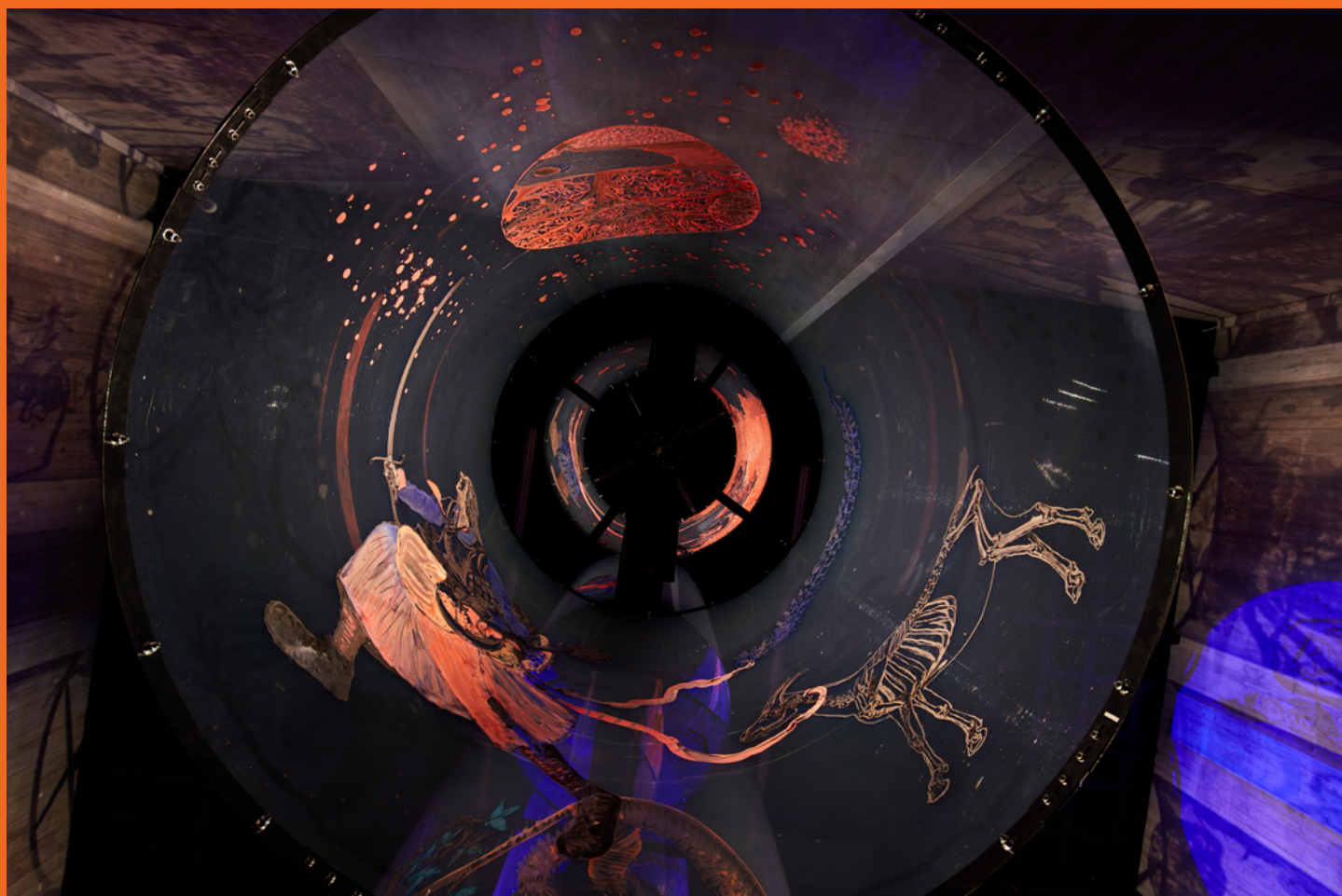

纳里尼·马拉尼： 视界流动

2021年12月7日
至2022年7月31日

纳里尼·马拉尼

以实验动画创作见证历史五十年

下图
《乌托邦》(1969-1976)

