

MAR.

1st

卷宗 Wallpaper*

THE MEANING OF ME

自我的意义

当影像成为一种媒介，艺术家 Cindy Sherman 与邢丹文的创作与表达出现了交错与重叠。他们同样将自我作为文本，镜头化为书写利器，剖析着女性视角下对于自我，对于社会的理解。Cindy Sherman 惯用自拍形式产出充满想象力的作品，通过角色和场景的塑造，配以当下被尖锐探讨的时尚范式，风靡的滤镜，奇崛的幽默，创作出一场在亦真亦假间不断流动的人间喜剧。邢丹文则以赤忱的热情开始创作，解读着时代的脉络，把自己变

成人与社会，人与人之间的纽带，创造出既基于真实生活，又富有张力的情景图像，同时具有思辨精神。

以北京路易威登文化艺术空间策划的 Cindy Sherman 个展 “On Stage 亮相” 为契机，策展人、艺术评论家 Karen Smith 与邢丹文就影像中的自我表征展开了一场面对当代艺术创作最生动的对话。

艺术家邢丹文

[part]

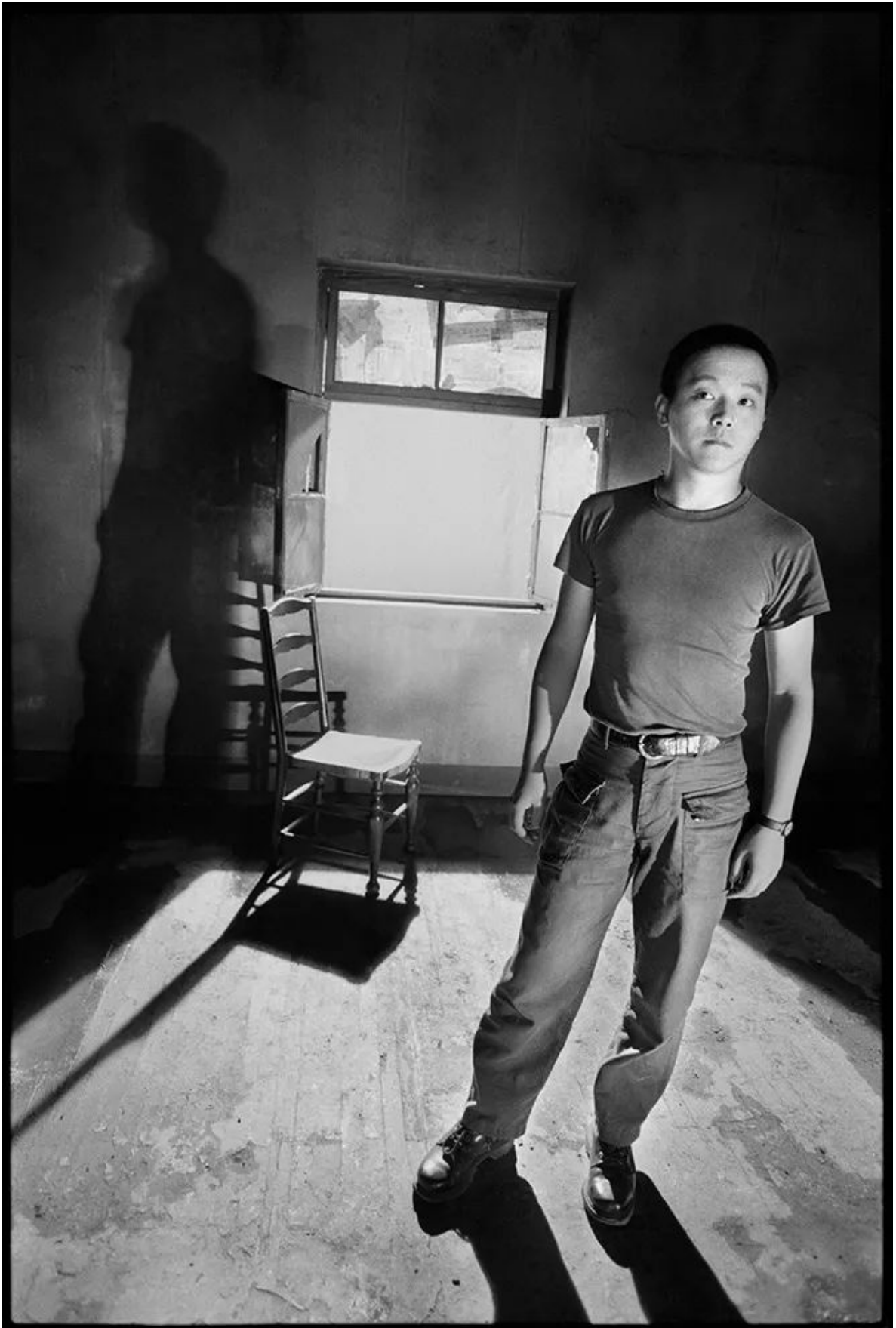
1

#ART

从选择影像开始 *

邢丹文认为选择摄影是一个很偶然发生的事情，没有计划，像一种意外但又是一种必然。“摄影镜头反映出现实的尖锐性令我感兴趣，我意识到镜头并非绝对的真实，具有欺骗性，但同时也反射着外部世界，所以变成了一种有趣的语言。”她说道。

如同学习美术积累的经验，她知道如何构成自己的画面，对于她来说一直知道自己要拍什么。她认为所谓的纪实摄影，并不是通过相机来照搬外部世界，任何摄影镜头反射的影像已经大大超出了现实，拍摄者决定了这张图片的意义所在。但是今天摄影已经变成一个最普遍的行为，所有的人都可以拍照，于是拍摄者决定了最有效的意义这一逻辑更加清晰。

