

UCCA 幕后导览回顾 | “杨福东：香河” 展览系列：空间与观行

“杨福东：香河” 幕后特邀导览现场，2026 年 1 月 31 日，UCCA 北京大展厅。

2025 年 11 月 22 日至 2026 年 5 月 5 日，UCCA 尤伦斯当代艺术中心呈现中国当代艺术家杨福东大型个展“香河”。本次幕后导览特邀“杨福东：香河”展览空间设计师杨蓀然，从空间设计的角度出发，围绕展览整体氛围的营造方式、观看距离的设置、观众如何进入单件作品，以及不同作品之间的空间连接关系，分享展览在空间层面的具体呈现策略。导览将结合具体作品，探讨如何通过空间调度、动线编排与视觉节奏的控制，构建如同舞台场景般的观看经验。

杨蓀然的讲述，始于对自身角色的清晰定位。她认为，展陈设计师隐于幕后，工作重点在于营造一个恰如其分的“呼吸”空间，使艺术家作品得以最佳呈现。这一认知源于舞台美术的专业背景，更倾向于调度观者情感、营造氛围，而非执着于纯粹的建筑形式。她补充到，一个动人的设计，并非形式的炫技，而在剥离不必

要的装饰与符号，最终抵达无限的想象与本质的真实。这趟与艺术家反复沟通的旅程，最终寻获了一种与作品精神内核相契合的共识：在硬朗与温柔之间，取得精妙平衡的空间语境。

《少年少年》（2025）展厅外。入口处的门被设计为高 3.5 米、宽 1.5 米的细长门洞，宛如一面影壁，以庄重而内敛的形态，在观众踏入影像世界前营造出强烈的仪式感。双层帘幕的介入，不仅在物理层面隔绝了外界的光线，确保观者在面对首件作品时的全然沉浸，更在心理维度上完成了一次巧妙的过渡：从明亮的现实，潜入幽深的记忆之河。

杨福东，少年少年，2025。“杨福东：香河”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

当观者从《少年少年》的幽暗影厅中走出，携带着关于童年与乡愁的温暖再次拨开帘幕、走出黑暗，一个骤然展开、豁然开朗的宏大空间便在眼前延展，《乐郊私语》（2025）随即映入眼帘——恍若从幽深的梦境，步入现实郊外的开阔之境。从幽闭到敞开的转变，既是空间的呼吸，亦是情感的潮汐。而那份关于童年的温暖底色，将如影随形，伴随观众继续前行。

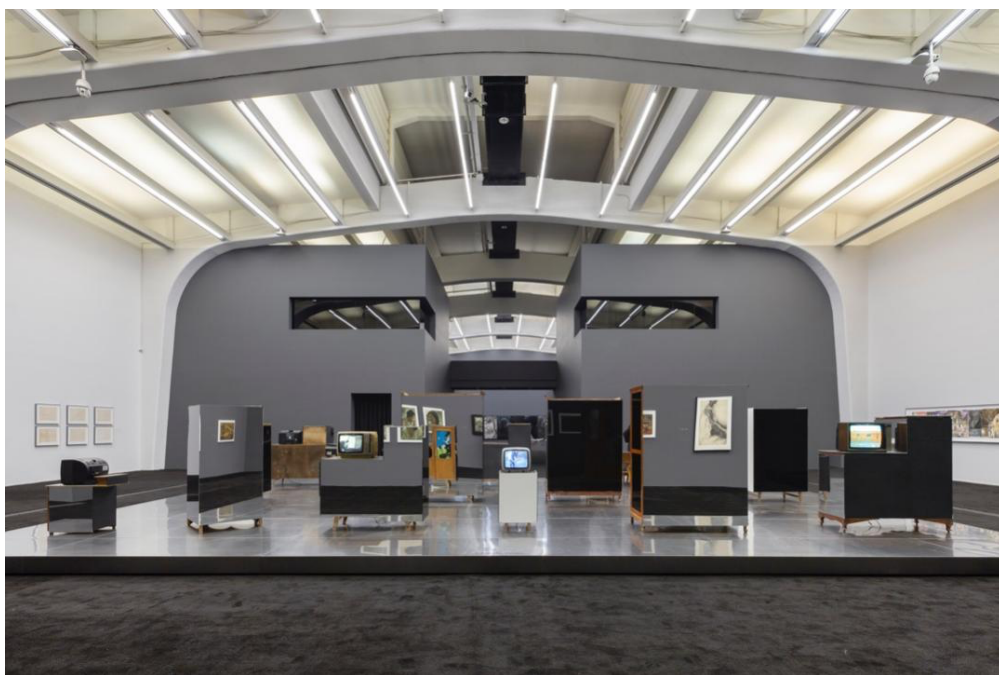

“杨福东：香河”幕后特邀导览现场，2026年1月31日，UCCA北京大展厅。

《乐郊私语》是艺术家全新创作的十五屏作品，由3个影像、4个摄影和8幅绘画组成，其原型是宋代马远的《西园雅集》。作品如同卷轴横向铺展，黑白影调中流淌着文人的诗意。面对这样一件气质内敛的作品，空间设计不在于加法，而在于减法——空间退为素净的背景，作品便在空旷中自由呼吸。展厅上方那十二根弧形大梁，以其节奏与秩序，被顺势用于空间的划分。

