

浅析玛丽娜·阿布拉莫维奇的行为艺术所揭示的现象 ——以其作品《韵律0》为例

陈毅玲

(湖南工业大学包装设计艺术学院 湖南株洲 412000)

【摘要】 行为艺术起源于二十世纪五六十年代的欧洲,是当代艺术形态之一。“行为艺术之母”玛丽娜·阿布拉莫维奇在其职业生涯中,用自己的身体当作艺术创作的材料,击破了视觉艺术长期以来的界限,在艺术界产生了深远影响。《韵律0》作为文章的切入点,从法律、道德、心理学几个方面进行论证,揭示了人在无任何法律管控以及道德约束时完全“自由”的状况下,人性的“恶”将暴露无遗的现象。

【关键词】 行为艺术; 玛丽娜·阿布拉莫维奇; 人性

DOI: 10.18686/jyfzyj.v3i9.54124

从20世纪起,各界对于身体的探讨达到了高潮,身体在创作时能够感知自身正位于和世界的新型互动之中,将其发展至全新的精神层面中。^[1]

“行为艺术”作为身体创作的代表之一。在这些新的艺术中,“美”也不再是衡量和判断这类表演艺术的标杆,能够从这类表演艺术获得某些真实和潜在的信息才是更为重要的。这种艺术所展现的是:艺术家带给观众的更为直观的思想。

1、作品韵律0的演绎内容与过程

1975年,玛丽娜·阿布拉莫维奇名为《韵律0》的行为艺术作品在意大利那不勒斯的莫拉工作室进行,这也是“韵律系列”的最后一件作品。这一次,她决定用不作为来测试观众之所为,即一项关于道德和法律束缚外的人性实验。这也是阿布拉莫维奇有生以来最惊心动魄的一场行为艺术表演。

在表演过程中,阿布拉莫维奇先在房间贴出告示:准许观众随意挑选桌上的72种物件与她进行强迫性身体接触,并且承诺她本人将会承担这场行为艺术表演过程中的全部责任。她先将自己麻醉,使得自己不能动弹,只能静静地站在那里。然后观众可以随意使用枪、子弹、鞭子、口红、刀、香水、棉花、玫瑰、火柴、水^[2]等72件物件对她做出任何事情,不论好坏。最终,作品持续时长为六个小时。

一开始,在场的观众所选的物件和他们的行为都各不相同。起初,观众们都小心谨慎,有善意的人给她戴上花冠,同时也有人充满试探,比如:把圆礼帽戴在她头上,让她拿着镜子,镜子上面用口红写着“我自由了”;有人用口红在她脸上乱涂乱画,在额头上写END;也有善意的人帮她擦卸,还有人浇水在她头上。观众中也区分出了两群人:一群是想保护阿布拉莫维奇的人,另一群是只想以此机会来耍乐的人。三个小时之后,有观众脱下了阿布拉莫维奇的衣服。之后渐渐粗暴,因为他们证实了阿布拉莫维奇的话是真的,真的可以对做任何事,她真的不会有任何反抗的行为。有人用剪刀剪开她的衣服,露出她的乳房,一个小个子灰色头发的男人亲了她的脸。后来,他的胸部完全赤裸在外,这时也有人吻她的胸部……^[3]还有人把玫瑰和项链缠在一起挂在她脖子上,对着她的脸撒玫瑰花瓣。还有一名激进者拿着玫瑰,朝她的肚子地猛戳去。玛丽娜双眼含泪,却没有打动观众的善念。随后便不断有人用钉子、剪刀等尖锐且具有杀伤力器具,恶意地划破她裸露着的皮肤。

那不勒斯画廊主卢西奥·阿梅里奥(LucioAmelio)给阿布拉莫维奇照了一些拍立得照片放在她手中展示。^[4]这期间,阿布拉莫维奇的视线一直望向远方,穿过她面前的那些人。这种空洞的眼神煽动着观众对她做出更为极端的行为。眼神的接触也许可以提示他们阿布拉莫维奇的人格和如此行为之后的责任。当有人用上了膛的手枪放在阿布拉莫维奇的手中指出她的

