

A POEM OF SOUND OF SCULPTURES & INSTALLATIONS

Zimoun: 机械的诗歌

text_古镜

photo courtesy of_Zimoun

editor_周逸

Zimoun是来自瑞士苏黎世的一个自学成才的声音装置艺术家。这些看上去机械感十足的装置，是不可思议的新鲜的艺术门类，通过某种机械原理巧妙地将声音和视觉结合在一起，对Zimoun来说，乐趣无穷。

1977年出生于瑞士苏黎世的Zimoun是一个自学成才的声音装置艺术家，在创作上也是自成体系，他将声音和视觉完美地结合在一起，巧妙地将机械最原始的潜力运用在创作之中。

现在，Zimoun一直生活和工业于瑞士首都伯尔尼，大概是这个钟表之都带给了他这样的感受，在他的作品中充斥着对精密机械工艺的特殊嗜好。Zimoun的作品中常常会出现扬声器、小振动机、压缩机、磁铁、塑料、钢丝线、纸箱等一些非常简单的素材，艺术家运用物理学的原理将这些素材重复地制造成一个个的小机关，让这些机关成为乐手，合奏出令人震撼的声音，从而重新激活展览的空间。Zimoun的声音装置是优美的、活泼，嘈杂声中它们既陌生又熟悉地运动着，一个个的小物件就像是不断地被繁殖出来的，令人难以置信，抽象的视听觉中有如催眠师一般内含着一种不可思议的力量和魔力。

Zimoun的作品广泛展出于亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等地，他试图通过作品带领观众一起感受他的美妙世界。早在2004年，Zimoun曾经来到中国参与艺术家驻留项目，也在上海的东大名创库和北京的New Get Lucky Bar参与现场演出。虽然仅限于小众群体的观看，但还是让中国的观众耳目一新。现如今，中国当代艺术界包括一些重要的美术院校，也开设了专门研究电子音乐的课程，有一些年轻的学生和艺术家，被这个新兴的门类所吸引。

Zimoun, 2009
声音装置
25个蛀虫，木材，麦克风，音响系统

Zimoun, 2007
声音装置
27个扬声器，在一个手提箱里

VISION: 声音雕塑装置是一种相对比较新鲜的艺术形式, 该如何定义它呢?

Zimoun: 我的装置和声音雕塑在机械原理的基础上利用了运动和物理生成的声音。我希望这些作品成为优美的机械和声, 既有诗意, 又不失俏皮。也就是说, 规律中偶见细微的变化, 如此反复, 使得作品既简单又复杂。因偶然因素或连锁反应, 某些“活”的结构在一个界定的有限空间内不断生成和变化(哪怕是人工生成的), 他们便成为我的选择对象。随着新旧形式不断交替, 我找到了简单的方法, 用来检验声音和运动的微观结构, 同时激活并建立空间。我喜欢这样的过程, 既简单又直接。这个过程中, 与声音、运动和空间相关的反复和还原原则, 材料和特性等也是很有趣的。我希望能找到一种非传统的材料, 但不会滥用。为了了解材料和观念的本质, 我非常关注细节。这样一来, 作品就变得抽象, 更像隐藏在事物内部的编码或是系统。不过, 这些细节同样也会让人看到事物之间的联系, 接触到不同的观点, 产生各种联想, 做出不同的阐释。

VISION: 它属于新媒体艺术吗?

Zimoun: 嗯, 我对艺术和文化, 甚至是普遍意义上的分类不是很感兴趣。在某种程度上可以说, 分类只不过是让事物对某些人来说更易于管理而已。可是, 最终起决定作用的不是分类, 而是某一件作品, 某一个物体, 或者某一个人。因此, 对于我来说, 不管是“新媒体艺术”还是“声音艺术”都没有太多的意义。让我们回到你的问题上来。我不认为自己的作品是新媒体艺术。我的作品既没有使用新媒体, 也不关乎新媒体的应用及其带来的可能性。可以说, 我的大部分作品完全可以出现在50年前。很简单, 就是通过用物理方法生成运动和声音, 然后激活空间和情景。

VISION: 你是什么时候开始接触声音雕塑装置的? 一开始是什么吸引了你?

