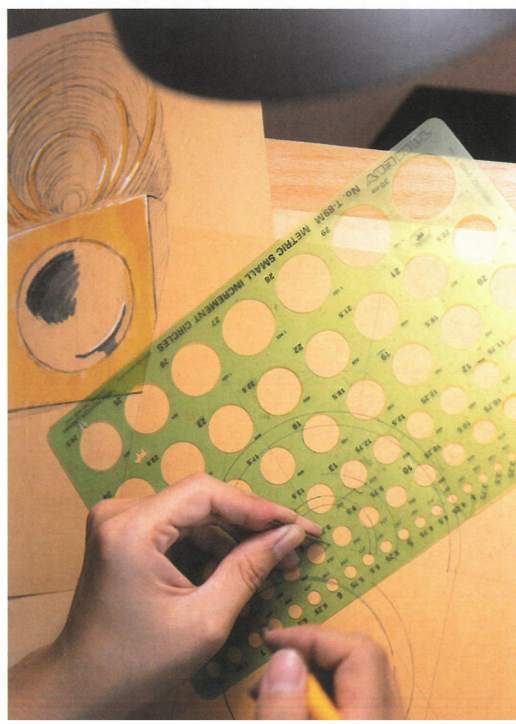
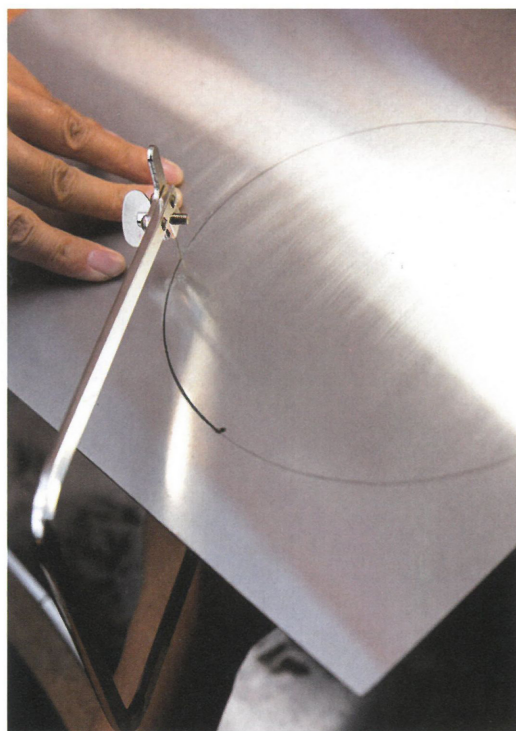

在于上海举办的
《迪奥与艺术》展览中，
艺术家鲍杨与刘娃
从经典的Lady Dior手袋中
汲取灵感，
为《Lady Dior我之所见》展区
创制了一件以24K金打造的
声音装置《Handle Me》。

撰文：Patricia 编辑：Walser 摄影：Likai

HOW CAN WE CATCH THE SOUND?

对话鲍杨&刘娃： 看见声音—— 过去、当下、未来

这件名为《Handle Me》的装置作品，被形容为“将声音的肢体性能量转化为视觉冲击力，同时又将视觉的刺激抽象化为听觉的无穷想象”，它将“声音艺术”与“时尚”结合，更融入了视觉层面的艺术表达，各类媒介的边界被模糊处理：在音乐、噪声及其他声音的碎片之中，鲍杨与刘娃探索着更多可能。在鲍杨与刘娃的艺术表达中，对“声音艺术”的探索是自然而然发生的。过去，学习古典钢琴的经验让鲍杨对不同的声音及特点更为敏感，而刘娃也早已尝试过运用装置、科技、影像等多媒介进行创作。这种创作经验上的相近性，让两年前的他们在共同合作之初，便创造了融合绘画、声音等多种表达媒介的艺术作品。

相比传统音乐演奏的即兴性、叙事性、结构性，鲍杨认为，声音艺术装置在创作与表达上存在着相似之处。演奏之时，鲍杨的脑海中往往会浮现具体画面，它有时带点儿故事性，仿若叙述一节诗篇，同时，声音艺术是多感官、多维度的体验，过去、当下、未来，同时发生在同一艺术场域之中，以此构成多维视角和空间呈现，这与视觉艺术的内在逻辑十分相似。

