

中 国 第 一 品 牌 周 刊

360°人生 360°品牌

北京青年周刊

张曼玉 单身不孤单

EURO 2012 BQ欧洲杯特辑

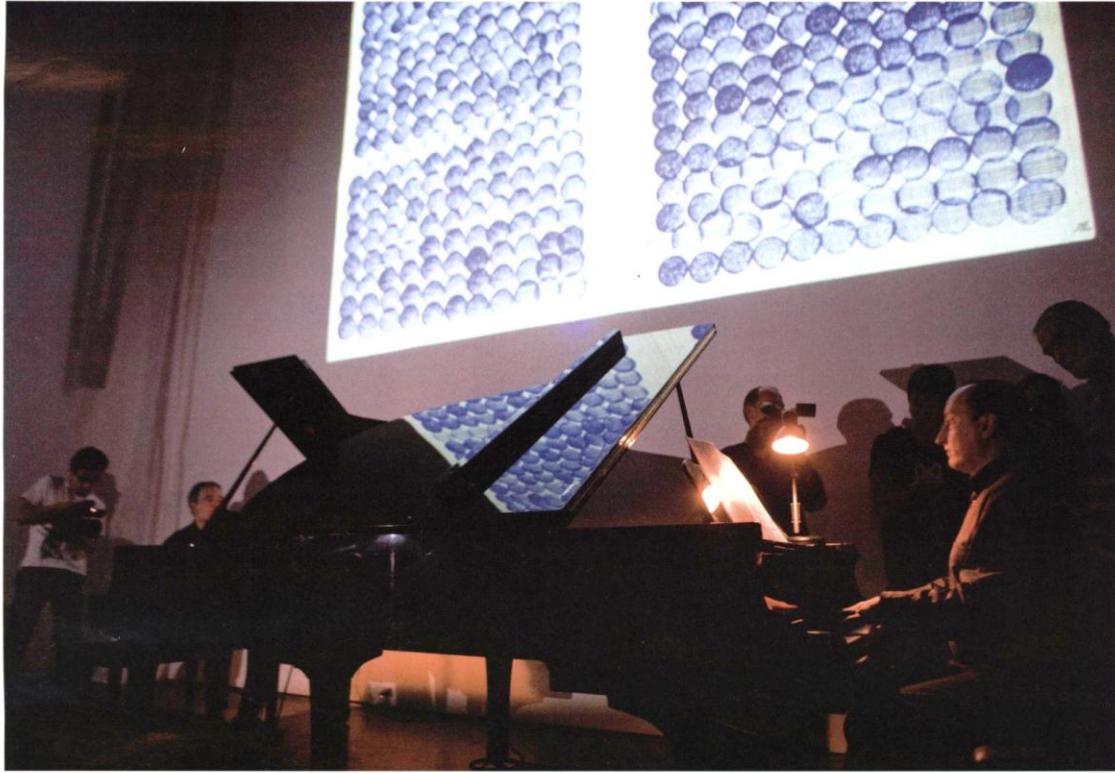
访谈 天文学家马中珮 寻找“黑洞”的女人
红人 李嘉诚们的分家守则

ISSN 1005-3549

24
9 771005 354009

新闻·财富·生活·锋 www.bqweekly.com
2012.06.14 第24期 总870期 邮发代号:80-518 周四出版 定价5.00元

看见声音的痕迹

编辑 / 李净 文 / 李净 美编 / 曹亮 责校 / 白小玲 图片提供 / 今日美术馆 作品拍摄 / 张颖

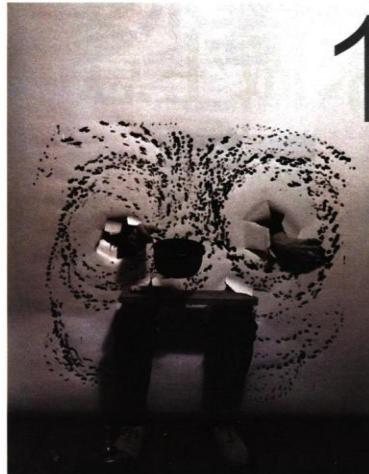
自 1965 年起，米兰·葛利噶尔用铅笔、毛笔以及各种各样的物品来画画，并且录制其随机留下的声音。当时捷克的社会包容性比较低，以致于他不得不自嘲：“没有批评家能够理解我，所以我并没有受到赞扬”。但米兰·葛利噶尔并不为展览操心，而是在工作室里更加自由地创作。若干年后，他在工作室指着一幅画对策展人黄笃说：“这是铁盒子敲击留下来的，这些细小的点点则是铃铛的痕迹”，同时，作品旁边放着一个播放器，靠近可以听到“咚咚”、“铃铃”的声音。观众只要戴上置于画作旁边的耳机，凝视画面，就可以沉浸在奇特的声音世界中——线在眼前成为施长的音符，点成为断音。