Zimoun: 我自小就对绘画、漫画、摄影等视觉活动和乐器、写作等产生的声音感兴趣。任何声音、音乐和视觉上可以实现的作品都让我着迷。现在, 我的声音雕塑和装置拉近了这些兴趣的距离。还记得爷爷家有个油炉, 小时候就觉得这个加热器很大, 竟然还有自己的个性, (大笑) 所以经常在旁边走来走去。有趣的是, 这个庞然大物有声音和气味。它工作时不断发出深沉又沉闷的嗡嗡声, 非常具体; 关闭后, 加热器慢慢冷却, 产生了细微的咔嚓声(因材料温度发生了变化), 在小小的房间里四处回响。这与加热中产生的声音截然不同。这样的感觉美极了。

VISION: 能跟我们谈谈你的第一件作品吗?

Zimoun: 我的第一个声音雕塑和装置作品利用空间中小小的扬声器音膜将声音、物体和空间结合起来。无数个细小的声音在听众的耳边环绕, 将空间激活。然后, 我无需再在扬声器上复制先前录制的声音, 而是通过移动装置材料在真实的环境下制造声音。

VISION: 谈谈创作过程吧? 通常先从哪个环节开始, 是声音吗?

Zimoun: 一般说来, 作品的创作要经历不同的阶段。一般来说, 我先从展厅入手。要看空间的安排, 先是整体考虑, 其次考虑与之相适应的组成部分。当然, 自始至终我要坚持自己的特色。比如, 选择特殊的材料, 特制的发动机, 或者某种物理运动, 某种行为或声音。许多的想法在身边绕来绕去, 我会挑选那些看上去与具体的情景和空间最相配的细节。然后, 进入试验、检验、塑造原型阶段。

VISION: 你对哪些声音比较敏感? 声音是你创作的灵感来源吗?

Zimoun: 当下, 我们的地球和宇宙给我很大影响和启发。不同的事物激励着人们, 吸引着人们, 激发着人们。美丽的大自然千变万化, 它们有着独特的系统和功能, 既无序又有序。大自然允许各种存在: 机械原理, 工具, 人类, 科学, 工厂, 个性, 昆虫, 大脑, 思想, 方案, 简单的事物, 河里游的, 各种活动, 好吃的食物, 动作, 幽默, 荒谬、建筑, 空间, 哲学, 无所事事……我们这个可爱的星球无所不容。

VISION: 创作中通常还需要用到哪些材料?

Zimoun: 我的作品主要使用工业原料, 比如直流电机、压缩机、通风设备、硬纸板、塑料、电线、填充钢丝、聚硅氧烷软管、聚苯乙烯、切屑、磁铁、电等等……

VISION: 声音与空间的关系是怎样产生的?

Zimoun: 我尽量让自己的装置作品包含视觉、声音、空间和功能这些同样重要的因素。所见即所闻, 二者都以功能和活动为基础。材料、运动、声音和空间的关系在此变得清晰明了。

VISION: 需要你和其他人合作吗? 哪些方面的合作?

Zimoun: 是的, 我也喜欢跨行业的合作, 比如说技术开发, 建筑, 科技, 工业, 自然科学, 艺术等等。来自不同领域的专家合作搭建桥梁, 是一件很有意义的工作。我想, 这样的合作定会有很好的前景。目前, 我正与建筑师 Hannes Zweifel 合作, 作品将于四月份在罗马尼亚布加勒斯特的当代艺术国家博物馆展出。

VISION: 创作的过程也就是实验的过程, 是吗? 作为一位艺术家, 技术是不是创作中的一个难点或障碍?

Zimoun: 创作的初期要进行好多次试验。经过物理测试, 物体变得更加具体和易于掌握, 我搞清楚哪些会奏效, 哪些会出现问题。塑造原型分为好多环节, 环环相扣, 每一步都关系到整个作品。这个过程中往往出现意想不到的情况, 影响到整体效果。一旦发现某个原型符合要求, 就要考虑需要多少种材料, 并开始优化各种空间因素。在这一阶段, 原型只是存在于想像之中, 它与实际空间的关系是概念性的。虽然它有时好像早已在我的大脑中, 不过我还是常常要对具体的空间做出具体的反应——魔鬼总是藏在细节中。

VISION: 那你现在算是半个工程师或电子机械师了吗?