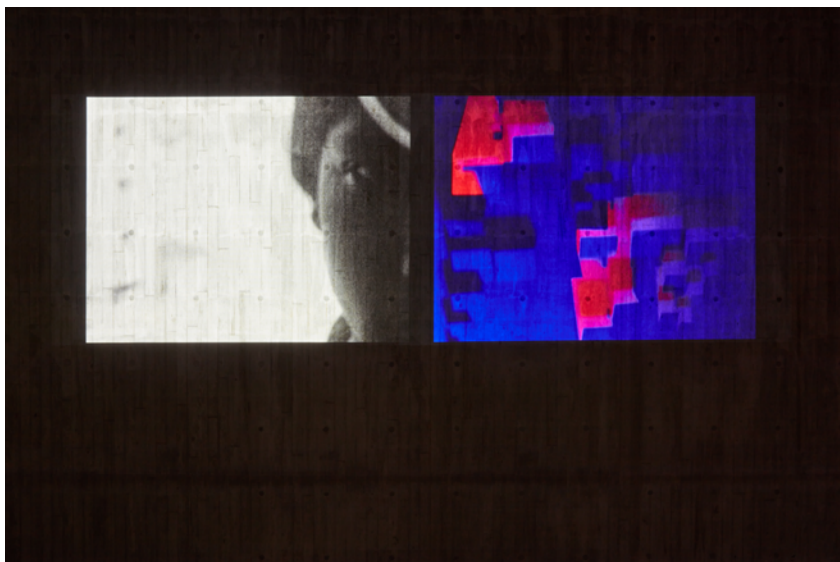
展演空间的首个展览呈现纳里尼·马拉尼数件内涵丰富、引人入胜的作品。跨领域艺术家马拉尼被誉为录像艺术和实验影片的先驱，其作品之丰富在当今艺坛数一数二。马拉尼1946年生于卡拉奇，其家庭宗教信仰多元，她出生之时，正值英属印度经历冲突与混乱后分裂成印度、巴基斯坦两国的前夕，而她在孟买成长期间，亲历印度的转变。“视界流动”展出的三件流动影像作品不仅凸显了马拉尼艺术实践的重心，体现其开创先河的动画不断演化的特质，也从中可见她的创作手法乃透过铺陈隐喻、援引历史来探问普遍的社会议题，尤其是种族和民族间的紧张关系、对女性和弱势社群施暴等现象。

自1969年开始创作，直至1976年完成的双频道作品《乌托邦》，并列投影马拉尼于

不同时期创作的录像。其中一件录像《理想居所》(1969)是马拉尼在驻留“视觉交流工作坊”期间创作，该艺术空间由现代主义画家阿克巴·帕丹西创办，受印度首任总理尼赫鲁成立的奖助金资助。对马拉尼来说，这是一个振奋人心、兼容并蓄的项目，让她得以探索新媒体和新技术的无限可能。她在这里接触到印度建筑师查尔斯·柯里亚、美国思想家巴克敏斯特·富勒以切合大众需求为前提的社会和本土建筑新视野。正是这种以设计实现社会解放的观念，以及匈牙利包豪斯艺术家拉兹洛·莫霍利-纳吉的意念，启发了马拉尼创作《理想居所》。这部定格动画充满色彩缤纷的抽象图形，似是某个乌托邦城市的鸟瞰景象。

这一视觉表达手法展现了马拉尼对现代印度的别样构想——这个社会能为有需要的人提供安全而可负担的公共房屋。这件作品耗时两个月始完成，马拉尼先以硬纸板制作城市的微缩模型，并以8毫米菲林摄影机来拍摄，并从不同角度打光，照亮这个“城市”。其后她把这些影像转至大幅的醋酸纤维素负片，并以彩色滤镜重新拍摄。她仔细地把摄影机中的底片反转和重新曝光，由此制作出色彩斑斓的层叠效果。对马拉尼来说，这种抽象实验是从个人角度检视印度现代主义建筑形态和国家建构的策略。

马拉尼曾获奖学金于1970至1972年前赴巴黎，其间对录像制作的兴趣日渐浓厚。她把这段日子称为“人生的大学时期”，曾与导演让-吕克·戈达尔、多媒体艺术家马凯等人会面，又出席由众多影响深远的思想家和人