在此之后，米兰·葛利噶尔玩得更“嗨”，他把很多蘸了墨汁的玩具小铁鸡放在白纸上，它们的尖嘴在纸面上顺次点啄，形成一种断音演奏。“玩具可以让我的声音更多变，画面更丰富，我简直要成为技术专家了”。在今日美术馆的米兰·葛利噶尔展览上，看画与听音成为不可分割的经验——在此之前视觉符号和声音恐怕从未结合得如此紧密。■

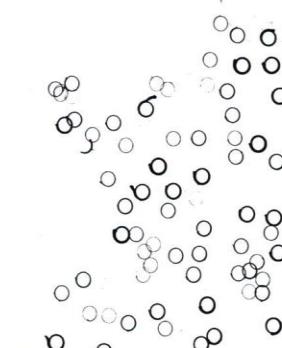
展览开幕时响起钢琴声不是什么稀罕事，但钢琴上架起的乐谱却是一排排或深或浅的圆圈，这是捷克艺术家米兰·葛利噶尔的作品。在介绍他时策展人黄笃用了四个字“特别重要”。“米兰·葛利噶尔开创了声音绘画，他的声音中包含了时间、空间和运动”。

创作过程

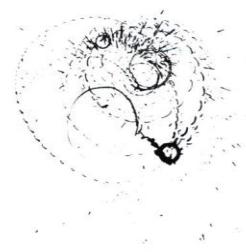
1

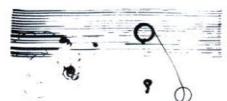
所用工具：墨水、齿轮、纸

2

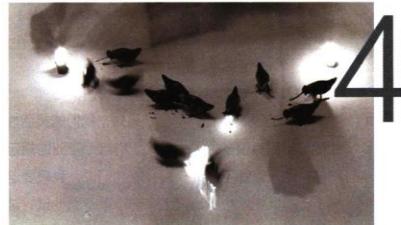
所用工具：墨水、纱线机头、齿轮、纸

所用工具：墨水、采摘蓝莓时的钢丝梳、小转轮、齿轮、纸

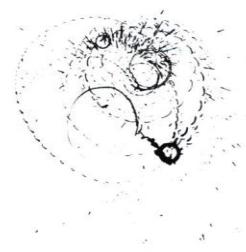
3

4

1米兰·葛利噶尔把胳膊从纸中伸出，进行触摸绘画
2这是触摸绘画现场实录
3、4米兰·葛利噶尔把机械小鸟放在纸面上，观众可以一边听小鸟啄纸的声音，一边欣赏画作

声音痕迹

所用工具：墨水、纱线机头、齿轮、纸

所用工具：墨水、齿轮、纺纱机头、机械音乐盒

Milan Grygar

多数中国文学爱好者都熟知捷克文学，却对捷克现代艺术知之甚少。其实，捷克现代艺术与文学一样也是人才辈出，曾涌现了一些杰出的艺术家，米兰·葛利噶尔（Milan Grygar）正是这样一位在捷克现代艺术史上具有举足轻重的影响力艺术家，甚至在西方现代艺术史上也应占有一席之地。他以另辟蹊径的眼光和判断开辟了‘声音绘画’（acoustic drawings）。早年他专攻抽象绘画，1965年，他用铅笔在纸上划过的声音启发而开创“声音绘画”之后逐渐采用各种工具，并录下随机产生的声音。

看见声音，听见绘画

点是短音 线是长音

“米兰·葛利噶尔是一位在捷克现代艺术史上具有举足轻重影响力的艺术大师，甚至在西方现代艺术史上也应占有一席之地。之所以能给出如此评价，就在于葛利噶尔的艺术在观念、语言和形式上具有独一无二的特点——他以另辟蹊径的眼光和判断开辟了‘声音绘画’。”斯摩力克说，“他的出发点其实很简单，因为他注意到铅笔在纸上绘画时会发出声音。这个声音在我们看来稀松平常，但是他却从中深受启发，并且创作了他自己的第一幅声音绘画。”

斯摩力克介绍了当时葛利噶尔的创作经过，“1965年，葛利噶尔在用一块木头画油画时，注意到木头发出的声音，之后他便把声音也记录下来，

创作出自己的第一幅声音绘画。”此后，葛利噶尔便立刻放弃油画并且开始研究素描绘画和声音的关系。艺术家开始尝试用铅笔、木棍、齿轮甚至机械玩具做创作，并开始录音绘画，有时还会在隔音室里创作，记录下制作作品中的一切声音，有的是衣服摩擦的声音，有的是艺术家走路的脚步声，有的是风扇的声音。“这些声音和绘画是一体的，观者可以在欣赏绘画的同时聆听声音，慢慢地，观者就会发现，点变成了短音，线就是长音。”

