

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列

“Luc Tuymans: The Past” Exhibition Series

策展人导览

Special Guided Tour with the Curator

嘉宾:

彼得·逸利 (UCCA 策展顾问)

Speaker:

Peter Eleey (Curator-at-Large, UCCA Center for Contemporary Art)

吕克·图伊曼斯，《女人》，1990，布面油画，91.2 × 53 cm，私人收藏，长期借展于 S.M.A.K. (根特市立当代美术馆)。图片由艺术家及卓的画廊提供。摄影：吕克·图伊曼斯工作室。

Luc Tuymans, *The Woman*, 1990, oil on canvas, 91.2 × 53 cm. Private Collection, long-term loan to S.M.A.K. Ghent, Photograph Studio Luc Tuymans, courtesy the artist and David Zwirner.

2024.11.16 周六 / Sat 12:00-13:00

UCCA 展厅 / UCCA Exhibition Hall

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

在 UCCA 尤伦斯当代艺术中心的此次特邀展览中，策展人彼得·逸利以细腻的讲解带领观众穿梭于吕克·图伊曼斯的绘画世界。这场导览不仅为观众剖析了艺术家的创作特色，更探讨了作品背后所蕴含的深刻的历史、记忆与文化意涵。

北京市朝阳区酒仙桥路4号798艺术区
邮编 100015

798 Art District, No. 4 Jiuxianqiao Lu,
Chaoyang District, Beijing, China 100015

+86 010 5780 0200
ucca.org.cn

导览从吕克·图伊曼斯最近绘制的画作《谷仓》开始。这幅作品描绘了一座被落叶覆盖的廊桥，这种建筑形式虽然源自德国，但在美国文化中已成为乡村风景的象征。彼得从自己的背景出发，讲述了廊桥在美国人心目中的意义——它不仅是自然的延伸，也是乡村文化的怀旧符号。然而，《谷仓》并非简单的风景画，而是通过画面底部的图像链暗示了它的数字化来源：一面展示滚动相册的屏幕。

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列特邀导览现场，策展人彼得·逸利正在导览，2024年11月16日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心

“以《谷仓》作为导览的开始，可以让展览的叙事更完整。”彼得解释道。从《谷仓》转向《雷夫里贝勒》，彼得将观众带回到图伊曼斯早期的创作中。这件三联画以二十世纪八十年代的比利时安特卫普为背景，画中包含了火车车厢、工业遗迹等元素。彼得指出，对于欧洲观众而言，这些

符号所承载的二战记忆是显而易见的，这源于第二次世界大战期间，特别是纳粹集中营中，充斥着工业元素，如三联画左边那幅图中的火车车厢。而观众们看到的这件三联画作品中的元素，也一直是图伊曼斯整个创作生涯当中反复出现的主题。吕克·图伊曼斯的画作中常常混杂着不同的历史时间线，如二十世纪晚期的画作，主题却来自该世纪早期的建筑，同时又混合了一些二十世纪中叶的元素。而在画面背后，图伊曼斯还希望能让人们体会到一种情绪涌动的暗流。

彼得进一步阐述了图伊曼斯如何通过画作表现时间的模糊性。在《后视镜》一作中，观众可以看到开车时后视镜中景物不断远去的画面。这幅画虽是静态的，却仿佛暗示了动态的“过去”，这呼应了展览的主题。彼得说道，这是一种对时间的巧妙处理。我们既看到过去，又预感未来。这与吕克·图伊曼斯创作的核心精神密切相关。

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列特邀导览现场，策展人彼得·逸利正在导览，2024年11月16日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心

图伊曼斯选择绘画作为主要创作媒介，也源于这一模糊性的特质。彼得解释说，相较于照片的清晰记录，绘画为观众留下了更多的想象空间，而图伊曼斯正是通过这种模糊性让历史的复杂性得以呈现。

在图伊曼斯的早期作品中，模型也占据了重要地位。在介绍《凶手》《游泳池》《佣人》时，彼得讲解道，这些画作看似奇怪，原因在于作品中的人形是以一些玩具模型为参考的，用看似写实的手法描绘了模型的仿真。这种创作方式挑战了观众“所见即所得”的传统认知，模糊了现实与虚构的界限。

接下来，彼得带大家欣赏吕克·图伊曼斯在纽约展出过的几件作品。这些画作体现了图伊曼斯对美国文化中，不同衣着所蕴藏的内涵及其所能够传达信息的深刻关注。在《遗产 I》中，两顶帽子的对比成为画作的焦点。一顶是棒球帽，象征着美国的流行文化；另一顶是狩猎帽，与传统乡村文化相关联。彼得指出，尽管这两顶帽子外观相似，但它们背后的意义却截然不同。因为戴棒球帽的人，他们拿的是棒球棒，而戴狩猎帽的人，手里拿的是猎枪。图伊曼斯用这种微妙的对比揭示了身份、文化与社会复杂联系。之后的《遗产 IV》中，一个工人戴着防毒面具，由此观众可以明白，工人周围弥漫着毒气。彼得强调，这揭示了一种隐藏在原本看似相当直白的图像之下的威胁。

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列特邀导览现场，策展人彼得·逸利正在导览，2024年11月16日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心