“疯狂的梅格体现了我对神话角色的一贯着迷，他们在今天仍具意义。”

上图
《回忆疯狂的梅格》
(2007–2019)

物主持的讲课，包括西蒙·波伏娃、亚西尔·阿拉法特、米歇尔·莱里斯、诺姆·乔姆斯基等，孕育了她对政治哲学和当代思想的热忱。她带着这些洞见返回印度，着手筹办一个关注孟买北部弱势社群的项目，却因国内政治局势日趋紧张、宗教冲突日趋激烈而无法继续进行。马拉尼对家乡遭受的此番冲击感触尤深，遂创作一部黑白影片与《理想居所》并置，组成双频道投影作品《乌托邦》(1976)。片中一个年轻女子站在窗前，望向杂乱无章的城市，沉思《理想居所》中的未竟之都。两段影片的创作相距七年，足见艺术家对印度社会状况不断变化的深刻反思。

马拉尼的创作继续发展。1992年，印度阿约提亚的巴布尔清真寺遭摧毁，引发连串骇人的宗教暴力事件和激烈的群众骚乱，为马拉尼的创作带来了转捩点。她梳理国家创伤和印度的宗教、政治冲突带来的悲痛时，经常援引此历史事件。1990年代初，马拉尼尝试探寻

艺术创作的新方法，将自身与周遭的人和事联系起来，同时兼顾常被艺术空间拒诸门外的一群，令他们可以接触艺术。马拉尼开始突破平面图像的限制，绘制横跨展厅各个墙面的炭笔壁画。她以手指代笔，一边绘画一边抹除，创作出笔触可寻的印记和痕迹，并由此萌生出把绘画转化为定格动画的意念。马拉尼也以这种技巧进行她称之为“抹消表演”的创作，整幅壁画到了展览最后一天会全被抹去，徒留失落、消逝之感。

马拉尼还寻思如何在传统展览空间以外展出作品，其间她的作品愈见跨领域，广涉剧场和公共空间，也与演员和导演合作改编剧本，由此发展出一系列定格动画和Mylar聚酯薄膜旋转画筒。它们后来成为马拉尼独树一帜的装置形式，并开创出她称之为“录像／皮影戏”的作品。

录像／皮影戏把马拉尼的动画和剧场经验转化为空间和感官体验，她把录像投影在内壁

“我在 Instagram 上的数码动画是免费的。任何人皆可转发。这就是项目的原意，我创作这个类似笔记的系列放在公共领域中。”

上图
《回忆疯狂的梅格》局部
(2007–2019)

绘有图像的 Mylar 聚酯薄膜旋转圆筒上，同时以射灯照亮圆筒，并配上音效。这些非同步的录像和光影永不停歇地投影在墙壁上，恍如佛家的祈愿法轮，令作品占据整个展场，使参观者湮没于视听环境之中。马拉尼的第三件录像／皮影戏作品《回忆疯狂的梅格》(2007–2019) 将佛兰德画家老彼得·布勒哲尔的作品《疯狂的梅格》(1563, 现藏于安特卫普的迈尔·范登伯博物馆) 中取材自佛兰德民间故事的人物，重塑为这个无畏无惧的女巨人带领一群妇女在地狱门前抢掠。她曾说：“疯狂的梅格体现了我对神话角色的一贯着迷，他们在今天仍具意义。”这件装置的主角是令人生畏的疯狂梅格，以及一群一无所有、在无尽的贫穷和压迫中不断挣扎的女性，表达出我们对世界各地的女性普遍遭受暴力的共同愤慨。整部动画不断出现女孩被卷入战争中的情景，还有路易斯·卡罗的《爱丽丝梦游仙境》中象征希望与好奇心的女主角。像许多出现在马拉尼作品中人们耳熟能详的角色一样，这些女性形象为观者提供熟悉的切入点，让人沉醉于万花筒般不断展开的动画叙事之中。

2017 年，马拉尼转向社交平台与年轻一代交流，这是其创作生涯的另一关键时刻。她开始在 iPad 创作一分钟动画，并上载至个人的 Instagram 帐户 (@nalinimalani)。这种数码格式让她可以迅速地以手指创作，并能