“A Personal Diary 个人日记”系列中的窦唯，1993-2003，摄影

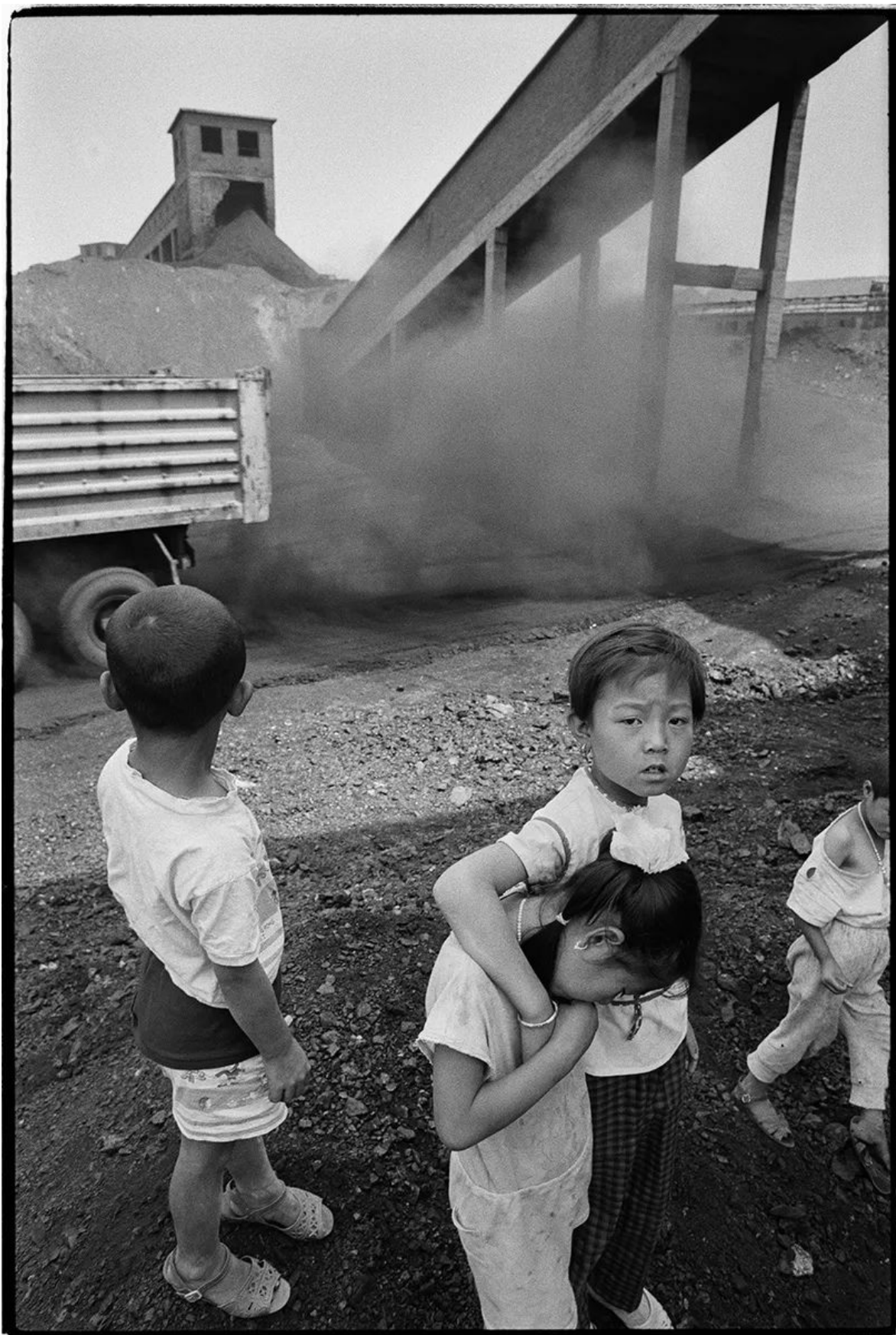
滑动

《爱之囚》邢丹文个展，2017年红砖美术馆展览现场

摄影的非即时性如同电影导演拍摄故事，以光线、环境建造元素，反射出的景象让人进入到另外的一个社会现实世界。邢丹文通过相机发现了另外一个世界，以影像投射内心，当她作为一个拍摄者，与外部世界变成变成了借用关系。她解释：“在拍摄过程中我逐渐意识到，它已经不存在地域性、文化性，甚至就是影像元素的具体身份问题，他完全就成为我借用的一种对象。”

“Somewhere in Time 某时某刻”，1989-1997，黑白摄影

滑动

“Somewhere in Time 某时某刻”，1989-1997，黑白摄影

具体的内容成为邢丹文一开始的记录对象，如 90 年代的地下文化。她记录了那个年代活跃在当代艺术圈、摇滚圈的青年，如张洹与窦唯。在邢丹文 20 多岁的创作初期，面对性别，面对社会，她开始思考被摄者承载的意义。“我是女人”系列则是把朋友当作对象，以最私密的女性形体回应女性身份问题。尽管拍摄者和其他女性，但这是她对自己的探索，更像是一次次自拍。邢丹文认为女性在年轻时期的自我探索这种思维方式与关注点是相似的。女性拍摄自己的身体，探索自己的私密性，是一个普遍的表现主题与作品状态，不论是刚踏入艺术的学生还是 Cindy Sherman，这是女性成长进步的一个重要阶段。

“I am a Woman 我是女人”，1994-1996，黑白摄影

[part]

