

A4驻留 | 曹澍：卡夫卡寓言的碎片

原创： A4am A4am 8月31日

“...记忆，与其说是我们身体里的过去，不如说是我们活在当下的证明。”[1]

——保罗·奥斯特

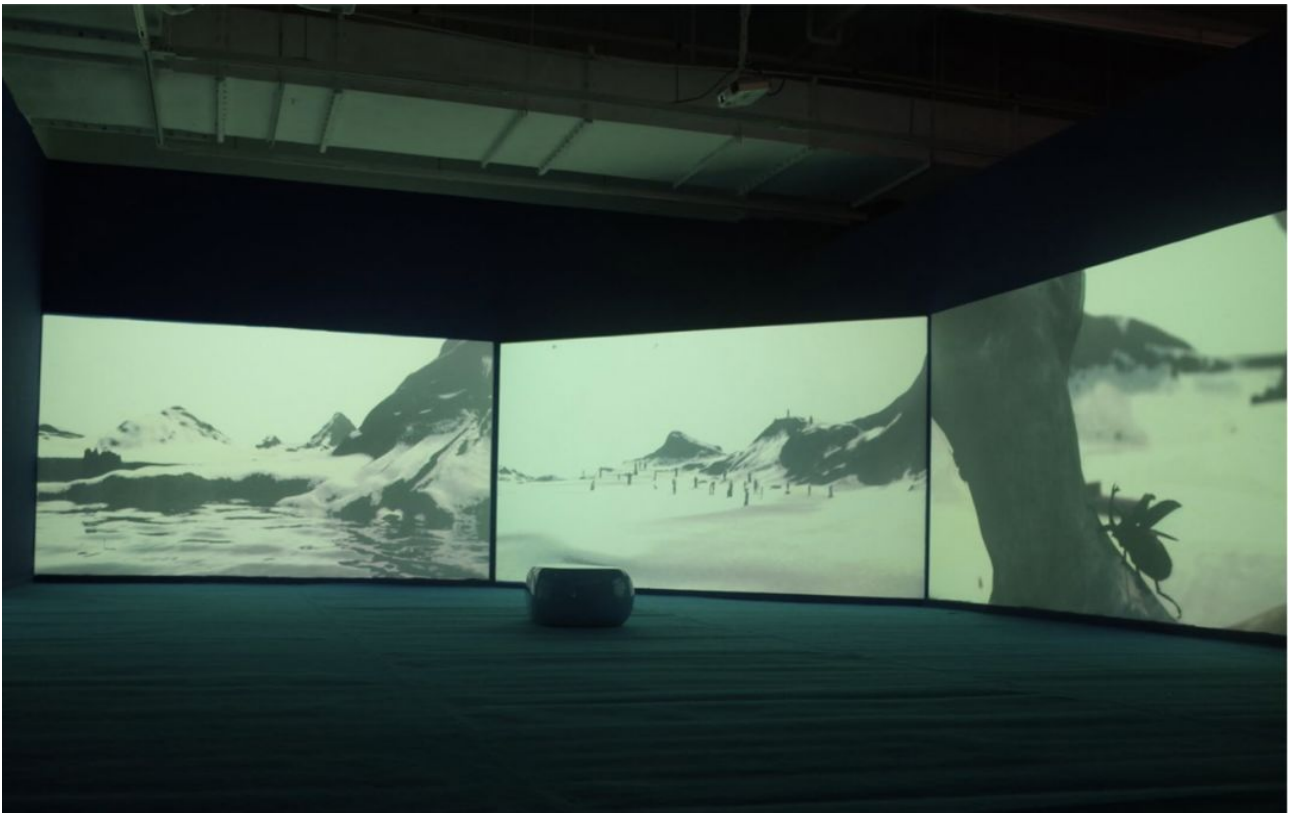
曹澍, 尤利西斯, HD Computer Graphic Moving Image Film | 10'32" | 单屏幕 CG 动画影片 | 10'32", 2017. 感谢艺术家供图