轻易绘画和抹去图像，制作成定格动画。她在谈及这系列作品时指出：“这上面的数码动画是免费的。任何人皆可转发。这就是项目的原意，我创作这个类似笔记的系列放在公共领域中。”它们均是艺术家对日常新闻不加粉饰的个人反思，有时也取材自文学和哲学。其后，马拉尼开始以横跨多面墙壁的重叠投影方式展出这些作品，并将称之为“动画之房”。这些沉浸式影片，呼应着经常在她脑海中回荡诸多念头，它们一闪而过、细小零碎。

《你能听见我吗？》(2018–2020) 是马拉尼的首个“动画之房”。2018 年，印度喀什米尔谷地发生八岁穆斯林女童惨遭奸杀的事件，这片在历史上纷争角力不断的土地，暴露出印度的宗教分歧和政治隐忧。马拉尼在惨剧发生后创作了这件九频道装置，由一系列动画及被反覆引用的短句妙语组成。作品不仅展现了马拉尼对惨案的万端思绪，也反映出当下纷乱无序的世态。当中可见哥雅版画系列《战争的灾难》(1810–1820) 的场景，以及以穆斯林女孩的形象呈现《爱丽丝梦游仙境》的图像。它们横跨多个墙面闪烁跃动，结合出自马塞尔·普鲁斯特、乔治·奥威尔和艾德丽安·里奇等不同时期作家的片言只语。每部动画均简短有力，并且快速放映，快得几乎令观众无法完全弄清眼前所见。这些动画共同揭示当下充斥新闻报导的种种不公和苦难，其实并非全是新事或单一事件；事实上，这些令人悲痛、似曾相识的故事，一直循环不息地上演。

马拉尼在其流动影像作品中发挥故事叙说的力量，并相信艺术可以改变我们看待世界的方式。在这方面，她与莫霍利-纳吉的看法一致，追求以跨领域创作手法，把艺术和技术与生活结合起来，即他口中的“视界流动”，让人可从全新角度观看、感受和思考。在超过半世纪以来，马拉尼渴望透过艺术促成社会转变，其作品既述说个人经历，同时反思我们共同面对的挑战。借着重述疯狂的梅格、爱丽丝梦游仙境，以至数之不尽被边缘化的无名小众的故事，马拉尼提醒观众要看穿表象，仔细聆听，尤其那被噤声的一群。

郑道炼
副总监及总策展人

周宛昀
视觉艺术助理策展人

《你能听见我吗？》
(2018-2020)

艺术家简介

纳里尼·马拉尼 (生于 1946 年) 是录像艺术的先驱，在过去五十年间以实验动画开拓者的身影在国际艺坛上卓然特立。她的作品融汇电影、摄影、绘画、戏剧、录像。她喜欢采用新科技和新手法，创作不断推陈出新，但却始终坚持探究战争、暴力和女性压迫等议题。马拉尼在作品中铺陈取材自民间故事、文学经典的主题，以及印巴分治后一度沦为难民的个人早期经历，借此凸显权利被剥夺以及受压迫的体验。

马拉尼于 1964 至 1969 年在孟买的吉吉博伊爵士艺术学院就读，其间在布拉巴伊纪念学院设立工作室。1969 年，她获邀参加“视觉交流工作坊”，并创作了首件定格动画作品。1970 至 1972 年，她取得由法国政府颁

发的奖学金，前赴巴黎进修；2010 年获三藩市艺术学院颁授荣誉博士学位。

马拉尼曾在世界各地的博物馆举行回顾展和个人展览，参与过多个群体展览和双年展，并曾获多个崇高奖项，包括福冈亚洲文化奖 (2013)、圣莫里兹艺术大师终身成就奖 (2014)、香港亚洲艺术创变者大奖 (2016)、巴塞罗那胡安·米罗奖 (2019)，以及首届伦敦国家美术馆当代创作研究奖 (2020)。马拉尼的作品为超过三十家公共机构所收藏，包括纽约现代艺术博物馆、纽约大都会博物馆、阿姆斯特丹市立博物馆、伦敦泰特现代美术馆、巴黎蓬皮杜中心国家现代艺术博物馆、香港 M+ 博物馆、新德里克兰纳达美术馆，以及悉尼新南威尔斯美术馆。

