

THE ART NEWSPAPER

UMBERTO ALLEMANDI & CO. PUBLISHING LTD. • MODERN MEDIA GROUP

2021年10月/第90期

神秘主义再临 危机年代的艺术转向

P6

黑暗中舞蹈: 圣保罗双年展70周年 在“有颜色的房子”里发现肖像的秘密

COVER STORY

希尔玛·艾夫·克林特：“秘密绘画”展览现场，澳大利亚新南威尔士美术馆，2021年

神秘主义再临：危机年代的艺术转向

在混沌莫测、疑虑弥漫的“后疫情”年代，全球艺术展览中的神秘主义趋势能否开启一条联通与转变之路？

今年夏天，当人们还在因各地起伏的疫情讯息而踌躇，徘徊于各自的安全边界之内，全球历史最悠久的双年展——威尼斯双年展公布了其2023年的主题“梦想之乳”（The Milk of

Dreams），出自超现实主义艺术家利奥诺拉·卡林顿（Leonora Carrington）上世纪50年代创作的同名绘本。在此绘本之中，任何边界都可以被轻松地跨越和打破，如策展人塞西莉亚·阿莱马尼（Cecilia Alemani）所言，“在一个魔法般的世界里，生活通过想象的棱镜，被不断地重新塑造，每个人都可以变化、变形，成为另一个人或物。”

卡林顿灵动不羁的想象力来自超现实主义团体对潜意识、梦境与神话原型的关注，也来自她独特的个人经历——血统中的凯尔特神话基因、年少时起对炼金术知识的痴迷，以

《西方神秘学指津》
[荷]乌特·哈内赫拉夫著
张卜天译，商务印书馆，2018年

及后半生定居于墨西哥的魔幻风土，使她各个时期的创作都浸透着神秘主义气质。阿莱马尼认为，卡林顿的神秘想象极好地回应了我们这个“物种的生存面临威胁”、“科学、艺术和神话中疑虑弥漫”的危机年代。与此同时，许多探讨艺术与神秘主义之间关联的展览也正在全球范围发生。纵观历史，每当一个时代陷入危机与迷雾，总会有许多艺术家转向神秘主义去寻找灵感与启示。

何谓神秘主义？

“神秘主义”（mysticism）一词源于古希腊，涵括了人与神或某种超自然力量合一的各种形式和体验，涉及不同宗教、仪式和文化中的意识状态转化和“入迷”体验。近年在中文世界里流行的相关词汇“神秘学”（esotericism）则源于19世纪的欧洲，主要用以指代那些自17-18世纪启蒙运动对世界的“祛魅”（disenchantment）过程中，因被认为与标准的宗教、理性和科学概念不相容而被边缘化的世界观、修习和认知方式。其中既包括从古而来的赫尔墨斯主义、灵知主义、魔法、占星学、炼金术、卡巴拉，又

包括玫瑰十字会、共济会、催眠术、唯灵论（Spiritualism）、神智学（Theosophy）等近现代团体和思潮，还有上世纪60年代以来随着世界的“复魅”（re-enchantment）和“新世纪”（New Age）等运动而被创造性阐释的各路非西方宗教、神话与土著信仰，以及“宗教致幻神秘学”（entheogenic esotericism）、技术萨满（techno-shamanism）和“赛博灵性”（cyber-spirituality）等更为当代的形式。

“神秘学”的另一表述方式“隐秘知识”（occultism）突出仅有少数人能窥其门径的隐秘特质，其中虽包括许多历史社会背景下特有的、极为不同的世界观和议题，却因一些共通的维度深受艺术家们的重视，比如将宇宙视作各部分相互关联、无需中间环节的因果链，将自然构想为活的有机体而非机器，将想象视为一种认识工具而非幻觉制造机制，以及相信人能经由意识的转变达到更高的灵性状态甚至神圣状态。欧洲神秘学研究会前任主席乌特·哈内赫拉夫（Wouter J. Hanegraaff）在其著作《西方神秘学指津》（Western Esotericism: A Guide for the Perplexed, 2013）中特别指出：神秘学的象征、意象和神话叙事在不同时期的艺术中被自由地使用和再造，已成为艺术研究不可或缺的维度之一。

艺术家：先知或灵媒

今年6月，瑞典艺术家希尔玛·艾夫·克林特（Hilma af Klint）的大型展览“希尔玛·艾夫·克林特：秘密绘画”（Hilma af Klint: The

上：希尔玛·艾夫·克林特在工作室，斯德哥尔摩，约1895年

Secret Paintings）在澳大利亚新南威尔士美术馆（Art Gallery of NSW）拉开帷幕，并将在12月巡展至新西兰惠灵顿城市美术馆（City Gallery Wellington）。克林特从1906年起创作充满神秘意味的抽象绘画，比被公认为抽象艺术先驱的康定斯基、马列维奇、蒙德里安等人早了数年，却深信世人尚未准备好理解她的作品，要求在她去世至少20年后才可公开展示。克林特于1944年逝世，瑞典斯德哥尔摩现代艺术博物馆（Moderna Museet）在2013年举办了她的首个回顾展。2018-2019年，这位鲜见于艺术史书写的艺术家

