

ARC 展評 | 循環愉悅的環形幻視——評楊嘉輝“96和弦空間變奏”

Original 常山山 艺术世界 ArtReview 2024-01-03 19:05 Posted on 上海

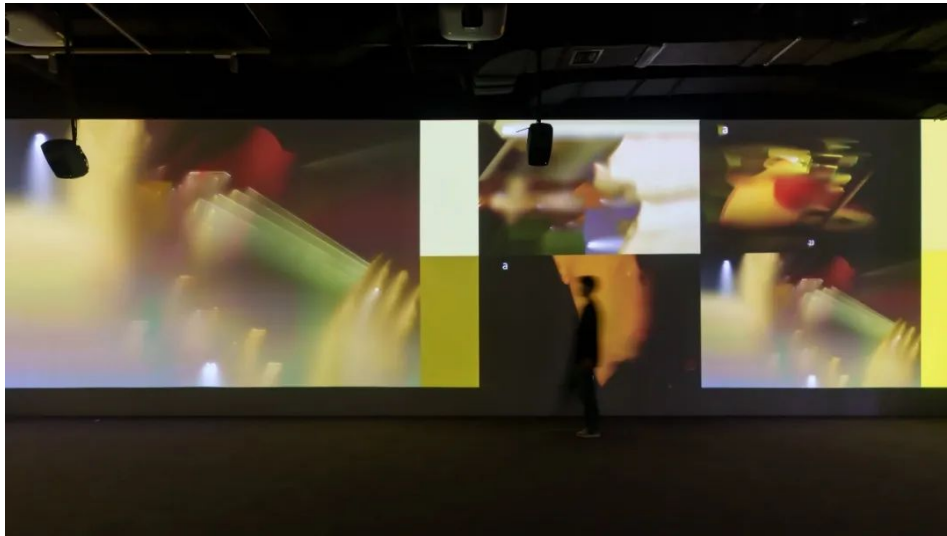
漫游者 Flâneur

“

当各归其位的秩序成为前置于生命本真状态的限制，《96和弦空间变奏》便成为对古典作曲制式进行解构反叛后的二次质询。

”

“杨嘉辉：96和弦空间变奏”展览现场，2023年
图片鸣谢Fotografiska影像艺术中心

Samson Young: Variations of 96 Chords in Space

杨嘉辉：96和弦空间变奏

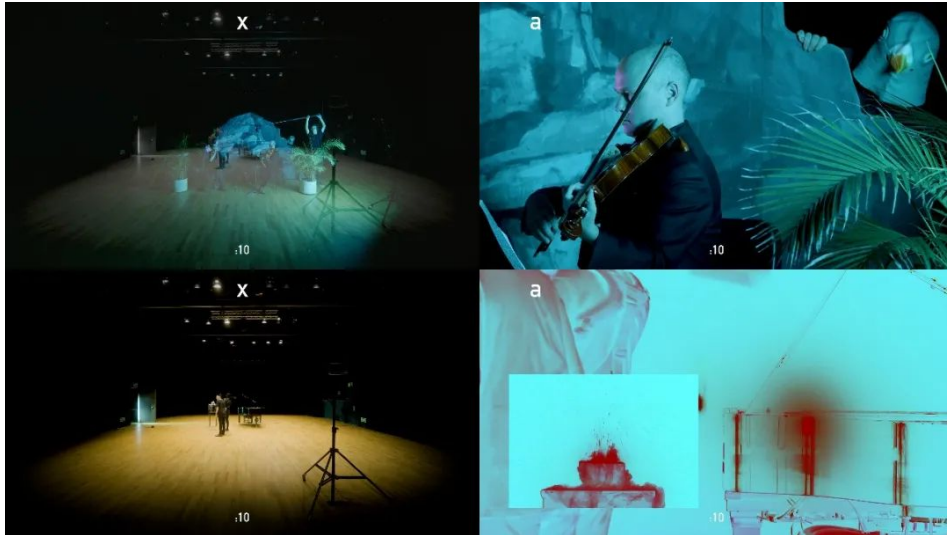
Fotografiska影像艺术中心，上海

2023年10月21日至2024年1月15日

“书写，在我们与它疏远时被唤起……”