曹澍喜欢普鲁斯特，这几乎是显而易见的。无论是他在谈及自己的创作思考时总会提到《追忆似水年华》，抑或是他的作品所展现出的絮语般的镜头，个体记忆在其中被延伸放大，对自我的深度审视……或多或少，普氏带来的影响流淌在他的创作过程里。普鲁斯特在《追忆》中描写过一位名为Bergotte的作

家，借此作家之名表达了他认可的创作者：能创造出优秀作品的人并非是整日被精致氛围环绕，谈吐绝妙或是文化涉猎广泛，而是那些有能力活在当下者，他们以自己的性格为镜来反射自己的生活；可能在社交生活中只是平庸之辈的他们，却能超脱生活的本质，寄身在反射力量其中，而绝不仅是作为一个被反射物本身。[2]这种特质也展现在曹澍的作品中。近几年他专注于从记忆、梦境或者自己的日常所见所闻中汲取元素，以CG等数字方式进行重新建构后，使用影像装置作为呈现媒介投射到观众眼前。他所展现的从来不是被包装后的舞台，却是“演出的后台，卸妆的演员、道具物品散落一地的‘案发现场’。”

曹澍，忧郁的北温带，3 Channel Computer Graphic Moving Image Installation | size variable | 3 屏幕 CG 动画装置 | 尺寸可变，2018. 感谢艺术家供图

曹澍，公园一角|序，5 Channel Computer Graphic Moving Image Installation | size variable | 5 屏幕 CG 动画装置 | 尺寸可变 Exhibition in Jin Ji Lake Museum Suzhou, 2018. 感谢艺术家供图

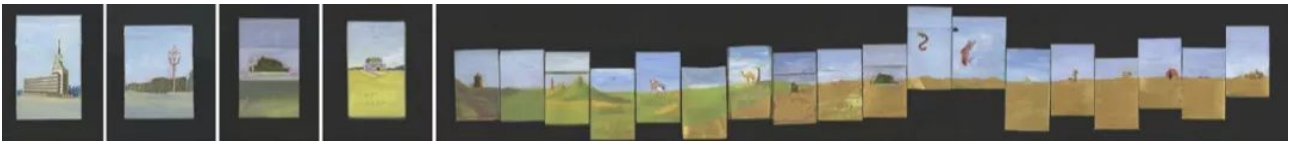
观看曹澍的作品，会发觉他的重点不在讲述故事，而是勾起观者情绪。我们可以看到直觉主义、现代主义或者说达达主义的影子，还可以看到卡夫卡式的寓言碎片。卡夫卡之所以能成为经久不衰的文学偶像，正是因为他来自我们之中，经历的也不过是庸碌且平凡的人生，于是那些扎根在普通生活中的痛苦与恐惧能使我们感同身受。他以强烈的自我意识，以及基于自身经验所思考和撰述的寓言努力探索着人性深处。因为人们的现实生活与潜意识分裂成两个部分，看似相连，实则距离遥远。和卡夫卡一样，曹澍敏锐地察觉到这种分裂，他所做的同样是将存在于潜意识的那部分自己打捞出来，得以拼凑出一个完整的“人”。他在《忧郁的北温带》里以CG还原出梦境的场景和故事；在《公园一角》里，他以零碎的记忆作为线索，试图去还原出日常中被忽略的个体；《尤利西斯》更是以童年日记为主要线索搭建起记忆废墟，带领观众一起穿梭其中。曹澍对语言有一套独特的逻辑，在他看来清醒状态下的语言会切割现实和抽象，梦话似的语境反而能够连接起人性与真实。“清醒的语言很难描述一些东西，这也是很多的‘不可说’以绘画、声音的形式出现的原因。”

曹澍，公园一角|序，5 Channel Computer Graphic Moving Image Installation | size variable
| 5 屏幕 CG 动画装置 | 尺寸可变，2018. 感谢艺术家供图

曹澍，相遇，1080p HD Double Channel Video | 10'16" | 1080p 高清双屏影像 | 10'16"，2015. 感谢艺术家供图

曹澍，地平线，Installation | The Cigarette Case, Propylene | 850cm x 20cm | 装置 | 烟盒、丙烯 | 850cm x 20cm，2015. 感谢艺术家供图