2

ART

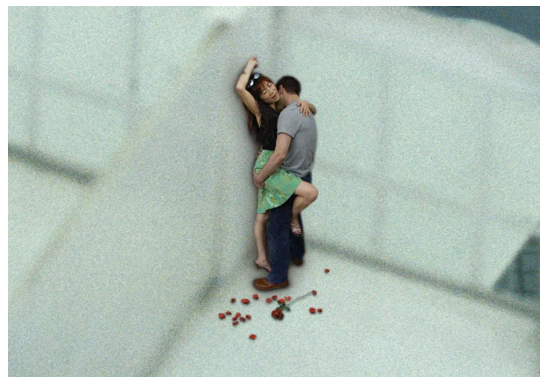
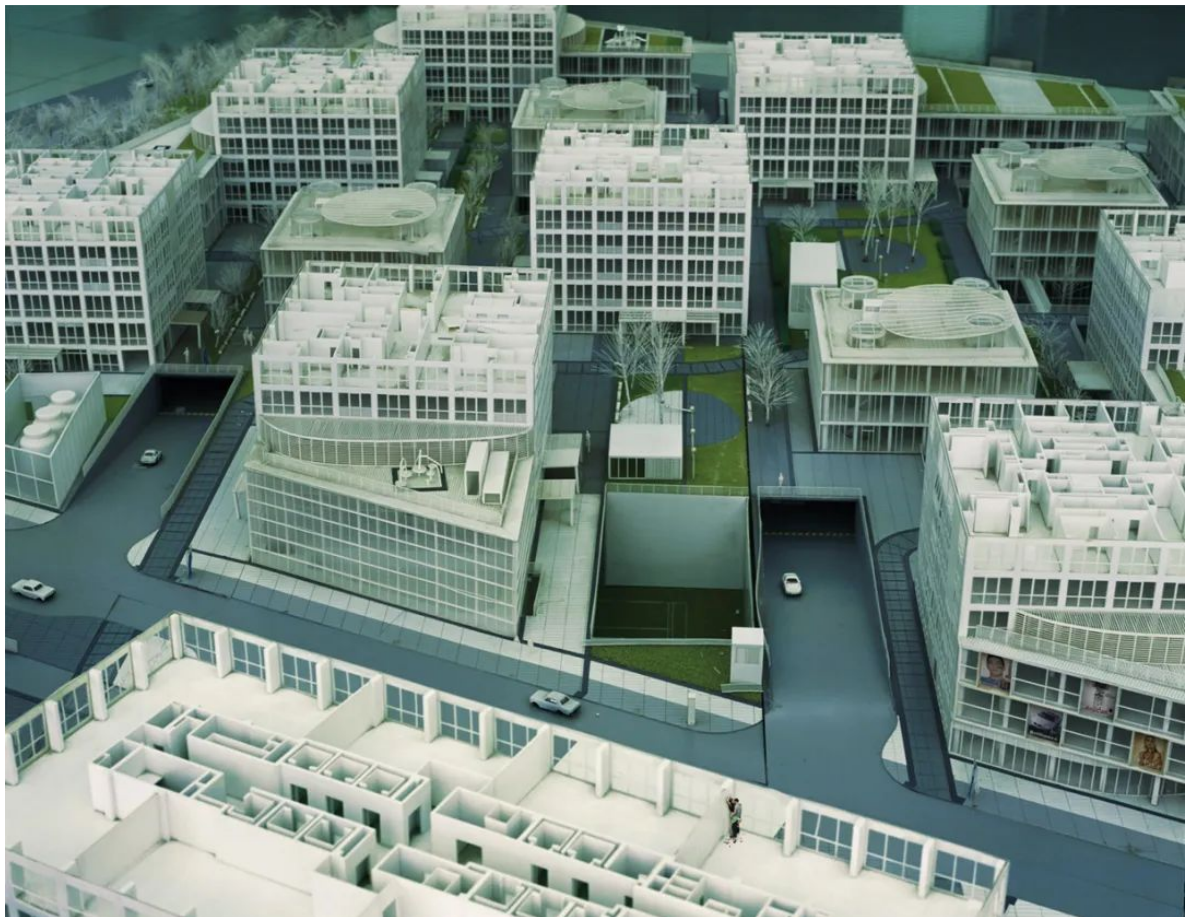
由他者向自我的转变 *

在摄影创作初期，受传统教育的邢丹文是害怕暴露自己的，但相机成为鼓舞，将她害羞内向的那一面打开了。相机成了保护她的武器，同时也是一个攻击别人的武器。但在 1998 年后邢丹文选择远离人群，在所有系列的拍摄中尽量去回避拍摄人，她称之为对人群产生**疲劳感的时期**。因此在一段时间内她的作品没有人，但实际上依然在用回避人的镜头去表达关于人的作品。看似充满悖论，但实则是“都市演绎”系列（Urban Fiction）的契机与转折点。

“Urban Fiction 都市演绎”，2004-2020，摄影及数字合成

起初她下意识的回避自拍的这种可能，但在成长与创作的过程中，逐渐发现能与新的媒介建立起联系，也开始更多的了解自己。于是她开始让自己成为模特，由此诞生了“都市演绎”系列（Urban Fiction）。人又一次成为作品中的元素，这一次变成了她自己。她巧妙的避开了所有负担，空旷的沙盘模型，PS 进去的人物故事，她如导演，自导自演完成了整个创作。在这个过程中，她开始了解自己，让自己成为一个好演员，塑造自己想要的角色，享受着使自己作为自己的人物的可能性和乐趣。

“Urban Fiction 都市演绎”，2004-2020，摄影及数字合成

邢丹文认为自己和 Cindy Sherman 之间是存在很大区别的。Sherman 扮演很多个体，每个个体都是某一个特殊的身份、形象、故事等，谈论的是关于历史、社会、文化中不同阶段关于人的问题。邢丹文从一开始就是从个人角度在体会观察问题，然后转化成作品，但这个过程最终回到人类，而不是变为具象的个体。于是人变得具有符号化，因此呈现的作品可以由任何人来扮演。“我不喜欢个人化，对我来说，我更想谈的是一个人的生存故事，人的生存状态，人的生存困境，所以我希望他是有一个人的符号来演绎情节，通过这个过程来谈这个人的生存状态与困境，这是对我很重要的一件事。”邢丹文说道。

Cindy Sherman的作品《Untitled Film Still #84》，1978（上）；《Untitled #212》，1989（下左）；《Untitled #201》，1989（下右）。

