

柯克佩德森：城市印象

黑暗突然出现，改变了生命原有的节奏。时间在清醒中或肆无忌惮地奔流，或静止不前，或踟蹰而行。笼罩在失落的阴影里，Kirk Pedersen的新表现主义作品，如 *Black Cross* (第39页) *Victoria's Secret* (第38页)，*S7 and Shadow* (第12页) 诞生在位于洛杉矶10号高速公路和拉新尼加交叉路口，阿丹姆斯街上的一间工作室里。几乎消除了所有光的痕迹，这些创作于1995年的作品，体现了无法预知的变化对心灵的震撼和失落时沉默的呐喊。在这些表现黑暗的作品之后，Pedersen拾起了相机，开始了拍摄工作。

Pedersen的少年时代是在内布拉斯加度过的。在那里，他有了第一部相机，开始拍摄一些古老的房屋和谷仓。从那时起，一边拍摄那些乡村建筑的破旧墙面，一边梦想着周游世界。长大以后，Pedersen来到了旧金山学习绘画，之后在Claremont大学研究生院获得了术硕士学位。在这一阶段，他的作品经常是基于一些关于展现城市街道，人行道和围墙细节的照片。通过描摹不同的场景，如 *Desert Ruins Two* (第20页)，*Forty Second Street* 和后来的“*E*” *Street* (第12页) 他重点体现街道和民居行将塌陷和破败的面貌。

在对外界环境抽象细节的探索方面，Pedersen的作品与二十世纪中期美国摄影家，例如Aaron Siskind和Harry Callahan以及中世纪欧洲画家Antoni Tapies, Alberto Burri和Lucia Fontana的关注对象发生了历史性的共鸣。像这些摄影家一样，Pedersen尝试了一些被世人认为是过于平淡的现实题材，然而就像他的前辈画家一样，他创作了一些表现被毁坏、侵蚀的城市风貌的图景，冷静地强化了现实的残酷，揭示了生活的悲怆就平静地展现在这些平凡的、令人熟视无睹的事物的外表之下。

2004年，Pedersen远行到了泰国拍摄Phang-Nga国家公园里的岩石景观。一周以后，他来到了位于柬埔寨Siem Reap附近，著名的高棉帝国遗址，吴哥窟。从世界第八大奇迹中，他体验到了一种艺术的顿现。在拍摄这个古老帝国的历史遗迹时，他用相机捕捉到了蕴含在平淡外观之下的吴哥的尊荣与强大，就闪现在这片沉默的废墟与碎片中。此行也促成了他2006年秋天的第一次中国之旅。作为客座艺术家，他来到沈阳鲁迅美术学院教授水彩。为时两周。出于对这座都市的迷恋，Pedersen拍摄了它的一些建筑，围墙，道路的细节。2007年，他又一次重返鲁迅美术学院授课，随后一路旅行并记录了大连、上海和北京这三座城市。为了探究这些城市的现代化转变，他又一次专注于捕捉那些在城市正经历巨变时，与特定的历史时刻相关的独有的细节。

流连在交错的都市街道上，Pedersen创作着。他运用多种视角来描绘一个特定的地点。经常选取一些被大多数人忽视的风景，可能是就在道路的拐弯处，可能位于大厦的角落，也可能是一堵被废弃的残垣，Pedersen寻找并记录着那些看似永恒的生活中短暂的瞬间。这些来源于本能的艺术作品往往充满好奇、变幻和浪漫的诗意。

它们经常捕捉到转瞬即逝的时刻，有时充满着奇异的美丽与宁静多数时候则勾画出周遭行将消逝的存在，正被那些现代化的新的建筑所取代。寻觅并记录着都市生活的现实，Pedersen从无限可能中甄别，对城市给出了艺术的诠释。

