

LIFEMAGAZINE

生活

月刊

ISSUE 98/99 | JAN/FEB 2014 | HK \$80 | RMB ¥50

LIFE
COMPANION
人生旅伴

诗意飞行

编辑/采访:徐卓青 撰文:迪斯

你们将飞翔,羽毛铺成的小路。
——Robert Ganzo

西班牙艺术家Pamen Pereira·摄影:Vari Caramés

精巧的手工具化身为灵动自在的鱼,穿越时光之海,跃入双眸;典雅的手工艺珍品张开想象的双翅,翱翔在眼之所及的空间……怎样开启一趟新的并且充满诗意的手工艺之旅?为庆祝杭州银泰专卖店拓店新貌,爱马仕找到西班牙艺术家Pamen Pereira,以新奇构思打造匠心独具的艺术橱窗:“可见的世界不过是一个借口”(The Visible World Is Just An Excuse)为创作主题,Pamen Pereira将爱马仕专属的手工艺工具与现实中的飞行物相结合,借海洋繁衍生命的寓意,表现如何通过手工艺来帮助世界挣脱束缚,成就飞行的历程。

紧紧相连的各类皮具切割和缝纫工具,承载追崇经典的信念,庇护着羽翼未丰的儿童马鞍乘风破浪;雕刻刀和毛毡制品工具组成一尾大鱼穿过光阴的长河;精雕细琢的不懈耕耘,最终成就皮包与礼帽的璀璨飞翔。蜿蜒不息的金属工具传唱着一个多世纪以来工匠倾情挥洒智慧与汗水,将真挚的情感与无限的热爱注入佳作的英雄史诗;一只只精心打磨、细节完美的鞋楦,化身鱼群,融艺术于时尚,如蛰蛰开启生命万物般,细腻温润地铺陈着鞋履诞生之时曼妙飞天的华彩历程。

Pamen Pereira 1963年出生于西班牙加西亚区的费罗尔。她的艺术涵盖素描、绘画、雕塑、装置、影像等领域,以大自然与自身经历为灵感进行重构与创造。自1989年起,她的作品在西班牙、日本、瑞士、法国、美国等世界各地的博物馆和画廊展出,先后于芝加哥艺术学院、瑞士巴塞艺术展和众多双年展中亮相。

在《空气与梦》(Air and Dreams)一书中,Gaston Bachelard告诉我们想象力并不完全是创造图像的能力,也是变形认知图像的能力。“如果一个现存的图像不能让你想起一个记忆中缺失的图像,如果一个偶然的图像不能产生一连串奇异的图像,或者是引起更多图像的涌现,那么想象力也就不存在。”运用Gaston Bachelard提到的这种动态想象力,Pamen Pereira使用了“上升冲力”的一系列图像。

诗意的图像是释放飞行的力量——一种超越飞行的存在和最高程度的释放形式,以最被人类渴望的飞行能力到达最高的山峰,呼吸最纯净的空气。

这次与Pamen Pereira的设计项目同时举行的还有爱马仕手工艺盛典,Pamen Pereira说:“我非常乐意通过在我创造的场景区展示工匠们的工具来揭示我与工匠们之间千丝万缕的联系。”几千年前,生命首次出现在大海里。为了庆祝这个,Pamen Pereira将手工艺匠的工具转换成整齐排列的鱼群。用她的话说,“恰恰是因为手工艺匠和艺术家们将杂乱的世界转变成有序的,让这演变为空气间的物体带来生机。”在飞行中,诗意的画面成为故事情节,和直线的想象一起,让现实逐渐失去物质形态或变得模糊——这是一种现实和想象的结合。

《生活》:您以翅膀作为创作主题已有多久?燕子与翅膀对您来说象征了什么?“插上翅膀”就像与地心引力对抗,您让所有东西飞起来,这种与自然规律的对抗和反差带给您什么?