“Wall House 墙屋”，2007，影像多媒体装置（摄影和视频）

[part]

3

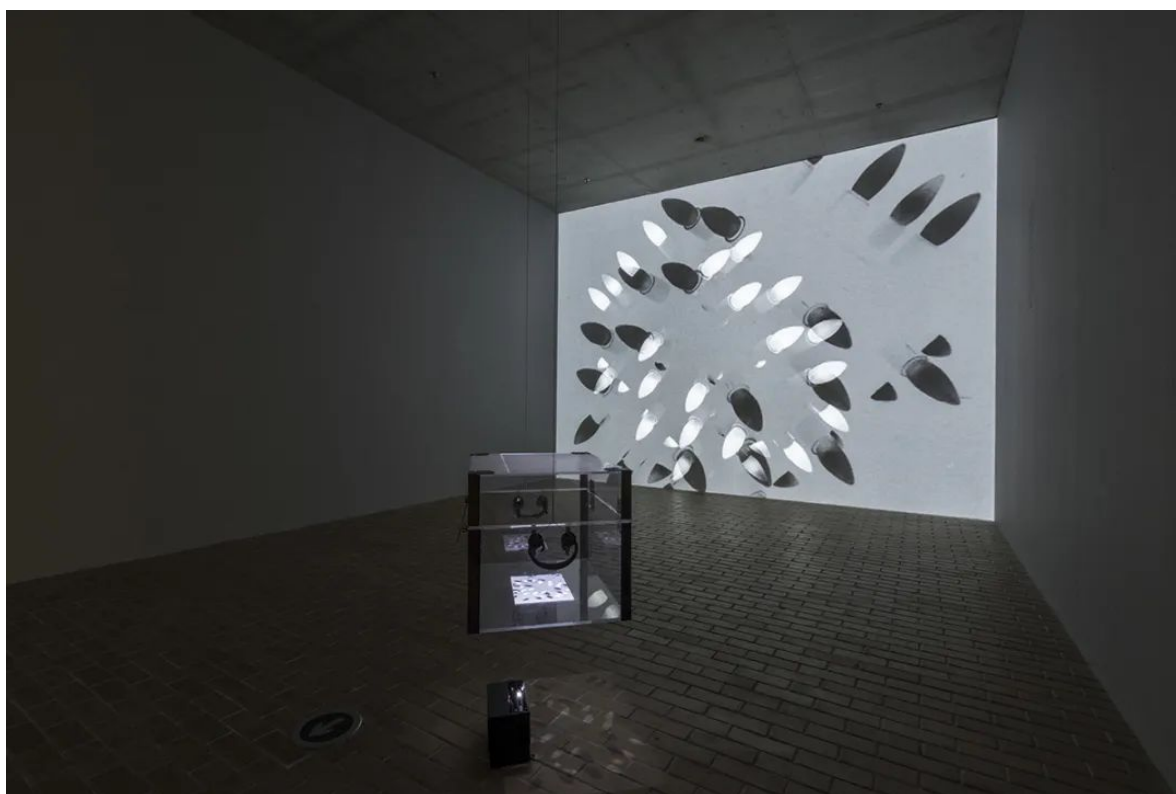
ART

静态与动态的传达

邢丹文喜欢具有情节的东西，她认为情节能够来表达一种状态，一种情结和一种情绪，所以她喜欢如电影般立体且综合性强的表达媒介。于是在纽约视觉艺术学院毕业创作时决定把数码影像、动态影像和电影这些新的媒介和方法运用到自己新创作里面去，创作了“梦游”双视频多媒体装置（Sleep Walking），也是第一个视频作品。尽管不同媒介的语言方式不一样，但是它们都可以达到一致的愿景。“我希望自己创作的有意思，总是沉浸在某一个同样的材料工具和方法里经过一段时间，当我开始攻克它之后，我就觉得不好玩了。”邢丹文觉得每次当你在开发新的方法和媒介的时候，永远有很大的冒险和挑战，虽然困难重重，但也变得更有意思。