通过扩展和提炼早期对城市街道细节的绘画兴趣，Pedersen创作了一系列作品，将艺术的抽象推进到了非写实主义领域。1993年，他创作了题为**Z和E**（第58页）的作品，作品的主体游走在对现实世界进行具体的映射以及抛开这些映射而揭示象征主义画派的真缔之间。他在这一领域的兴趣也体现在创作于2006年的**Sukhumvit YON**（第60页），运用并强调了时间作为变迁的标志。两幅作品都表现了布满破旧，残缺的城市通告牌，揭示了时间流逝的讽刺意义和功能上的含糊不清：随着这些告示和事件不断变化、发展，一个现实被另一个所取代，沟通、传达的不畅将永远存在。其他探索这一领域的作品包括**Shenyang Bills**（第29页），**Dark Funk Spot**（第13页），**Tokyo Signage**（第53页），从视觉上展现了语言沟通，这一被认为 是人类最清楚的交流方式的破坏。然而，在展现残破的只言片语时，这些作品强化了图像无需语言的重构即可传达变化要素的无形力量。

另外一些关于公共广告牌的作品表现了路过的行人。在一幅题为**Bus Stop**的摄影作品中，女子驻足于一个巨大的贴满宣传单的广告牌前，她正从提包里寻找铅笔或钢笔来记录下广告上的电话号码或是地址。作品聚焦于女子的动作上，同时，她也是集中于作品左侧一组人物中的一个，而作品最右方的男子形象则使得整个构图得以平衡。作品基调为粉紫色，与灰色的水泥街道，人行道相互映衬，由广告牌引发的这一偶然事件就发生在作品所营造出的宁静、安详的氛围中。

构图平衡一直是Pedersen作品中的关键。拍摄于2007年的三幅作品，**Bike Repair Shop**，**Shenyang Series #8**和**Shenyang Series #12**就清楚地体现了由隐含在画面里的垂直的线条勾勒出的平衡与和谐。**Bike Repair Shop**中，左右两部分从视觉上由一条清晰而又平缓的轴线串连在一起，从而使对立转为平衡。这一线条感由照片中几个特定的元素建立起来，如三个男人坐着的长凳和位于照片底部横卧男人抬起的双肘。照片左侧的直线型结构与右侧圆型结构相映成趣，使画面定格于时空中这转瞬即逝的一刻。

Shenyang Series #8中，这一特征则更为微妙，作品由一条无形却明确的轴线所平衡，这条轴线在画面上方贯穿至隐藏在蓝色窗户旁的巨大线杆左侧。悬挂在灰色建筑物表面的风扇出人意料地以方块式的排列形成了线性结构，与自然的模式发生了迷人的契合。然而，在**Shenyang Series #12**，画面左侧灰色的建筑则是由位于右侧的红色建筑来平衡。这些色彩区域均衡地出现在画面上，对称、和谐；同时，在商店前景色彩，各自的出口位置，以及行走于其间的年轻女人的动作中呈现出强烈的对比。

相反，**Tsukiji Fish Market Cans**展现的由金属容器构成的一组闪亮的阵列，可以说是对美国简约画派的一次精彩的体现，特别是对于Carl Andre和Sol LeWitt的作

品。这种侧重整体构图而非局部的艺术主张也见于Pedersen的另一作品 **Shenyang Series #19**。金色和灰色棋盘状排布的墙面分隔开了人行道和隐于其后的巨大白色建筑。在开阔的建筑结构脚下，出现了一个小小的年轻女人，拎着粉红色的提包向画面外张望着。她的渺小的身影成功地障显出了耸立于其上的建筑的高度。

从残破的边缘记载着年代的斑驳的墙面，到聚在小餐馆后门度过闲暇一刻的厨师，Pedersen将观众带到了由凡俗到卓越的神奇之旅。先哲说，人不能两次踏入同一条河流，体现了在现实的世界里，变化是永恒的。在追寻灵感和顿悟的过程中，Pedersen创作着，并将平淡无奇的生活变成了令人惊叹的奇观。围墙的细节，大厦的前壁以及其他的城市标志，这些画面不仅构成了城市民居的一瞥，它们从平凡中创造了奇迹，同时清晰地勾勒出了二十一世纪最初十年里亚洲瞬息万变的面貌。

Collette Chattopadhyay, 洛杉矶, 2008年6月