即便是他早期的影像作品和那些非影像装置作品，同样能看出“记忆”是其主要推动力。在他2015年的作品《相遇》里，他对路人进行随机拍摄；在同一年展出的装置作品《地平线》中，他收集了135个不同年代的烟盒作为其作品的主要素材。他的各式作品在内容表达上偶尔显得随机，曹澍称之为“遭遇式”创作。所谓“遭遇”，其实正是我们每时每刻都在进行的琐碎日常。从书架上拿下来的每一本书，路上擦肩而过的每一个人，脚下踏过的每一寸地……这些看似

平庸无奇的记忆片段被曹澍提取出来并经过向上转化，成为了我们现在所看到的艺术作品。

曹澍在黄金町走访，感谢艺术家供图

曹澍在黄金町的工作室，感谢艺术家供图

尼采曾说我们要感谢艺术家。因为艺术家让我们了解到“每个人自己是什么，经历了什么，自己想干什么”，也教会我们“从远处简略而清晰地观察自己，此乃将自己‘置于场景中’的艺术。”^[3]曹澍把对自己的观察以非常规语言进行重装，让我们在揣测艺术家动机的同时，也会思考处于当下的自己从何处来，往何处去。在日本横滨黄金町的驻留对于曹澍来说，已经产生无数个“遭遇”，还将有更多未知的“遭遇”。无论是视觉、听觉还是触觉带来的一切新知都会在他之后的作品中崭露头角，所有证据和线索将被罗列出来，证明“人”的存在。

参考文献:

[1]: 保罗·奥斯特. 孤独及其所创造的[M]. BTR, 译. 北京:九州出版社, 2018-12

[2]: Proust, Marcel. In Search of Lost Time. Translated by C. K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin. THE MODERN LIBRARY, New York, 1992

[3]: 弗里德里希·尼采. 快乐的科学[M]. 黄明嘉, 译. 上海:华东师范大学出版社, 2007-1

曹澍 Cao Shu

/4/

[中国 China]

驻留地/City: 横滨 Yokohama

驻留时间/Duration: 2019/07-2019/09

3D影像装置、装置、动画、VR游戏

3D Video Installation, Installation, Animation, VR Games

*支持机构: 黄金町社区共生艺术计划

Supported by: Koganecho Area Management Center

曹澍工作、生活于杭州，2012年至今任教于中国美术学院。作品涉及动画、装置、影像等形式，常以艺术计划作为线索。代表性短片曾入选50余个国际影展，获北京国际短片联展杰出艺术探索奖，世界短片电影节新叙事奖。近些年曹澍通过CG技术还原记忆细节，对自我潜意识进行视觉化审视，系列CG装置作品关于梦对现实世界的预见与见证。作品曾展出于OCAT深圳馆、北京UCCA当代艺术中心、法国图卢兹现代艺术博物馆、西班牙拉科鲁尼亚美术馆、新加坡美术馆、澳门艺术博物馆、浙江美术馆等。

Cao Shu mainly lives and works in Hangzhou, in new media art. He has taught at the China Academy of Art since 2012. CAO Shu's artworks are mainly in the mediums of animation and installation. Long term art projects are his main creative thread, with works that often criticize everyday life from a minutely detailed perspective. His works have won such awards as the New Narrative Award from the Long Week of Short Films, and the Beijing International Short Film Festival Award for Outstanding Artistic Achievement. His works have been exhibited in such institutions as OCT Contemporary Art Terminal Shenzhen, China, Lcs Abattoirs, in Toulouse, France, the Coruna Fine Arts Museum in La Coruna, Spain. National Gallery Singapore, the Macao Museum of Art, the Ullens Centre for Contemporary Art in Beijing, and the Zhejiang Art Museum.