与《乐郊私语》相对而立的，是一座贯穿中轴的“城楼”。它并非宏伟的城池，而是艺术家记忆中北方小镇的生活建筑。设计的挑战由此而来：如何在室内空间中唤起一种室外的、属于记忆的印象？团队曾尝试带入许多北方城镇的建筑元素，但很快发现，具象化的符号固化了想象，反而成为减分项。因此，需要不停地做减法，剥离形式，最终形成了一个可供游走、穿行、观看的虚构实景——对称的楼梯与廊桥编织出游走动线，二层空间由此串联，形成充满徘徊与折返可能的路径，恰如记忆本身，从不以直线的方式抵达。

观者沿镂空与实体交替的扶手拾级而上，视野渐次打开。天桥之上，城楼前后的《哺乳期》（2025）与《乐郊私语》遥相呼应，而两侧展厅相对而望的黑色玻璃，构成了空间中最微妙的介质——它们分割空间，却不隔绝视线；遮蔽细节，却保留轮廓。步入一侧展厅，凭窗俯瞰，楼下的展品、穹顶的骨架、流动的影像、游移的人影，在黑色玻璃深处彼此交叠、相互渗透。观看在此成为一种游牧：目光不再锚定于某一对象，而是在实与虚、在与不在之间漂流，恰如记忆的质地——朦胧、流转、无从捕捉却又挥之不去。

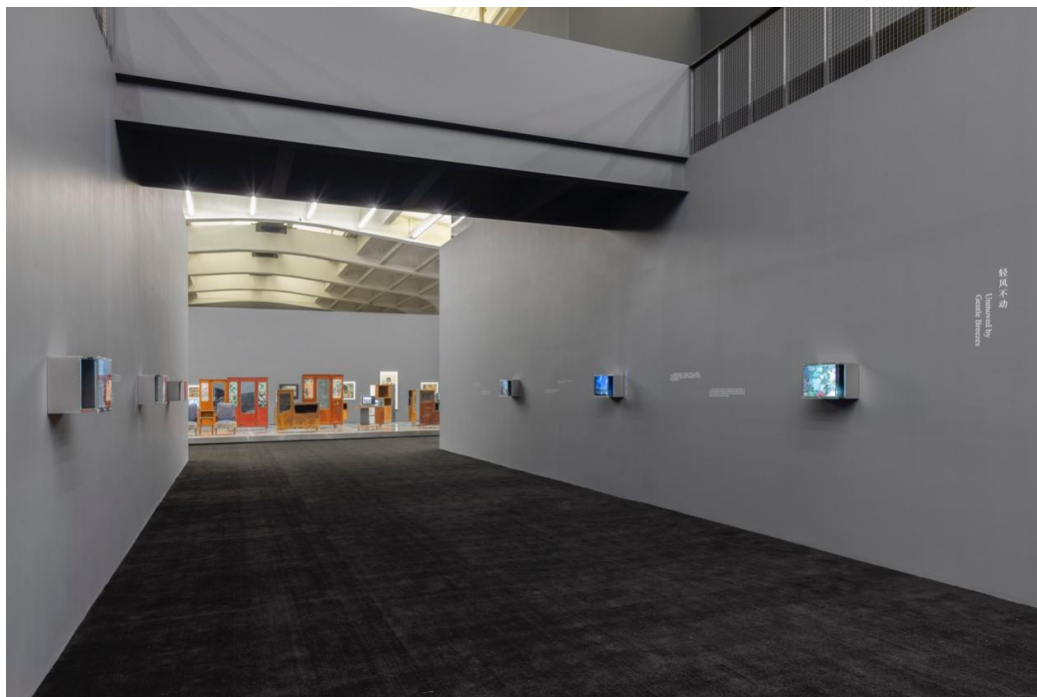
“杨福东：香河”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

另一侧《父亲的烟火》（2025）展厅中，这种观看抵达了情感幽深之处。影像中烟花绽放的刹那，光焰映入黑色玻璃，恍若在《哺乳期》的旧家具装置上方绽放。玻璃成为时间的容器，将转瞬的光影凝为一帧倒影——一明与灭、在与逝，在同一平面上无声地彼此映照。窗台边缘覆以柔软的织物，为冰冷的建筑注入肌肤可感的温度，呼应着影像深处那些温热的、遥远的、再也无法触及的存在。