头时,压抑的道德危机在人群里的派别对抗中变得激化了。千钧一发之际,被人夺下手枪,救下阿布拉莫维奇一命。她最终还是完成了她的六小时。这六个小时的行为艺术表演,让玛丽娜全身满目疮痍,惨不忍睹。麻醉结束后,她起身缓慢走向观众时,之前的施暴者都一个个迅速逃离,没有留下一句道歉,只担心自己会遭到报复。这样不设任何防备的行为表演,不仅考验了艺术家的决心,也在试探着公众的道德底线。表演过后,阿布拉莫维奇眼中噙着泪水,内心充满恐惧,她在后来的访谈中说道:“一旦你把决定权交给公众,离丧命也就不远了。”

2、作品《韵律0》背后所揭露的现象

2.1 从法律和道德对行为的控制、约束角度分析

2.1.1 从法律对行为的控制角度分析

法律可以消除纷争和混乱,保持和提高人类社会的组织化程度。通过法的规范,法定的权利义务,为人们指示行为的方向,指出怎样的行为是正当的,是应该受法律保护的权利,怎样的行为是不当的或者是必为的义务,否则,就受到法的制裁或者取缔。^[5]

这一次的行为艺术,在观众的不同阶段的行为的变化中,接受法律控制的“度”也在不断地转变。首先,每一个观众,都是在法律控制以内的,他们都和常人一样,在认真遵守着相应的规章制度、在法律方面也有着一定的自我认知,但当阿布拉莫维奇在艺术开始之前告知了观众:可以对她做任何事情,并且她将会承担一切责任的时候,这实则就是解除了观众对自身的法律控制,漠视了法律,并且让观众处于一切制度外。此时的观众,也就自然处于一种不受一切法律制度束缚且彻底“自由”的状态。

阿布拉莫维奇事先将自己麻醉。行为艺术表演开始后,观众从最初带有善意的“戴花冠”,再到具有试探性和侵犯性的“拿口红在她额头上写字”,再到完全不惧地“拿上了膛的枪指向她的头”的过程,就足以充分体现了当现场的法律控制被阿布拉莫维奇解除后,道德的约束作用也随之减弱。与此同时,在侵害程度加深的时候,若被害人丝毫不反击,这就缺少了一种惩罚性的控制,观众也就随之大胆利用这点不惧被法律制裁的观念,行动变得更加大胆,越轨的行为也更加频繁。

本着对“伤害他人就要承担后果”的法律常理认知,当麻醉失效后,阿布拉莫维奇起身缓慢走向观众时,观众中的施暴者一个个迅速逃离。这是法律的控制力产生了作用。而此刻伤害过阿布拉莫维奇的观众内心的法律控制影响使他们畏惧遭报复,以及承担刑事责任。

在物质社会,法律不可或缺,法律可以在一定程度上控制人们的行为,让社会有公正、有秩序可言,人们一旦失去法律控制,将会扰乱整个社会的秩序平衡。

2.1.2 从道德对行为的约束角度分析

在观者作出一系列伤害艺术家的行为过程中，同时存在善意的人为她擦拭口红印、水渍，也有人当艺术家被丧心病狂拿枪顶住头部准备开枪之际，站出来阻止。这是人心里存在的道德在发挥作用，阻止者知道，开枪杀人这件事性质的严重性和所面临的危害性，因此迅速出手阻止持枪人。而在此危急关头，之所以道德控制手段能够发挥作用，是因为它是人的在成长过程中潜移默化被养成的意识，这种意识能够在特定时间点或状况中被激发出来，从而起效。因此，在特殊的情况下，这种道德约束便能够立即生效。但伦理道德的性质和法律不同，它不具备法律的制度性和对人的强制性，更偏向是一种教化观，仅对大部分接受过一定教育的人群奏效，但由于每个人接受教育与否，或是接受教育的程度不同，这种道德的约束力并不适用所有群体，因此人心存善并非存在于大多数。