在杨嘉辉《96和弦空间变奏》这件影像装置的放映现场，屏幕所再现的乐音与影像不断令人想起的，反而是一些和乐曲或影像毫无关系的话语——比如杨嘉辉曾在采访中提到过的彼得·施文格尔（Peter Schwenger）的《无语义：写作的艺术》（*Asemic: The Art of Writing*），比如实验艺术家迭戈·马克斯（Diogo Marques）

对之的书评文章《追踪不可言喻的事物》（“Tracing the Ineffable”: a review of Peter Schwenger’s *Asemic: the Art of Writing*），比如德里达解构主义批判观中的重要概念“痕迹”（the trace）。它们好像围绕同一位思想者生发着各自的宇宙，也像是由同一个概念引发的循环联想。当置身于被《96和弦空间变奏》360度环绕的视听空间之中时，通感再一次验证了自身的魔力，所有的在场指向着同样的缺席——“存在”的显现，无法离开其他“否定存在”的一切条件。

杨嘉辉《96和弦空间变奏》

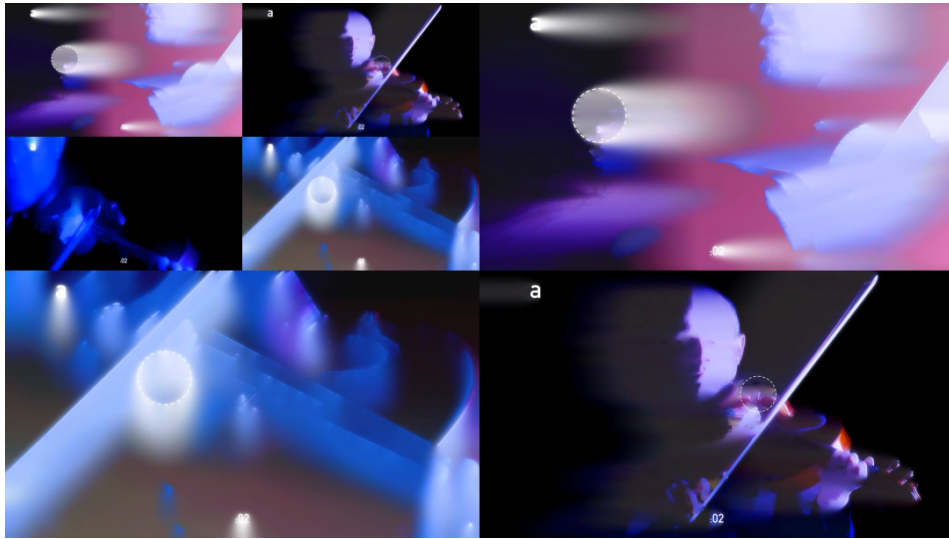
2022-2023年

©杨嘉辉

图片鸣谢艺术家和佩策尔画廊

非语义写作以有目的地丧失意义来为文字阅读敞开替代定义涌现的空间。痕迹在符号的滞后、瓦解和关于它不是什么的一切想象与回忆里提醒着我们符号真正的面目。同样，《96和弦空间变奏》在变奏曲的体例结构里再现的不再仅仅是音乐，而是那些具有音乐性却无法被称之为音乐的色彩、影像、时间节奏和空间位移，它们连同旋律一起完成了去变奏曲形式的变奏曲。

这几乎回归到诗的本质，只是杨嘉辉在这件作品里使用的诠释方式并非文字。他的创作常常糅合了对音乐、政治、视觉艺术的复合调用，《96和弦空间变奏》也不例外。这件2023年年初曾在纽约佩策尔画廊（Petzel Gallery）“框架与变体”（*Frames and Variations*，中文名为暂译）展览展出的作品，此次Fotografiska影像艺术中心呈现的版本在形式上作了相当明确的简化——展览没有用分屏拆分播放影像，而是空出Fotografiska一楼的整个展厅，让影像沿着墙面循环放映。在这个包含96个“色彩和弦”的幻视系统里，所有元素都被整合进了同一时间流中，就像一部综合了实拍影像、抽象美学、程序作曲和演奏乐音的四维拼贴。