杨福东，父亲的烟火，2025。“杨福东：香河”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

随后，观者拾级而下，行至廊桥下方，《轻风不动》（2025）静候于此。这些艺术家近十年生活相册的吉光片羽，以一种轻盈而饶有趣味的方式，悬浮于墙面之上。盒内藏有小型投影，配以图像切换时轻微的机械声响，唤起一种久违的、属于旧时光的观看仪式。这一设计源于艺术家的引导，即以怀旧的幻灯形式承载日常的私人图像，在宏大叙事的间隙，编织一场关于记忆的温柔游戏。装置细节与整体空间设计保持着高度统一：质感冷峻的金属箱体、与桥底刻意露出的工字钢结构、悬浮感的玻璃以及经过反复比对的背投膜……它们共同在厚重硬朗的建筑体量中，注入了灵动的呼吸，亦恰如记忆本身——沉重之中，总有虚浮闪烁的碎片，时而明亮、时而黯淡、上下翻飞、起伏不定。

“杨福东：香河”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

穿过廊桥下的甬道，空间再度豁然舒展。老电视、镜面与旧式木家具等日常物件，共同构成了这一家具影像装置——《哺乳期》。电视机中播放着 2000 年初艺术家回到香河老家拍摄的真实生活记录的影像，而家具则被不同明暗度的镜面和玻璃覆盖，反射出环境中的光影与图像。回首仰望，二层建筑上那两排幽深的黑色窗口，正静观着下方的一切。置身其中，观者仿佛坠入一个忽明忽暗、如园林般幽微、时间失去坐标的流动空间。

广场中央，承载《哺乳期》的金属地台静卧如镜。其灵感源自艺术家对于北方冬日“冰面反光”的眩晕记忆——阳光倾洒在冰面，波光粼粼，略带刺目；冰车嬉戏划过，留下新旧交叠、温润可辨的痕迹。这一意象亦与一侧展厅《在颐和园》（2024-2025）中那片结冰的湖面遥相呼应。因此，团队摒弃了肌理规整的拉丝不锈钢，转而采用一种经特殊处理的金属表面：冷峻、微光，隐约覆着一层统一的划痕，如同时间的刻度，沉

淀着岁月的温度。此外，地台的尺寸亦经反复推敲，既要保证观者舒适的游走与观看，亦需维持与其上家具、电视机等装置之间的呼吸感。

杨福东，在颐和园，2024-2025。“杨福东：香河”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

与《哺乳期》相对，另一座更为幽深的“黑色迷宫”在展厅深处静静伫立。关于《香河》（2016-2025）外立面主墙。艺术家最初的愿望，是让观者立于“城楼”眺望时，能越过《香河》的屋顶，望见展厅尽头那片象征性的远方。这便要求墙体高度必须精准：既要恰好遮蔽屋顶、维系空间的虚构感，又不能阻断通向远方的视线。同时，墙体需承载着艺术家的多件早期作品，其自身比例须与作品和谐共处。最终，墙体被定格于 5.5 米高、17.2 米宽，以极其精确的形式，抵达了观看的平衡。

“杨福东：香河”展览现场，图片由 UCCA 尤伦斯当代艺术中心提供。

《香河》由十五个非线性影像构成，空间的出入口分置两侧，不设先后。艺术家关于“乡愁”的极致意象叙述，正是在这一黑匣子中徐徐展开。在一个超现实与具象片段交织的环境中，画面与声音的包裹感成为空间设计的核心命题：如何为作品提供一个恰如其分的空间氛围，却不分散观者行走与观看时的注意力？如何保证作品中声音的品质，避免来回反射与混杂？为此，团队选择了毛毡作为墙面材料——它在声场控制与视觉上的“无侵略性”方面，都恰到好处。此外，墙面并非单一的黑，而是通过两种不同质感的毛毡——纯平与规律开槽——的交替运用，在统一的暗色调中制造出微妙的肌理差异。甚至那些展厅细节——保证空气流通的通风扇、座椅的样式与摆放位置——无一不是反复推敲后的结果。因此，它们共同支撑起一个充满呼吸感的场域，让观者得以全然沉入，在艺术家那黑白、诗意、流转于超现实与真实之间的影像世界中，完成一场关于时间与记忆的私密旅程。

*因文字篇幅所限，完整活动视频请移步微信视频号“UCCA 尤伦斯”中选择“直播回放”观看。

文字整理：孙天正（UCCA 公共实践部实习生）