当拥有了视觉、影像、声音等多种表达媒介，刘娃表示，这个时候的创作，便变得“很自然”了。她“不会去考虑如何把特定的内容融合在一起”，因为他们会从“音乐”出发，也会以“视觉”解决表达的问题。这些自然生发的“融合”，在二人既往的作品《午夜魑魅》《超声物 SOUNDMASS》中皆能寻得痕迹。对于选择不同媒介进行表达，刘娃将其形容为一件具有“肢体性”的事情。她认为：“对于声音、影像、绘画的判断，经过长期的训练会产生一种肌肉记忆，我们具有该如何运用不同材料的直觉。”

对于创作，二人不约而同地提到同一个词汇——“兴奋”。这既是一种创作状态，也是他们希望传达的信息。他们的作品几乎全部来自生活中的观察，将其内化成身体的一部分之后再加以传达。“表达的方式和创作的过程，越自然越好。相较

于表达的媒介，更为重要的是通过真诚的表达传达精神和态度。”

此次，鲍杨用艺术创作回溯了自己的少年岁月。《Handle Me》的创作想法，一部分来自于鲍杨少年时接触到的 Boombox 双卡收录机，这是存在于纽约街头青年文化中的标志性物件。当时，鲍杨初到纽约，在语言尚且艰涩之时，音乐和节拍成为了他感受纽约文化最为直接的工具。直到今天，车里、俱乐部里、商店里不时传出的大分贝音乐，依然会让他产生共鸣与热情——这也是此次《Handle Me》作品里被封存于密封玻璃箱中的装置的灵感。

鲍杨说：“现在我们听一首歌，或者一场音乐演出，那是我们自发的行为，但 Boombox 是无论自愿与否你都会听见。你偶然听见了，也许很喜欢，也许不喜欢，这种体验是非常有趣的。”Boombox 声音的存在让“公共性”和“私人性”得以并存，它意味着巨大的、爆发性的表达能量和包容、好奇、开放的文化心态。这正如此次的《Handle Me》，蕴藏着巨大的艺术能量，令观者得以产生强烈的共鸣。刘娃说，她希望自己的作品是流动的，能够带给观众不同的观察角度，让他们在艺术作品中感受到“视角”的转变，获得全新的生活体验。

这种艺术能量同样体现在《Handle Me》的作品材质之中。采用 24K 金制成的、层层叠叠的金环，将神圣的、“Halo”的艺术美感烘托到了极致。

之所以选用这一明亮华丽的材质，是因为在他们眼中，经典的 Lady Dior 手袋是高级、精致、奢华的代名词，而在所有的金属中，“金”元素毋庸置疑能够与之对应，它就像是舞台中最闪亮的存在——这种联想显然充满了欧亨利式的戏剧张力，却恰到好处。

除了现场的声音艺术装置，他们还同步发布了音乐单曲。这种线上、线下的结合与互补，同样是作品的一部分。对此，二人说道：“在展览现场，观众能够看到音乐的震动，但无法完全听清楚。而在线上发布的音乐，则能够让听众完整地听到，但无法看到物品本身。通过空间音频技术，观众像把自己的脑袋‘塞’进了装置中，去体验声音在不同位置和空间中穿梭。线上、线下，就像是硬币的两面，只有把它们都看到了，这才是完整的。”

鲍杨和刘娃的作品讨论过自然环境，也诠释过日常生活。他们常常在旅途中因为新鲜事物产生探索和创作的欲望。在气候危机的大背景下，他们也在构建对于多

物种共存的想象：或许存在一个理想的世界，每个人都能够成为别样的自己。通过这些跳出常规的思考，他们希望从不同视角观察世界，消弭因为各种“局限性”而产生的隔阂、矛盾。他们说：“我们觉得生活，或者说真实的世界，其实是一种混沌的、多面共存的状态，而不是纯粹的黑白对比。”

在二人看来，无论何种环境诞生的何种文明与艺术，都会在某个时刻会合。刘娃将其比喻为“行山”，不同的人从不同的位置出发，但终会在山顶会合。“我觉得人在思考许多问题的时候是很像的，只不过每个人的方法是不同的，如果我们能用一种‘非线性’的方式观察这些文化、艺术、表达，它们是一体的。”鲍杨与刘娃想要通过作品消解一些边界，人和人之间的、媒介之间的、文化之间的。在混乱和割裂的当下，二人的这份真诚格外珍贵。我们或许很难衡量“艺术”对于现实世界的确切影响，但我们都有理由相信，艺术与表达始终是人类不可或缺的一部分。去感受艺术，去共鸣、体会，无论是在过去、当下，还是未来。N