道德观念在人群中存在的不确定性和不稳定性，其约束力发挥的作用自然也更细微，当部分道德观还未在心底扎深根的观众在不受一切控制因素的束缚，从而“自由”伤害他人时的快感时，自然将自己心中仅存的一丝道德观抛之脑后。此时的他们，心中的“恶”越过了“善”。

经此次行为艺术，能够清楚看到：失去了法律管控、道德约束的人们，只要其中有“恶”的心理或行为出现，并且未得到严惩，那么“善”就有机会被“恶”引导而做出一系列恐怖的事情。

2.2 从心理学角度分析

2.2.1 责任分散效应的体现

责任分散效应是指在现场旁观者的数量影响了突发事件中亲社会反应的可能性。当旁观者的数量增加时，任何一个旁观者提供帮助的可能性减少了，即使他们采取反应，反应的时间也延长了。^[6]《韵律0》中，在有人开始作出伤害艺术家的行为时，并没有人主动出来制止，而是选择观望。这时责任分散效应在观众群体体现出来，这正是因为在人们在不同场合，援助行为也随之不同。在有着众多人群的行为艺术现场，帮助他人的责任

是由大家分担的，因此此刻的观众们几乎意识不到自己的那一份责任，也并无未帮助她人而生成愧疚感。

2.2.2 破窗效应的体现

“破窗效应”是指如果有人打烂了一扇窗户，而这扇窗户又得不到及时维修，别人就有可能受到示范性的纵容去打烂更多窗户。^[7]《韵律0》的进行过程中，一开始只是有观众用口红在阿布拉莫维奇脸上乱涂乱画，但因无人制止，后续则是演变为拿玫瑰朝她的肚子猛戳去；用钉子、剪刀等尖锐且具有杀伤力器具，恶意划破她裸露着的皮肤，使得阿布拉莫维奇全身满目疮痍，惨不忍睹，最后甚至有人用上膛了的手枪顶在阿布拉莫维奇头部。这一系列变本加厉的行为将破窗效应体现得淋漓尽致。在一开始有人伤害艺术家的时候，没人及时站出来制止，就会导致接下来一系列变本加厉的伤害行为“顺利进行”。

这次行为艺术在没有任何约束且被允许的情况下，人们的各种心理效应随之被开发出来，人性的“恶”直接暴露无遗。若不是众目睽睽之下，相信阿布拉莫维奇也早已被当做祭品一样被“献祭”了，这也体现出：当人们失去了法律的管控和道德的约束且尝到了甜头时，心中的“恶”则会被无限放大。永远不能给予恶自由。必须把人性的“恶”从根源中掐断。

3、总结

“在当代的艺术创作中，除了创作者和观众之间的能量传递，不应该掺杂其它东西。”玛丽娜·阿布拉莫维奇为艺术的创作开创了新的表达方法和形式，大胆冲破传统的壁垒，不畏惧世俗的目光，挑衅本身的极限。在对当代社会现象的探索中，《韵律0》则完美反映了当代人心的善与恶，要想拥有保证社会的和谐性，就定不能缺失法律的管控和道德的约束，一旦一切制约都消失，让人们处于一种毫无束缚的状态，人性的恶便会随之暴露无遗，从而具有报复性地做出一切越轨行为，无视生命和道德，彻底扰乱社会秩序。

参考文献

- [1] 孙睿. 观念与视野：当代艺术设计中的身体 [D]. 南京：南京艺术学院, 2019:7-8.
- [2] 禹倩文. 行为艺术表演《节奏0》背后的社会学思考 [J]. 新闻研究导刊, 2017,8(13):37-38.
- [3] 同 [2].
- [4] 詹姆斯·韦斯科特. 玛丽娜·阿布拉莫维奇传 [M]. 北京：金城出版社, 2013:65.
- [5] 赵保元. 法律控制论浅说 [J]. 当代法学, 1987(04):52-53.
- [6] 责任分散效应 [J]. 中国安全生产科学技术, 2019,15(02):2.
- [7] 破窗效应 [J]. 前线, 2016(05):20.