Pamen Pereira:在我的作品中这种存在对立的戏法很常见。这种明显的矛盾只不过是一种幻象。从概念上来说,其中的挑战在于理解构成一个整体的两面性。打破我们的理性,让直觉走得更远一些。

一段时间以来,我一直对于飞行的想象饶有兴趣。我创造过飘浮雕塑和通风装置,成千上万只燕子将这些物体拉升起来,或对抗地心引力而飘浮于空中。这些燕子正是在很多装置中使用过的想象元素。有时候,它们在飞行时会将物体拉升起来,其他时候,我会制作燕子形状的巧克力,人们可以食用的那种。

到2012年底,我进入了创作的第二阶段,物体都有着各自的翅膀,我赋予它们升入空中的可能性,借由一种轻快、瞬间释放的冲力。它们不再需要任何外力就能动起来——它们产生上升的冲力,并且能够各自起飞。这种动态的想象力让它们具有飞行的天赋,就好像这是一种与生俱来的能力一样。2013年第一个有翅膀的动态装置就在美国康涅狄格州格林威治的爱马仕新店开业时展示过。

装置作品·万种独奏 (Un solo sabor) 展览·Pamen Pereira·摄影:Pepe Caparrós

东方寺院 (Pagoda) · Pamen Pereira · 2001 · 摄影: Pepe Caparrós

没有干草之岸 (No hay orilla I) · Pamen Pereira · 1997

《生活》：看过您的其他创作，我们发觉您有时会融入陆地、大海等环境元素，可以详细描述下大自然给您的启发吗？

Pamen Pereira：所有一切事物的存在都向我们展示了“生灵”“存在”的智慧。对于大自然的冥想让我们得以与这个世界和谐相融。我们应该把自己当作是大自然的一部分，而不是把大自然看作我们本质以外的东西。有了这种意识，我们就不会把山仅仅看作山本身；不会把雨看作雨本身；当我们看到海洋里的浪涛，实际上这不只是浪涛本身而已，它也可能变成一棵树，或是一朵花。

《生活》：您似乎对中国文化也很感兴趣？

Pamen Pereira：是的。很多年来我都一直迷恋于东方的思想方式。尽管我是欧洲人，但所有这些却让我有了更清晰的视角，包括美学角度。根据古老的中国传统，我喜欢锱铢必较，无论多小的细节在我看来都很重要。大自然在每一个环节中都以呈现，所有这些都能够让我们对一切的深层关联有更多的理解，就像中医一样。《周易》这本书写的是关于变化，同时也构造了自然之间的平行，是行为和关系之间最复杂也最精妙的部分。我把这些关联全都铭记于心。姿态蕴含的精神，单点能量的聚集，从始至终保持动作的优雅，绝不向纯粹的装饰或是不必要的点缀妥协。单一的聚焦图像借由一个有意却温和的姿势就蕴藏着更多的能量。就像《道德经》中说的那样：一个容器最重要的不是其外形，而在于能够装多少东西。在这里，空的意义就相当于是满。在我还没想过会来中国之前，我最喜欢的一本书就是《金花之谜》。这是一本关于炼金术的中国文学，写得很美，让我深受启发，到现在都是，也正是这本书触发了我对东方文化的所有兴趣。

《生活》：我们看到店内的装置似乎是有动感的，这是怎么做到的？每个细节包括方向、速度和运动的幅度等等都要很准确吧？

Pamen Pereira：在杭州，我们对于这些装置做到了非常动态的效果。在这类装置中，有更多因素需要考虑，里面有很多延展的能量，这些不仅是靠我来实现的，需要与一群人合作完成，当然，也要大家都能相信我，理解我，才能完成整个项目，如果不是这样的话，根本无法完成它。想都别想。有时候，我会用原理比较简单的小装置，用线程驱动装置，这就需要更高的精确度，也需要更多时间来安装。

《生活》：这次为爱马仕杭州店做的装置，与以往相比有何不同？您使用了一种特殊的鱼——让鸟与鱼结合起来进行创作，这在之前没有出现过？

Pamen Pereira：这次在杭州做的装置是我最新制作的飞行装置，不过它很特别，结合了生来就有翅膀的飞鸟，并且改造了鱼，两者都能在能够承载一切的空气中飘浮。这里出现了空气和水，此前这两者还没有同时在作品中出现过。事实上，所有一切，生命……都是用一根线串起的。我的目标就是实现那些诗意的想象，一个视移的动作就能释放出飞行的力量。