3 Channel Computer Graphic Moving Image Installation|Size Variable
3D 屏幕CG动画装置|尺寸可变

更多A4国际艺术家驻留项目精彩内容，详情请阅读：

[A4驻留 | 展览预告：Israel Hadany , Akihito Okunaka : 《绿洲》与《水合作用》](#)

[A4驻留 | 展览预告：Karen Paulina Biswell, Karolina Halatek: 《身体》与《HALO》](#)

[A4驻留 | Karen Paulina Biswell: 湿热一种](#)

[A4驻留 | Ken&Ayako: 这是第41个我们到过的地方](#)

[A4驻留 | 吉野もも: 穿梭在奇异空间里的猫](#)

文字编辑 | 王文喆

内容排版 | 岳新

视觉设计 | 张卉

校 对 | 蔡丽媛

**A4 ARTIST IN RESIDENCE
INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM
A4国际艺术家驻留项目**

自2011年项目正式启动，A4国际艺术家驻留项目坚持每年持续推动更多国家与地区间的艺术家、策展人、设计师等的交流与互访，鼓励具有独立创想和艺术研究建树的个人或艺术小组深入社区与城市参与项目，通过国际驻留期间的在地创作、交流和展示，进一步推进自身和所属区域的文化互动与学术交流。根植于本地社区与城市，麓湖·A4美术馆不仅提供高效与专业的学术支持，还将带来驻留同期丰富的活动体验与对话，为参与者带来广阔、多元、深度的创作空间与可能性。

从2019年起，麓湖·A4美术馆迎来国际艺术家驻留基地的落成以及周边更多公共空间与户外区域的使用，拓展基于驻留基地而展开的艺术家展览、公共艺术项目、文化活动、区域互动与共生的现场，建立与周边社区、业态的广泛交流与合作，连接不同人群与机构，形成以公众沟通与交流为目标，城市新兴区域文化形态与结构为背景，以实验性与专业性为工作方法的文化艺术项目。

目前国际艺术家驻留项目主要分为四个不同部分，分别是邀请制驻留，城市间双向交换驻留，国际国内公开招募申请以及公共艺术项目专项驻留。国际艺术家驻留项目时间主要集中于每年5月至次年1月，可同时接待10-11位艺术家开展工作。国际艺术家驻留基地位于麓湖生态城麓坊中心，包括12间独立的艺术家工作室，2个公共活动区域，1个1230平米的驻留展厅，同时在市区还有11间驻留艺术家公寓供驻留艺术家使用。

Since the project was formally initiated in April 2011, the LUXELAKES·A4 Art Museum's Artist in Residence International Exchange Program (ARIE) has given many artists, curators, and designers from China and abroad the opportunity to interact with one another. It has also encouraged innovative artists and artist groups engaging with fresh ideas and unique artistic research to carry out participatory projects that intervene in the community or city. The residency's focus on local production, exchange, and exhibition strengthen cultural exchange and academic dialogue between the artists and their surroundings. Based in the local community and the city, the LUXELAKES·A4 Art Museum provides effective and professional scholarly support and coordinates a rich array of events and experiences during the residency, making it possible for participants to expand, diversify, and deepen their artistic practices.

In 2019, the LUXELAKES·A4 Art Museum welcomed the construction of the international artist-in-residence base and the ability to use more of the surrounding public spaces and outdoor areas. The program has expanded from the base into artist exhibitions, public art programs, cultural events, regional interactions, and sites of coexistence, thereby establishing broad interaction and cooperation with surrounding neighborhoods and businesses and connecting different groups and institutions. In this way, the LUXELAKES·A4 Art Museum has created a culture and art program focused on communication and interaction with the public, set against the cultural forms and structures of a new city area, and working in experimental and specialized ways.

At present, the ARIE Program is divided into four distinct sections: invitational residencies, two-way city residency exchanges, open applications for international and domestic artists, and residencies specifically for public art projects. The ARIE residencies are concentrated between May and the following January, and the program can accommodate 10-11 artists at a time. The ARIE Program space is located in the LUXELAKES Eco-City, which is home to twelve independent artist studios, two public event areas, and one 1230-square-meter exhibition space. There are also eleven apartments in the city for resident artists to use.

黄金町エリアマネジメントセンター
KOGANECHO AREA MANAGEMENT CENTER

TENTACLES

瑞士文化基金会
prohelvetia

INSTITUT
FRANÇAIS

英国文化教育协会
英国总领事馆文化教育处