值得一提的是，葛利噶尔作品中的声音并非人工“创造”，而是周围物体在其进行创作的时间内自然发出的，如各种齿轮和工具与纸之间的摩擦声。

绘画和声音同样重要

声音绘画总是由两个因素组成：绘画部分和声音部分，即录音。录音就是作品创作过程的记录。

“葛利噶尔为我们发现了声音世界，这种世界在整个视觉艺术历史上一向没有任何记录。”

在葛利噶尔的作品中，我们可以看到玩具小鸡的嘴蘸着墨水，随着嘴巴“点地”而逐步向前移动，留下了随机的墨迹，而玩具内部机械的声音也不断发出声响。就这样，图画和声音变成有机整体。“在葛利噶尔之前，

世界艺术史上从未出现过把视觉和听觉融合得如此密切的艺术家，而‘声音绘画’的概念也应运而生。和美国著名实验音乐作曲家约翰·凯奇的‘音乐的基本元素不是演奏，而是聆听’的理论比起来，葛利噶尔的‘实验’更加激进，而其中的革新意义也远超约翰·凯奇的实验。凯奇原来是音乐家，之后则开始注重声音，用造型配合声音，而葛利噶尔相反，他从造型艺术出发，把绘画和声音看得同样重要。”

引发观者关注“寂静”

斯柯纳认为，纯粹的寂静在大自然中并不存在，“由于我们的听觉有局限，所以我们或许会听不到所有的声音，每个人听到的又会有所不同。比如说，在隔音室里进行创作时，就会听到许多平时不被人注意的声音。”

斯柯纳说，葛利噶尔对寂静和空白的理解和传统的西方观念有很大差别，“之前大家普遍认定空白即什么都没有，但葛利噶尔将其变得非常重要，他把静的概念融入艺术，这也体现了西方艺术和西方哲学受到了中国的影响。”

葛利噶尔本人到底

是狂热的音乐爱好者，还是单纯对声音很敏感呢？“葛利噶尔本人曾多次表示，小时候因为父亲在铁路工作，经常在半夜寂静时分听到火车经过的声音，他也因此对声音分外敏感。”而葛利噶尔本身对音乐也很有研究，他对各种音乐都有所了解，并被

认为是新音乐的代表。”斯柯纳说，“试想，葛利噶尔1963年完成了自己艺术生涯中的最后一幅油画，直到1965年，他的第一幅声音绘画作品才面世。他用了两年时间不断研究这种特殊的艺术表现形式。后来他又将自己的作品进一步发展成触觉绘画和绘画乐谱。”

“看见声音，听见绘画。”这是正在今日美术馆展出的捷克艺术家米兰·葛利噶尔个展的主旨。的确，葛利噶尔的展览非常独特，因为他的“绘画作品”并不单纯以平面形式存在，而需要你同时聆听才够完美。

展览中的每幅画作都是一件特别的声音作品。观众只要戴上置于画作旁边的耳机，凝视画面，就可以沉浸在奇特的声音世界中。线在眼前成为拖长的音符，点成为断音。蘸了墨汁的玩具小铁鸡的尖嘴在白纸上顺次点啄，形成一种断音演奏。看画与听音成为不可分割的经验——在此之前，视觉符号和声音恐怕从未结合得如此紧密。

展览开幕不久，知名艺术评论家诺埃米·斯摩力克女士以及捷克布拉格最重要的画廊之一——斯柯纳画廊创始人兹德内克·斯柯纳先生共同揭开已八十多岁高龄的艺术家创作背后的秘密。

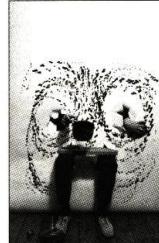

米兰·葛利噶尔

生于1926年。早年深受匈牙利包豪斯大师莫荷里·纳吉理念的影响，作品充满简洁、质朴的感觉。二战结束后，他就读布拉格的应用美术学院，师从于捷克著名立体派画家埃米尔·费拉。自上世纪六十年代开始参加多种展览。除了自由艺术创作，他也获得过多种图书平面设计奖。

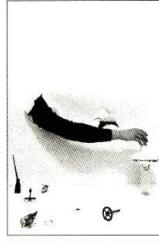
用火焰进行绘画，摄影记录，木炭余烬，纸，1989年

有声绘画，摄影记录，触摸着绘画，墨水，纸，1969年

气缸灵动绘画，1983年

触觉绘画，墨，纸，1969年

声音绘画(局部)，墨，采摘蓝莓的钢丝网，小齿轮，纸，1969年

适合喜欢水墨的中国人

“这个展览很适合年轻人看，也很适合喜欢水墨画的中国人。”在谈及中国观众的体验时，斯柯纳表示，“中国的水墨画在世界艺术中占有非常重要的地位，西方艺术家对水墨画是非常敬佩的，因为水墨画有其固定的规则。试想，如果齐白石在创作时，旁边放置着一个麦克风，完整记录着他的一切创作过程。而这就是葛利噶尔的发现，也是他的贡献。他让我们认真聆听一滴墨滴在纸上的声音，通过录音录像让更多人进入神秘的声音世界。”

晨报记者 张硕