利奥诺拉·卡林顿的《自画像》（约1937-1938年）

COVER STORY

在纽约古根海姆博物馆的回顾展接待了超过60万名观者，创下了建馆以来的参观纪录。

这次在澳洲的大型展览包含100余件作品，系首次亮相于亚太地区，其中包括克林特最重要的“十大”(The Ten Largest, 1907)和“神庙绘画”(The Paintings for the Temple, 1906-1915)系列作品。在那些色彩鲜艳、尺幅巨大、体系缜密的抽象画作之中，诸多类似生命有机体的形象和几何图案超越事物的可见表象，折射出一套深奥复杂的神秘主义认知。克林特深受

当时的唯灵论与布莱瓦茨基夫人(Madam Blavatsky)创立的“神智学会”(Theosophical Society)的影响，重视人与神灵或死者的交流，并作为神智学女性团体“五人”(The Five)的成员频繁参与“降神会”(séances)，还试图将当时自然科学对“不可见世界”的揭示与神秘实践相联系。克林特的创作接近一种“灵媒”的状态，她曾在一则笔记中写到自己

的绘画源自与更高灵体的接触——“以强大的力量，通过我来创作，无需任何草图。”提出“艺术家作为先知”的康定斯基亦是今年全球展览中的热门艺术家。康定斯基对色彩、形式与心灵关系的理解亦曾深受神智学的影响。上海西岸美术馆今年的展览“抽象艺术先驱：康定斯基”刚在9月落下帷幕，纽约古根海姆博物馆又在10月开启了展览“康定斯基：循环往复”(Vasily Kandinsky: Around the Circle)，以螺

旋倒叙的观展路线回顾康定斯基的创作生涯，特别侧重艺术家在不同时期回应世变、探索“艺术中的精神性”的新方式。

伦敦海沃德美术馆(Hayward Gallery)和画室美术馆(Drawing Room)曾在去年9月联合推出展览“我的魂灵并非不在：艺术家作为灵媒”(Not Without My Ghosts: The Artist As Medium)，呈现从威廉·布莱克(William Blake)到当代的26位艺术家的作品，展览计划在多地巡回，探讨混沌莫测的年代通过联结未知、神秘力量寻求艺术出路的可能。

跨越边界, 启发共识

神秘主义修习者或仪式参与者之间跨越社会阶层和地理边界的“灵性相通”令许多艺术家神往。

20世纪初期以安德烈·布勒东(André Breton)为中心的超现实主义运动同时受到神秘学与弗洛伊德的精神分析学说的影响。对其成员来说，超现实主义不是一种风格，而是一种意识状态，在其中“生

与死、真实与想象、过去与未来、可言说与不可言说、崇高与低贱”之间的边界都可被打破。自两次世界大战之间在巴黎诞生以来，超现实主义将非理性与梦境的地位置于日常现实之上的主张也跨越了地理与文化的边界，在全球各处产生影响与联动。

今年10月，纽约大都会艺术博物馆开幕的展览“超现实主义跨越边界”(Surrealism Beyond

上：约瑟夫·博伊斯，《我爱美国，美国爱我》，1974年
左：苏珊娜·特雷斯特，《技术萨满系统/图表/技术萨满建筑与设计》，2020年

Borders)一改往日许多超现实主义大展的“欧洲中心”视角，同时呈现了包括亚洲、北非、加勒比地区、澳洲和拉丁美洲的45个国家的艺术家在近80年间的超现实主义创作，该展览将于2022年2月巡展至伦敦泰特现代美术馆。威尼斯佩姬·古根海姆收藏馆(Peggy Guggenheim Collection)则将于2022年4月推出史上首个聚焦于超现实主义与魔法、神话和神秘学的密切关系的大型展览

场活动，旨在全方位回顾这位20世纪传奇艺术家留下的丰富杂糅的精神遗产。除去“人人都是艺术家”和“社会雕塑”这些为人熟知的主张及其背后的社会、政治、环境议题，萨满主义(Shamanism)对博伊斯的思想和艺术的影响也获得了极大的关注。