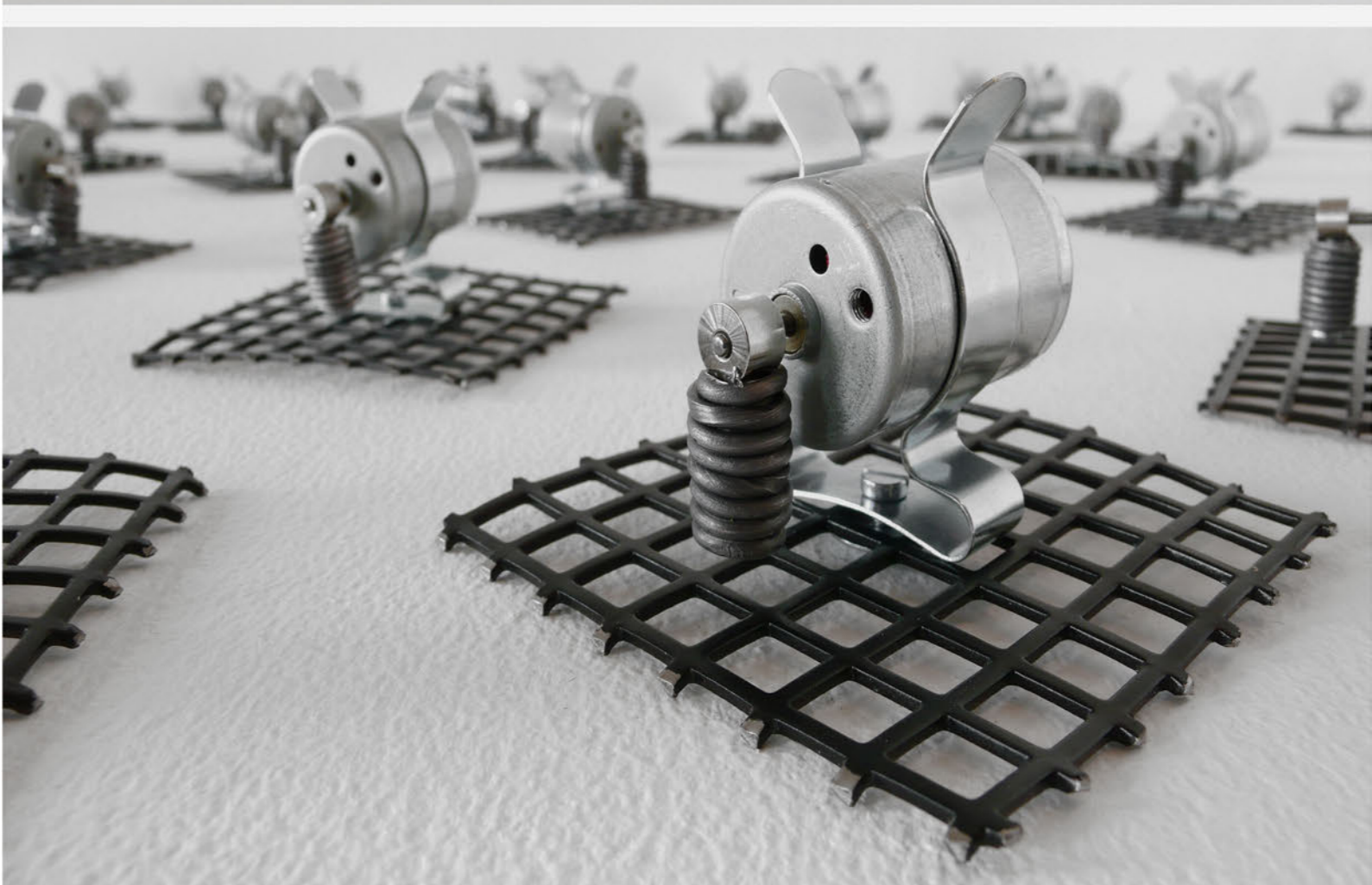
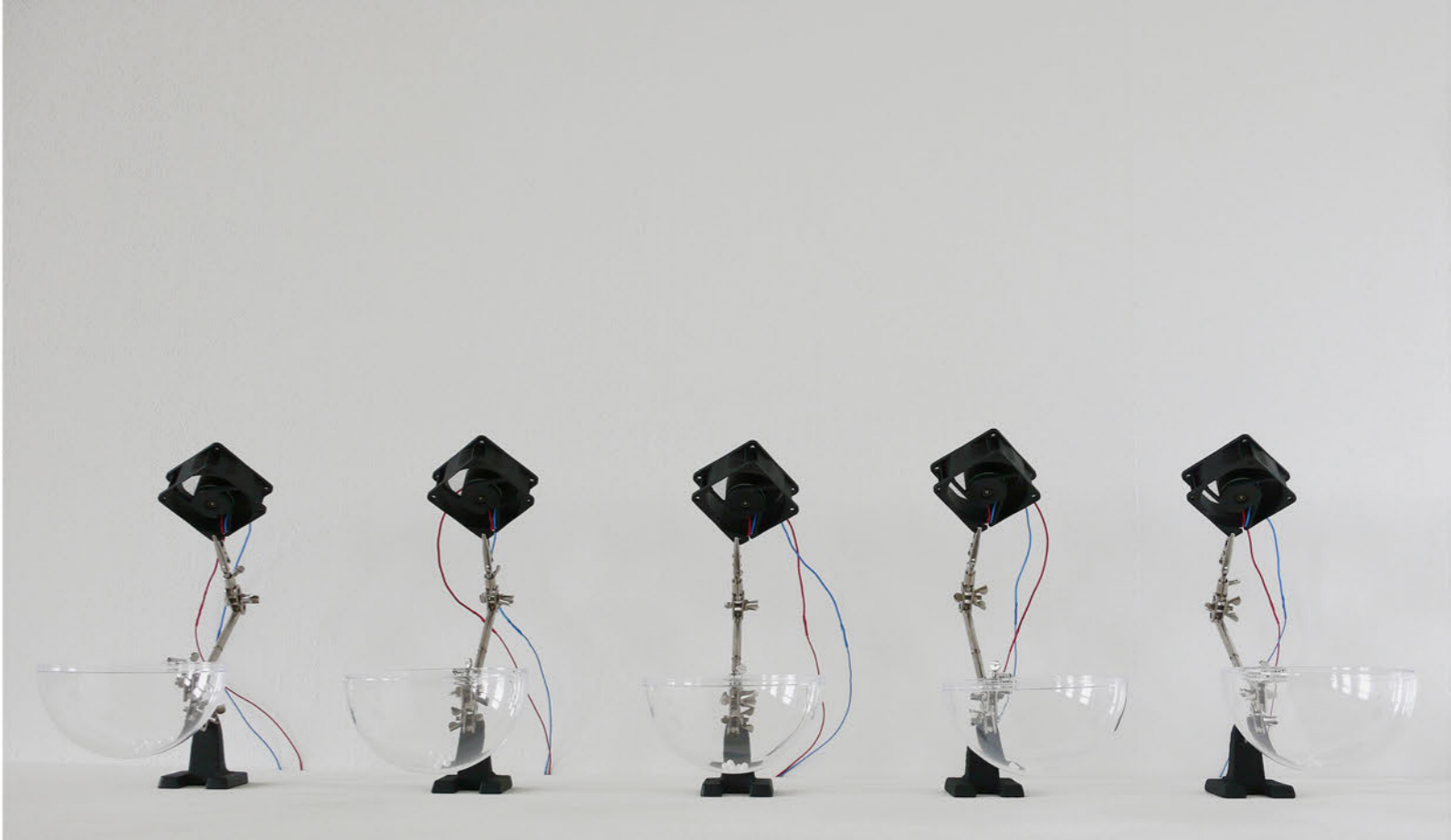
Zimoun: 嗯, 的确, 我的作品以机械原理为基础, 也有好多制作, 可我不认为自己是工程师或技师。这两种工作完全不同。我敢说, 没人会雇佣我这样的工程师或技师。(大笑)