杨嘉辉《96和弦空间变奏》

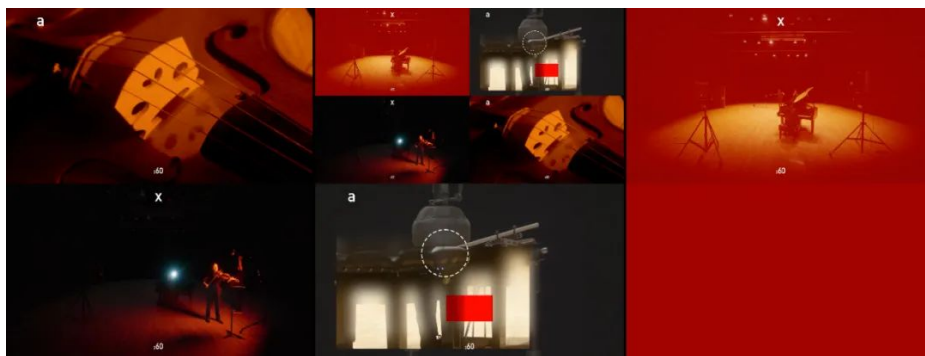
2022-2023年

©杨嘉辉

图片鸣谢艺术家和佩策尔画廊

荧光色的红、蓝、黄、绿由浅到深形成12种色调，对应从简单到复杂的多种音程关系，小提琴家威廉·莱恩（William Lane）的提琴演绎充当作品主线，杨嘉辉则对96个乐谱短句分别进行标记。每个标记既是各个短句的高潮点，同时也是即兴演奏与计划编排的交汇处。以高潮点为中心，莱恩可以在杨嘉辉勾划出的乐段区间内自由即兴。在这预先设置好的规则框架里，高潮成为了与同样预设好的时间点随机相遇的巧合。自动钢琴的弹奏、木块和三角铁的敲击、响尾蛇尾的摩擦……都在各自的音轨里为巧合的发生编织伏笔。

视觉部分也无声地参与其中：霓虹般迷离的色彩覆盖全屏，西藏颂钵里飞溅出的水涌出现在另一时空，同时，另一舞台上的中式屏风道具让人联想起杨嘉辉在京都最古老的禅寺建仁寺（Ryosoku-In）驻留时创作的作品系列《烟雾奏鸣曲》（Sonata for Smoke, 2020）。片段与片段的并置自行召唤出对仪式的联想：仅展现局部的遥远传统仍在前卫美学的幕布上占据着重要位置，尽管我们以为它早已消失在线性时间流的编年史里。

杨嘉辉《96和弦空间变奏》

2022-2023年

©杨嘉辉

图片鸣谢艺术家和佩策尔画廊

所有构成视频影像的视听元素既是即兴的，也是既定的，和直接的情感反应并无感知上的因果关系。**96组和弦与色彩的搭配组合**不再出自艺术家的想象力，而是完全交由算法系统来编排所有素材，形成能够反复循环的愉悦形式。没有冲突，没有曲折，也没有禁忌，相反，通过影像媒介的转译，符合前卫美学范式的视听结构更加

巩固了过去仅在二维平面呈现的抽象表现主义的神髓——将主观性抽离至零度，以还原艺术形式的纯粹本体。如果把“现代性”视作一种方法论，那简单说来，让一切处于本该处于的秩序中，是现代性得以确立的根本。哲学家米歇尔·福柯曾在著作《词与物》中表达过这样的观点，现代性来自各归其位的操演。而当各归其位的秩序成为前置于生命本真状态的限制，《96和弦空间变奏》便成为对古典作曲制式进行解构反叛后的二次质询——经过系统化、程序化的反叛，是否已然成为了新的规训景观？

面对这样的全景视域，观者无意识中变成了波德莱尔笔下的漫游者（Flâneur），“看似没有目的地，但有这样明确的内涵：属于这里，但又置身事外，以哲学的精神观察着眼前的一切。”

✦ 撰文 | 常山山

《艺术世界 ArtReview》2023 冬季刊现已上市

↓ 扫码或点击“阅读原文”购买 ↓

↓ 扫码订阅全年《艺术世界 ArtReview》，现特价优惠 ↓

展评 110

展评 · 目录

上一篇

ARC 展评 | 过度剩余，求苦得乐——评冯骏原“苦恋”

下一篇

ARC 展评 | “拯救世界”——评第12届首尔媒体城市双年展