右图
纳里尼·马拉尼在她于
孟买的工作室中
照片由艺术家提供，摄影：
Johan Pijnappel

创作生平

1946

生于英属印度卡拉奇。

1969

毕业于孟买的吉吉博伊爵士艺术学院毕业，获邀参加“视觉交流工作坊”，其间创作了定格动画《理想居所》，录像《静物》、《自慰》、《禁忌》，以及一系列不需相机的实物投影照片。

1976

完成《乌托邦》(1969–1976)，此作品是包括《理想居所》在内的双频道录像投影。

1992

创作首件沉浸式“壁画/抹消表演”作品《欲望之城》，在孟买一家画廊展出二十五日。

1996

与剧场导演亚努拉达·卡普尔合作，把贝托尔特·布莱希特的作品《工作》改编成印度语剧作《努卡尼》。马拉尼为此剧创作的一系列艺术作品，包括定格动画《记忆：记录/删除》，旋转画筒，以及她首个以内绘技法创作的 Mylar 聚酯薄膜旋转圆筒。

2007

完成第三件录像/皮影戏作品《回忆疯狂的梅格》于都柏林基尔马纳姆皇家医院展出，这家军事医院于 1990 年改建成为爱尔兰现代艺术博物馆，也是此作的灵感来源。

2020

创作出《你能听见我吗？》，这是由八十八段动画组成的“动画之房”，于前身是帕斯莫尔·爱德华兹图书馆的白教堂艺廊中首次展出。

1947

印巴分治期间离开卡拉奇，定居加尔各答。

1970–1972

获法国政府颁发奖学金到巴黎进修，并于 1972 年返回印度，参与一项关注孟买北部贫民窟弱势穆斯林的计划，拍摄相关纪录片。

1991

创作首件互动皮影戏作品《洛哈尔查尔小巷》，由五幅绘于 Mylar 聚酯薄膜的绘画组成。

1993

与演员阿拉克南达·萨玛什合作，演绎海纳·穆勒的剧作《美狄亚素材》，并创作一系列作品，包括多屏绘画《被掠夺的海岸》以及霓虹雕塑《侵占》。

2001

创作出首件“录像/皮影戏”作品《逾矩》于“剖析欧洲”展览中展出。该展览借非洲和亚洲艺术家的作品，以批判的观点审视欧洲的身分认同。

2017

开始以 iPad 创作动画，并在其 Instagram 账户 (@nalinimalani) 上发布。

“纳里尼·马拉尼：视界流动”于2021年12月7日至2022年7月31日在香港M+展出。

除非特别注明，全部图片均摄于“纳里尼·马拉尼：视界流动”展览现场，版权属M+所有。

展出作品

《乌托邦》

1969至1976年

双频道有声录像装置：16毫米菲林转数码录像（黑白、无声），8毫米定格动画菲林转数码录像（彩色、无声）

3分49秒

M+ 馆藏

《回忆疯狂的梅格》

2007至2019年

四频道有声录像装置、十六组光影投射、八个内壁绘有图像的Mylar聚酯薄膜圆筒

循环播放

M+ 馆藏

《你能听见我吗？》

2018至2020年

九频道有声数码录像装置

循环播放

由艺术家借出

关于 M+

M+ 是崭新的博物馆，致力于收藏、展示与诠释二十及二十一世纪的视觉艺术、设计及建筑、流动影像，以及香港视觉文化。位于香港西九文化区的 M+ 规模可媲美世界知名的现当代视觉文化博物馆，矢志于跻身世界顶尖文化机构之列。M+ 冀以香港中西荟萃的历史特色为基础，从身处的此时此地出发，为二十一世纪亚洲创立一座别树一帜的新型博物馆。

关于西九文化区

西九文化区是全球规模最大的文化项目之一，愿景是为香港在滨临维多利亚港、占地四十公顷的填海土地上，创造一个多姿多彩的新文化地带。文化区内设有制作及举办世界级展览、表演节目和文化艺术活动的各类剧场、演出空间和博物馆；并将提供二十三公顷的公共空间，包括长达两公里的海滨长廊。

www.mplus.org.hk

mplusmuseum

M Plus

Mplus 博物馆

westKowloon

西九文化區

