眼，如同脸上被放大的毛孔一样。

后来，他在德国汉堡市的一家咖啡馆里举办了自己的首个个展，作品均以三联画的形式展出。那些照片强调了摄影在生活中的重要性，以及人们是如何用带着偏见的视角去看待周遭——这是他摄影创作中一直贯彻的主题。从那个展览之后，他开始专注于摄影这件事情了。把已有的照片再利用，这是他早期摄影创作的重要构成，他认为摄影师的基本技能是看清事物。

《沃尔夫冈·提尔曼斯：无畏地看》展览现场
纽约现代艺术博物馆（MoMA），2022年

Herald INTERNATIONAL
PUBLISHED WITH THE NEW YORK TIMES AND THE
y Newspaper ** R London, Friday, February 26, 1999

Loses illion e of Var

Seeks Ties shi for in Japan

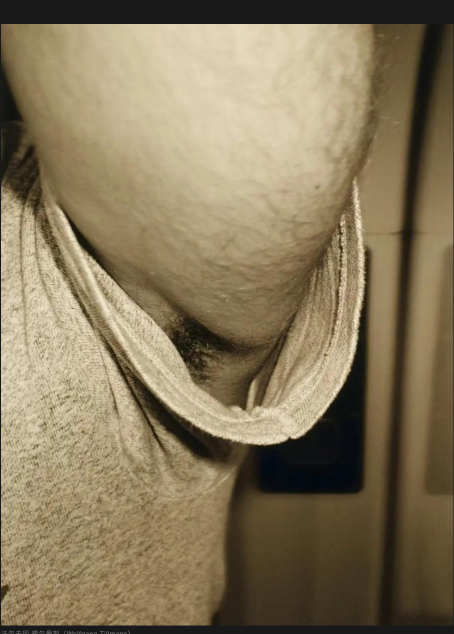
A soldier of the Kosovo Liberation Army standing guard near Pristina on Thursday.

NATO Troops Move Closer

沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《士兵：九十年代》（细节），1999年
共56部件装置

在他1999年的系列作品《士兵：九十年代》（Soldiers: The 90s）中，提尔曼斯把报纸上出现的士兵照复制出来。他留意到尽管二十世纪九十年代被认为是和平时期，但士兵的照片还是会经常出现在报纸上。与理查德·普林斯（Richard Prince）、谢丽·利文（Sherrie Levine）和其他后现代主义的“图像一代（Pictures Generation）”艺术家不同，他不太关心著作权和原创性，而是对已经公开传播的照片中蕴含的政治和情色意蕴更感兴趣。

作为一名拒服德国兵役的人，他甚至自我怀疑——为什么这些军装照吸引他自己？部分原因或许是这些图像暗含的吸引力：一名戴着头盔的科索沃士兵照，采用了一个奇妙的构图——仅露出上半个面孔的士兵和指向天空的枪口，在他看来这还有另一层隐含的意义。提尔曼斯还意识到，即使冷战已经结束，有些国家仍处于敌对状态，人们既意识到这一点，又在另一个层面上忽略了。



沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《贝克卢线》，2000年

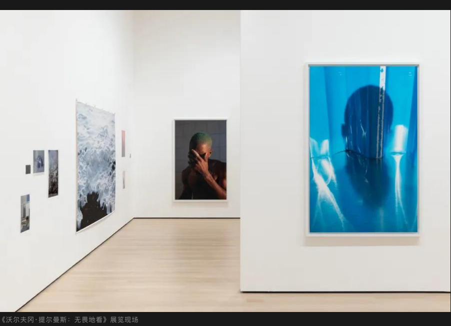
三年后，也就是2002年，提尔曼斯用类似的概念去“偷拍”伦敦地铁人群中的腋窝，那是大家能看到却又假装没看到的身体部位。当人们拥挤在车厢里，往往会因为礼貌而对这个部位选择视而不见。

对此，他说出了自己的创作意图：“我想引起大家的注意。这些照片就和士兵照一样，让我们去思考一些社会背后的规则是如何运作的。”不过那些照片并非偷拍而来，而是采取摆拍的方式。“真的没必要在拥挤的车上去骚扰别人。”他说，“重要的是你看了，以及你看到了什么，至于我怎么得到的，并不重要。摄影可以拍出真实，也可以营造戏剧性。”