博伊斯常借用“萨满”一词来解释自己的艺术家身份和创作方法。从他自述早年在二战时遭

纵观历史, 每当一个时代陷入危机与迷雾, 总会有许多艺术家转向神秘主义去寻找灵感与启示

“超现实主义与魔法：着魔的现代性”(Surrealism and Magic: Enchanted Modernity)，其筹备过程也关乎跨越疫情时代地理边界的默契合作，汇集了从全球40多家艺术机构和个人借展的近90件作品。

今年9月在纽约亚洲协会博物馆(Asia Society Museum)开幕的展览“叛徒，小丑，神秘主义者，诗人：当代波斯人”(Rebel, Jester, Mystic, Poet: Contemporary Persians)中，神秘主义被用作一条打通文化认知边界的路径，引导观众理解20余位伊朗当代艺术家作品中的身份、信仰和灵性议题。洛杉矶汉默博物馆(Hammer Museum)10月开幕的展览“猎巫”(Witch Hunt)则选取史上“猎巫”事件中的女巫形象，喻指来自13个国家的16位当代女性艺术家在这一封闭、疑虑年代中的创作，试图在阴郁诡异的语境当中启发观众对女性身体与权利、历史书写对女性地位的抑制、监控技术泛滥、环境正义、酷儿政治等紧迫议题的反思与共识。

萨满：技术、疗愈与转变

今年正逢约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)诞辰一百周年，其故乡德国北威州举办的系列纪念活动“百年博伊斯”(beuys 2021, 100 years of joseph beuys)涵盖了13个城市25家机构的多场展览、放映、讲座、论坛、行为表演及剧

遇空难、被鞑靼人用毛毡和油脂救活的“个人神话”，到日常披毡持杖的神秘造型，充满仪式感与“开示性”的行为表演现场，以及作品中对自然、能量、象征符号与心理分析的痴迷，都具有浓重的萨满色彩。今年夏天，博伊斯作品收藏量居世界之首的德国莫伊兰堡博物馆(Museum Schloss Moyland)举办了展览“博伊斯与萨满”(Joseph Beuys and the Shamans)，首次将博伊斯的作品与来自欧亚大陆上真实的萨满文化物品及当代艺术家探索萨满文化的作品并置展示，并由此触碰当代社会与生态议题。

德国多特蒙德硬件媒体艺术协会(The Hartware MedienKunstVerein)10月开幕的展览“技术萨满”(Technoshamanism)则将博伊斯的萨满实践视作一套独特的技术，用于沟通和疗愈，并激发社会转变。展览聚焦于多位当代艺术家的作品，从博伊斯的理念和方法出发，探索如何通过一系列新技术获取“萨满能量”，达到与环境的“精神联通”，动摇数字时代的权力与资本逻辑。

生活在柏林的新加坡艺术家徐家辉(Choy Ka Fai)今年的个展“宇宙漫步：探险”(Cosmic Wander: Expedition)也试图通过研究萨满文化探索身体、意识与技术的关系。展览于今年初在新加坡美术馆(Singapore Art Museum)举办，8月巡展至柏林KINDL当代艺术中心，以沉浸式装置呈现艺术家走访新加坡、西伯利亚、印度尼西亚、越南和中国台湾的50多位不同类型“萨满”的持续旅程中的片段，包含对多样的仪式舞蹈和“出神”体验的记录。意识状态和身体的转变是徐家辉这一旅程的重心，经由转变，我们得以“洞察当今世上诸般可见、不可见与想象的维度”，这也是神秘主义总能在世界陷入僵局之时启发艺术创作的缘由。撰文/申船良

上：徐家辉，“宇宙漫步：探险”展览现场，柏林KINDL当代艺术中心，2021年
下：露西尔·欧兰普·奥特，《赛博女巫仪式》，2017年

COVER STORY

神秘主义艺术入门

2021-2022年全球重要神秘主义相关展览

非洲约鲁巴仪式服装与面具

翠玉录 The Emerald Tablet

杰弗里·戴奇空间, 洛杉矶
展至10月23日

混合神秘学与魔法般的场面设计, 勾连起史上多位身在好莱坞腹地、却醉心于古老的炼金术的艺术家的创作。展览从弗兰克·鲍姆 (Frank Baum) 在《绿野仙踪》中对翡翠城的探索出发。作为狂热的神秘学者, 鲍姆笔下的翡翠城暗指形成炼金术和所有后续西方神秘传统的基础文本《翠玉录》。

神话人 Mythologists

尤丽娅·斯托舍克收藏, 杜塞尔多夫
展至12月19日

通过个人和集体神话叙事解决事实和虚构之间的紧张关系, 通过重新解释历史、破坏既定行为、想象新的视觉和声音世界来探寻如下问题: 什么可以被信任? 谁创造了神话? 哪些神话将被带入未来?