《生活》：杭州是否给您突然的灵感？这座城市本身就与大自然十分亲近。

Pamen Pereira：尽管万事开头难，我们也没有太多的时间去了解这个城市，然而西湖对于我来说却是意义非凡。我多么希望能够抛开一切，轻松自在的泛舟西湖上。

为庆祝杭州湖滨银泰专卖店拓店新貌，爱马仕携手艺术家Pamen Pereira，以新奇构思打造匠心独具的艺术橱窗。铜塑不息的金属工具传唱着工匠不朽的英雄史诗，Seller座椅翩然舞动，献上万物华章至离礼赞

《生活》：与爱马仕的团队是怎样合作的？这次是否遇到一些全新的挑战？

Pamen Pereira：这次是我们第四次合作。我们的第一次合作是由时任爱马仕西班牙视觉系负责人促成的。她之前看过我很多的作品，并同我联系。她对爱马仕的品牌历史、哲学、形象以及工艺都灌注了巨大的热爱；我无法拒绝她的建议。我与爱马仕分享精品、时间和必要的精力。这是名副其实的世之窗。

尽管我不在设计和装饰界工作，但是我喜欢一个对创造力不设限、给我的想象以发挥空间的项目。在此之前我从未做过橱窗设计，这是一个需要应对的挑战。而在十分有限的前期准备时间里，如何在不同场合与新认识的人进行团队合作，并向他们传染热情，让他们意识到要将这个项目的细节做到极致，这是另外一个挑战。创意的过程就是在每一步都能有所学习和收获。脑海中的想法需要一个适应现实的过程，而最初的想法是寻求特别之道并在这个物质世界去展示。当然我也认为，我们应当认可变成实实在在的物体并对现实社会有所贡献的新想法，这一点很重要。我在工作室每天工作的方式有着更为密切的特性。精力是聚焦在内部，并更为安静。

《生活》：主题“可见的世界不过是一个借口”想表达的意思是什么？如果眼见的东西是借口，那什么才是真正的现实（reality）？

Pamen Pereira：我之所以将该作品的主题定为“可见的世界不过是一个借口”，是因为这是我过去几个月一直都在思考的问题。真实的世界，我们所见、所住或者所感受是想象，创造另一个真实，进入令人晕眩迷茫的隐形世界的借口。艺术让我们能超越五官所能感知的，看到

更多。可见的现实与隐形的想象，它们之间的界限在哪里？我相信想象力可以创造现实。充满创造力的大脑必须要是想象力而非其对立面服务。

《生活》：是否可以评价说您的创作是诗意（poetic）的？您觉得通过爱马仕的店面橱窗可以带给观众哪些不同以往的诗意想象？

Pamen Pereira：我一直试图赋予物体生命力，创造能让你慌乱、微笑或者只是简单保持你想象和敏感触觉的诗意图像。结果是非常有吸引力的，甚至没有公开的伎俩，或者其他让人不舒服的东西，它有很强的吸引力。从现实到想象的这一不间断的旅行让图像逐渐成形；这是让我自己觉得很满意的地方。图像形成与文字从诗人的笔下出来的过程是一样的；它们对于我来说并无二致。我坚信几乎任何类型的观众都会读懂这种诗意。我创造的图像中有革新、戏耍，甚至有挑衅和启蒙。它们都被带入会让你做梦、想象的诗歌的领地。我觉得这是最具有吸引力的地方。当我在做橱窗设计的时候，从来不会考虑其商业功能，我只把它当作艺术品。我相信，如果爱马仕只是要一个商业橱窗，我不是最合适的人选。橱窗可以通过许多种不同的方式吸引它的消费者。我也相信，在这个社会，艺术是可以透过伦理和美学进行深层转化的工具。艺术家也是如此；这是我对道德责任的理