VISION: 我们该怎么去欣赏一件声音雕塑装置呢, 是它的美感、声音, 还是空间感?

Zimoun: 我想, 最好的方法就是实地体会和真正思考。

VISION: 你对未来声音的探索发展会有什么样的展望?

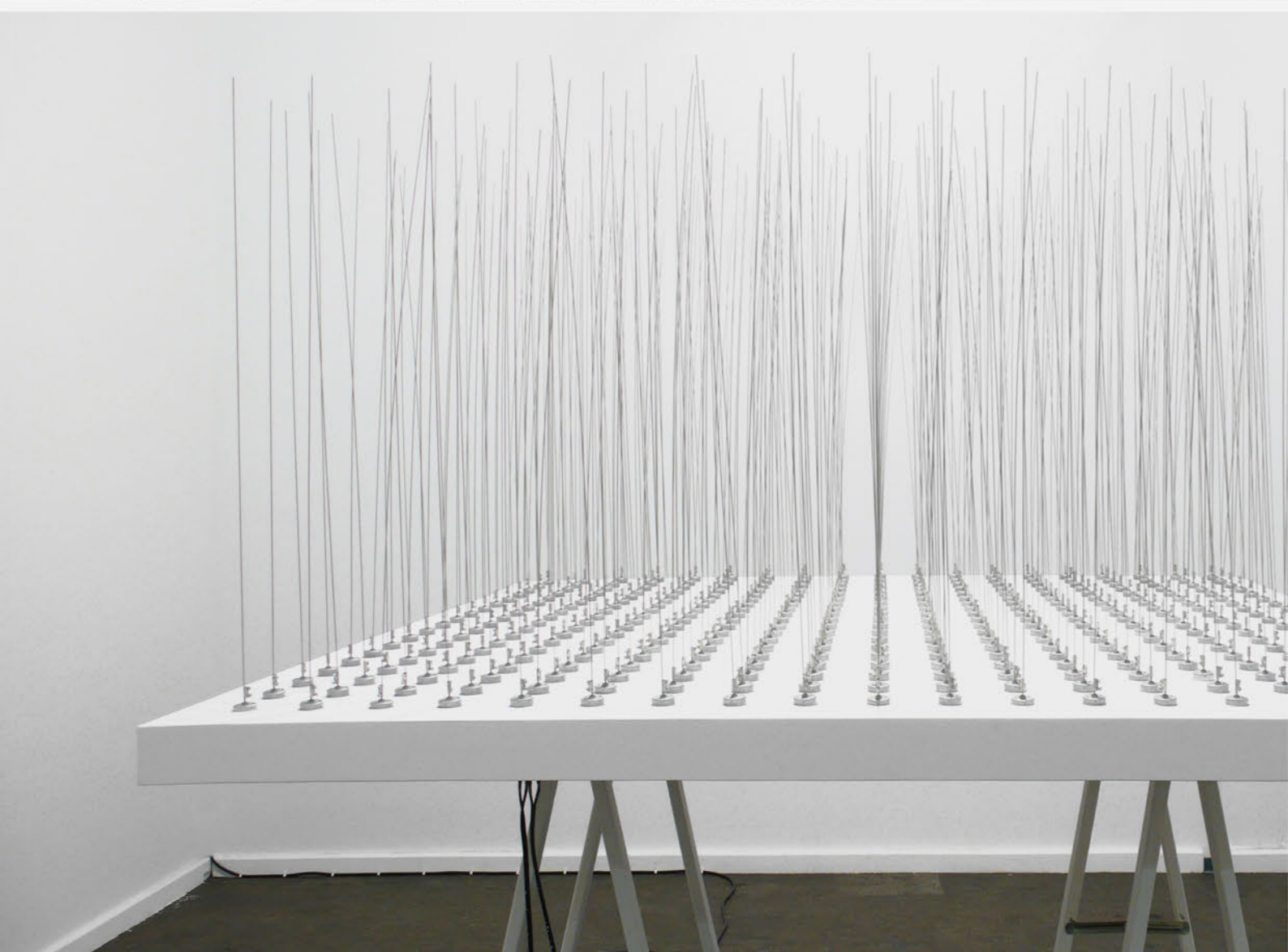
Zimoun: 嗯, 不好说, 人们可能不再认为声音艺术是一种特殊的艺术了。

Zimoun, 2010
声音装置
23个直流电动机, 网格

Zimoun, 2009 / 2010
声音装置
216个直流电动机, 1.0mm的焊丝

Zimoun, 2010
声音装置
361个直流电动机, 1.0mm的焊丝

Zimoun, 2010
声音装置
30'000个塑料袋, 16个通风机

Zimoun, 2011
声音装置
45个直流电动机, 棉球, 23x23x9cm大的纸箱