杰里米·肖: 量化三部曲 Jeremy Shaw's Quantification Trilogy

尤丽娅·斯托舍克收藏, 杜塞尔多夫
展至12月19日

三部短片以未来为背景, 探讨在一项科学发现“量化”了超验精神体验的所有参数之后, 在边缘化的社会中如何生活, 融合了对边缘文化、进化理论、虚拟现实、神经神学、神秘主义、舞蹈以及超越本身的研究。

感性机器: 后资本主义时代的自我疗愈

台北市立美术馆, 中国台湾
展至12月19日

将展览想象为疗愈机器, 呈现艺术家们如何面对不同的紧急状态 (后资本时代的各种奇观、焦虑、暴力), 以视听的诗性创造体验式的知感, 并回顾感性从身体艺术到多媒体装置的艺术史路径、人与环境的关系以及宗教常民文化。

叛徒, 小丑, 神秘主义者, 诗人: 当代波斯人 Rebel, Jester, Mystic, Poet: Contemporary Persians

亚洲协会博物馆, 纽约
展至2022年5月8日

呈现金融家穆罕默德·阿夫哈米 (Mohammed Afkhami) 近两年收藏的现当代伊朗艺术家的作品, 探索性别认同、战争、和平、宗教和灵性等主题, 也涉及过去25年来影响伊朗人或“波斯人” (散居国外的伊朗人自我认同的称谓) 面对的限制和压力。

马克斯·恩斯特, 《新娘的衣裳》, 1940年

疗愈之力 Healing Power

热带博物馆, 阿姆斯特丹
展至2022年6月6日

展示不同族群、文化和宗教中的一些重要仪式、治疗技术和实践, 包括非洲苏里南的传统宗教、南非的仪式用迷幻药物、萨满教以及巫术。这些藏品将与赫斯特、博伊斯及阿布拉莫维奇等当代艺术家治愈主题的作品联合呈现。

康定斯基: 循环往复 Vasily Kandinsky: Around the Circle

古根海姆博物馆, 纽约
10月8日至2022年9月5日

展览以螺旋倒叙的路线重新检视康定斯基的艺术生涯, 呈现他如何在寻求将艺术从其与自然和表现的联系中解放出来的过程中, 仍然致力于探索他所谓艺术家的“内在必须”, 多元的作品聚焦于一个主题: 对于精神表达的冲动与追求。

玛丽辰·丹兹, 《关于呼喊关于石头》, 2016年

技术萨满 Technoshamanism

硬件媒体艺术协会, 德国多特蒙德
10月9日至2022年3月6日

将博伊斯的萨满思想和实践视作一套独特的技术, 用于沟通和疗愈, 并激发社会转变。展览聚焦于多位当代艺术家的作品, 从博伊斯的理念和方法出发, 探索如何通过一系列新技术来获取萨满能量, 达到与环境的精神联通, 动摇数字化时代的权力与资本逻辑。

猎巫 Witch Hunt

洛杉矶汉默博物馆, 洛杉矶
10月10日至2022年1月9日

展示来自 13 个国家/地区的 16 位处于职业生涯中期的女性艺术家的作品。她们使用女权主义、酷儿和去殖民主义策略来考察当前和历史政治事件、社会状况以及被压制的艺术遗产, 扰乱现存的文化话语, 提出了新的思维方式和变革的可能性。

希尔玛·艾夫·克林特: 秘密绘画 Hilma af Klint: The Secret Paintings

惠灵顿城市美术馆, 新西兰惠灵顿
12月4日至2022年3月27日

近年重被发现的希尔玛·艾夫·克林特的抽象画改变了艺术史的进程。这位瑞典女艺术家和神秘主义者毕生专注于理解和表达世上可见与不可见的奥秘, 并早在马列维奇、康定斯基和蒙德里安之前创造了抽象这一全新的艺术语言。

超现实主义跨越边界 Surrealism Beyond Borders

大都会艺术博物馆, 纽约
展至12月19日
泰特现代美术馆, 伦敦
2022年2月24日至8月29日

打破超现实主义展览中常见的欧洲中心主义视角, 重新思考了跨越地理和年代界限、从东欧到加勒比、从亚洲到北非、从澳大利亚到拉丁美洲的超现实主义运动。包含近80年里45个国家及地区的作品, 全面展示这些世界各地的艺术家如何启发联通与共识。

超现实主义与魔法: 着魔的现代性 Surrealism and Magic: Enchanted Modernity

佩姬·古根海姆收藏馆, 威尼斯
2022年4月9日至9月26日

展览将探索魔法、神话和神秘学在上世纪充满政治动荡的年代影响超现实主义发展的众多方式。在与非理性和无意识的接触中, 超现实主义将魔法视为一种与自我赋权相关的神秘知识, 并塑造了艺术家作为炼金术士、魔法师和远见者的形象。