彼得引领观众走到“诊断视图”系列前，详细解读了这一组以医学为主题的画作。彼得·逸利介绍道，在美国举办的展览之前，图伊曼斯曾根据德国医疗教科书做了一系列的创作。这本书，旨在帮助医生通过观察人的症状来诊断疾病。图伊曼斯为这一主题一共创作了10幅作品。彼得解释道，画家希望通过这样的画作，让观者凝视图片的时候能感受到正在经历一种去人化的过程。每一幅画作的主体其实都罹患了非常严重的疾病，但画家没有向观众明示那些是何种疾病。其中，《诊断视图 V》尤为特别，其画作技法与该系列其他画作不同，采用水平笔触模仿电视屏幕的效果，进一步强化了图像与观众之间的机械式疏离感。不同于古典画作对画面进行层层渲染使之具有光泽，吕克·图伊曼斯抽离了全部古典主义的笔触，反映了科学界对这一问题的看法。

在导览的中段，彼得引导观众观看了1991年的画作《记忆》。画作再现了一张老照片的右下角，这幅画展现了图伊曼斯早期对于物理摄像的兴趣所在，并显示出他对于物质图像的脱离感的关注。这种关注延续到《肺》这一作品中，画中描绘了一幅人体肺组织的切片图，其创作灵感来自一本科普书籍。通过摄影技术，图伊曼斯对图片源做了一个预处理，让两种不同的色彩实现一种平行的呈现，这种效果类似于戴上3D眼镜之后所能看到的效果。吕克·图伊曼斯通过这一幅图像缩短了观众与图像之间的距离，使图像能够走近观者。随后，彼得介绍了《鼻子》这副小画，其传达出图伊曼斯对于摄影无法呈现真实物质事物的代表性思考，以及这件作品在中国的广为传播对图伊曼斯的影响。

中国主题在图伊曼斯的创作中占据了重要位置。彼得特别讲解了《朝阳》一作，该画以《金融时报》上的一张照片为基础，描绘了上海外滩的天际线。这幅画是对中国经济腾飞的记录。《深圳》则通过视频元素捕捉了这座城市的科技前瞻性。画面中的暂停、快进和后退按钮将这幅画作限定在当下，但同时也在讨论过去和未来的图像内涵。流动的图像在时间中凝固。随后，彼得·逸利带领观众来到澳门赌场题材的画作《珍珠母贝》前。他指出，这幅作品通过描绘赌场筹码的堆叠，象征了资本主义对宗教仪式的替代作用。而宗教的遗影也是图伊曼斯在创作的时候不断回溯的一个原点。

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列特邀导览现场，策展人彼得·逸利正在导览，2024年11月16日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心

从《珍珠母贝》走向《科尔索II》，图伊曼斯的艺术又转向了更加个人化的主题。这幅作品描绘的是图伊曼斯母亲家乡的游行场景，特别的是，画作的原型来自图伊曼斯父亲拍摄的一张照片。彼得指出，这幅画通过描绘花车游行的场景，展现了一个集体的仪式。但更值得注意的是，图伊曼斯在其中隐约加入了自己的身影。虽然画中看不到图伊曼斯的形象，但图伊曼斯就在画中，他是在花车底下推花车的小孩之一。就这样，图伊曼斯将自己的童年记忆与家庭历史融入到艺术创作中。接下来的作品《片刻》，描绘的是一位女性的肖像，而这幅画也同样具备画家与画面主人公在作品内外的互动。画面的情境中，这位女性是中国美术馆的工作人员，去往吕克·图伊曼斯的家乡拜访他。在女子持相机按下快门的那一刻，对面的图伊曼斯也在用手机拍摄她。老式相机

闪光灯的光芒将整个画面烘托成橙黄色调。彼得认为，吕克·图伊曼斯在这一幅作品中，展现出照片对人与人之间距离的拉近和疏远的张力，以及过去与未来交织在一起的魅力。

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列特邀导览现场，策展人彼得·逸利正在导览，2024年11月16日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心

展览中，图伊曼斯对娱乐文化与政治符号的关注在《艾波卡特》一作中得到进一步的体现。这幅作品呈现了一个被限制在过去的未来乌托邦式畅想，灵感来源于华特·迪士尼对于未来社区的设想。彼得指出，《艾波卡特》不仅展现了迪士尼对未来的娱乐化构想，还通过建筑与群体生活的画面，表达了对现代社会集体生活的某种理想化幻景。

导览的最后，彼得介绍了图伊曼斯的作品《亚伯》，这幅画以迪士尼乐园中的机械人偶为原型，模仿的是美国历史上重要人物之一——亚伯拉罕·林肯。彼得深刻指出，林肯作为美国历史上的

关键人物，他的形象不仅仅是政治象征，也代表着自由与解放的理念。而图伊曼斯选择通过这种娱乐设施中的机械人偶来呈现林肯，似乎在暗示美国政治与娱乐之间的微妙联系。此外，彼得特别提到，这幅作品的创作时间与特朗普当选美国总统的日子巧妙重合。彼得认为，特朗普代表了美国政治中的娱乐性与戏剧性，他的形象既具有政治性，又不乏娱乐化的色彩。通过对《亚伯》的介绍，彼得·逸利也引导观众去体会林肯的崇高与特朗普的娱乐性之间的对比，并思考美国的未来。

“吕克·图伊曼斯：过去”展览系列特邀导览现场，策展人彼得·逸利正在导览，2024年11月16日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心

尤伦斯当代艺术中心
Center for Contemporary Art

彼得总结道，吕克·图伊曼斯的作品超越了单纯的绘画范畴，它们是关于时间、记忆与文化符号的多维叙事。通过这场导览，观众不仅能更深入地理解艺术家的创作理念，也能从中反思图像与现实的复杂关系。

*因文字篇幅所限，完整活动视频请移步 UCCA 官网活动页面回看

文字整理：袁铨（UCCA 公共实践部实习生）