戏剧性也在他的肖像照中出现，在2016年为弗兰克·奥申（Frank Ocean）拍摄肖像时，他为这位音乐家选定了淋浴间的背景，用淋浴的水流来表达脆弱性和流动性。2021年，他为一位语言表演艺术家凯特·坦佩斯（Kae Tempest）拍照时，也出现了水流。不过那不是特意的摆拍，而是突如其来的暴雨促成的。

沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《弗兰克，在淋浴》，2015年

沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《凯特·坦佩斯》，2021年



《沃尔夫冈·提尔曼斯：无畏地看》展览现场
纽约现代艺术博物馆（MoMA），2022年

提尔曼斯也在作品中去呈现情色意蕴这个主题。他很早就意识到“世界上有许多问题是由人们对性的观念不同感到不安而引发的”。1990年，他从德国前往英国伯恩茅斯艺术大学（Bournemouth & Poole College of Art and Design）就学，读书期间他开始在深夜去俱乐部拍照，捕捉“男男女女在舞池里狂欢的画面”，并在《i-D》等独立杂志上发表了这些照片。他认为这是个“重要的转折点”：“生活开始变了，也让我观察到人们在俱乐部的狂欢方式。”

他如今还会去俱乐部看演出，偶尔也会作为DJ上台表演，他还发行了首张电子和原声音乐专辑《地球之光里的月亮》（Moon in Earthlight）。尽管接触过很多时髦人士，但提尔曼斯本人的时尚态度相当随意。身材高大的他，总是笑面迎人，谈吐温和且性格外向。他喜欢穿着运动鞋和短裤，留着短短的胡茬，给人的印象就是不拘小节。事实上，他算是第一批掀起街头服饰潮流的人。

沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）
《内容与体重无关会在桥上》，1992年

1992年，在某次给《i-D》杂志供稿时，他让好朋友鲁兹·韦勒（Lutz Huelle）和亚历山德拉·伯肯（Alexandra Bircken）穿上那些卖剩的设计师服装和二手衣服，并选择了在公园里给他们拍照，这张照片中最知名的一张是两人亲身裸体，仅穿着帽头风格的外套坐在树上。

对此，他这样解释：“我想表现一种开放的关系，一种无所畏惧的感觉。”这在当时与传统的时尚形象正好相反：照片里的人物长相平平，身处的场景也毫不起眼，但画面很吸引人。他们最起来玩味不做作，性感但不光鲜亮丽。随后，这张照片就被刊登在为新一代年轻人而设的快报上。

未完待续

本文原载于《W》杂志中国版
2024年2月号

英文原文载于《W》杂志网页
2022年8月31日刊

Seeing Things

看见

相关阅读

沃尔夫冈·提尔曼斯简介
回顾摄影师曼斯重要美术馆个展
《纽约客》长篇特写｜沃尔夫冈·提尔曼斯的生活与艺术（一）
《纽约客》长篇特写｜沃尔夫冈·提尔曼斯的生活与艺术（二）
《纽约客》长篇特写｜沃尔夫冈·提尔曼斯的生活与艺术（三）
《纽约时报》评提尔曼斯MoMA回顾展
《纽约时报》｜访摄尔曼斯工作室
《ArtReview Asia》封面｜沃尔夫冈·提尔曼斯：论高清世界中观看之边界
《Ocula 意见》｜沃尔夫冈·提尔曼斯式肖像
沃尔夫冈·提尔曼斯｜《2018卓纳香港图册》文章

扫描二维码
咨询收藏详情

英文翻译：Claire（资深译社）
微信编辑：Chantal

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

沃尔夫冈·提尔曼斯 Wolfgang Tillmans 17

沃尔夫冈·提尔曼斯 Wolfgang Tillmans · 目录

上一篇
沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）的生活与艺术｜长篇人物特写（三）

下一篇
《W》杂志专题｜沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）· 看见（下）

文章已于2024-03-23修改

喜欢此内容的人还喜欢

《ARTnews》｜沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）：只有他，这样看世界
卓纳画廊DavidZwirner

《HI艺术》｜沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）：平凡就是奇迹
卓纳画廊DavidZwirner

沃尔夫冈·提尔曼斯（Wolfgang Tillmans）｜走进液态：喷墨印相之崛起（上）
卓纳画廊DavidZwirner