《Sleep Walking 梦游》，2001，双视频多媒体装置

方法与媒介逐渐在她的创作中结合起来，这个其实是艺术家的工作技术学习的一个很复杂的过程。于是 2000 年之后，排斥数码影像技术的她开始尝试数码媒介，尝试电脑制作。邢丹文的每个作品里都有一些新的创作方法和创作语言，一面是自己熟悉的媒介与领域，一面是想要攻破舒适圈的想法，于是直到 2012 年创作“我无法感到我的感觉”才第二次使用了动态影像。她认为照片具有重复性和无趣，视频即便在不动的构图里，但通过细微的躯干表情来表现使得作品更像是一张静止的视频，这正是她体现的。从“都市演绎”系列之后，她意识到只有自己成为演员，才能表现的更加充分，甚至这件非公众性的行为表演，最后被剪辑制作成了视频而已。

“我无法感到我的感觉”反映了一种社会困境与现状。邢丹文认为她那一代人在社会制度与经济发展并行成长的过程中，让他们接受跳跃的时间很短，如黑白照片变为彩色，巨大的变化让人承受巨大的心理与生理压力。于是她借助刮痧这一中医手法来制造“伤痛”的符号，而淤青成为一种“病”与“毒”的可视性觉表达。

《I can't Feel What I Feel 我无法感到我的感觉》，2007，单视频短片，高清，无声，片长 5'30"

[part]

4

#ART

情感与欲望的出走

*

邢丹文的每个作品都来自对生命的观察与体验，情感也不例外，正如作品线（Thread），被拉扯的毛线是一种困境与危险。她与父母所处时代的不同存在一种无法跨越的代沟，成为一种爱的痛苦。人与人之间存在一种感情交流关系，不论是和父母、子女、恋人还是朋友。但感情的权利关系让爱产生困境，所以这个作品，想表达的就是爱和爱所产生的困境和痛苦。

作品中拍摄的是邢丹文父母在织毛衣的整个过程，记录了 20 多天。右面是拆毛衣的行为，因为毛衣只有一件，所以必须一次性成功。两种时间的反差像是无论是哪个时代我们都会面临的困境，于是个人的行为也可能变为痛苦。

《Thread 线》，2018，双视频短片，高清，原创作曲，立体声音效，时长11'30"

视频作品生命处方（Prescription for life）是一个关于吃药的作品，一个人从正常的一粒一粒的吃到一把一把吃，最后到撑的吃不下，还在想吃，最后无奈的吃不动。邢丹文将生活的压力和当下敏感的痛苦都放在这个作品中。**吃药这个本是自我治愈的动作，成为一个自我安慰的表演。**

这个作品的想法来自她的真实经历。她曾在很长一段时间内身体不好，不断看病与吃药，当她把一个星期的药全部拆盒后，包装物像垃圾堆满客厅地面。她第一次意识到自己竟然要摄入如此多的药，以此想到，其实每个人一生中，因为各种原因各种需要，或多或少地不知会吞噬胶囊药片，依赖药片，真的让我们生命更加美好吗？

《Prescription for Life 生命处方》，2019，单频短片，高清，立体声音效，时长12'30"

在邢丹文的作品中，“药”不再是简单意义的医治，而是人类的“现代病”，“欲望”所追求的灵丹妙药。作品探讨过量超载的欲望与是否具备承载欲望的能力之间的关系。“我想探讨的是人自身面对的困境：物质充裕、生活条件提高的同时，人们的欲望也随之更加膨胀。生命有限，欲望无边。你可以追求，但是究竟可以承载多少呢？”永无止境的欲望成了一种陷阱，也是现代人的生存困境和真实写照。

最后在被问及疫情是否成为思考与创作的时期时，邢丹文表示疫情给了人类一个很大的机会，重新体验生命的速度，审视生活的次序。她一直都在重新反思与整理中，新的感受与体悟又成为新的作品的一部分。谈及虚拟技术与 NFT 创作的热潮，她表示这只是一种新的概念，也是一种新可能性，但作品本身和表达的内涵才是最重要的，先有了思想才能去寻找载体，她希望自己是一个深思熟虑且清晰的创作者。

不论是邢丹文还是 Cindy Sherman，她们总是对自己想要表达的东西十分坚定。摄影之于她们是一个隽永的武器，永远充满力量，也永远保持着清晰的自我。

ESPACE
LOUIS
VUITTON
BEIJING

FONDATION LOUIS VUITTON
LA COLLECTION

Cindy Sherman, Man (Untitled #602) [2019] © 2021 Cindy Sherman. Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York.

CINDY SHERMAN

辛迪·舍曼

ON STAGE

亮相

SELECTED WORKS FROM THE COLLECTION
典藏精选

10.30.2021 _____ 03.06.2022

Cindy Sherman “On Stage 亮相”