

——2012年第九届上海双年展

Reactivation—the curation of biennial

上海双年展组委会 Committee of Shanghai Biennial

“重新发电”是本届双年展的主题。这个主题的形成和上海双年展的迁址、上海当代艺术博物馆的创建息息相关，它天然地对应着对原南市发电厂、世博会“城市未来馆”的改造和重启。本次主题的对应性和契合度可能是历届上海双年展之最，它是一种回溯，也是一种展望，是一种隐喻，也是一种宣言。这座建筑的文脉，内在地包含了继往与开来，涅槃与再生等一系列议题，展示着能量聚散与历史盛衰之间深刻的联系。它曾是城市能量的发动机，是物理能量的发电，那么今天，它要转而成为城市思想的策源地，变成文化能量的发动机。它充分调动了城市的记忆和世博的资源，扣准了中国工业摇篮的命脉，承载了当代资源变革的使命，形象地表达了上海双年展和当代艺术博物馆作为思想策源地、能量发动机的意义。

#1

发电”并不只是把发电 搬到远离城市的地方，也不只是简单地关于思想能源的诗性阐发，而是对于我们的生存方式的资源性因素的反思。旧电厂重新启用的时刻，它所输入我们的社会网络中的，并非传统的电能，而是一种激活共同体内在能量的精神脉冲。

前现代粗朴的能量采集方式受制于地理、气候、资源的限定性供给，但远在资源尚未发生欠缺之时，东方已经发展出内省式的能量发掘方式，东方的圣贤向内挖掘自身的潜在能量，表现为气功、^①等内在修炼方式，这是一种思想来电、精神来电。

现代以来，尤其西方对能源的获取方式是对外寻求，向远方寻求。人类不停地探测，圈地，开采，分配，消耗，再向更远方和更深处探测。当前这依然是最主流的方式，并引发能源战争。而新能源的寻求，尽管加上了环保主义叙事，并不能免于资源的不平均分配。关键是人类依然遵循向外探求的道路，向更深的地层和海底、更远的外太空进行探测，并纳入资本控制的

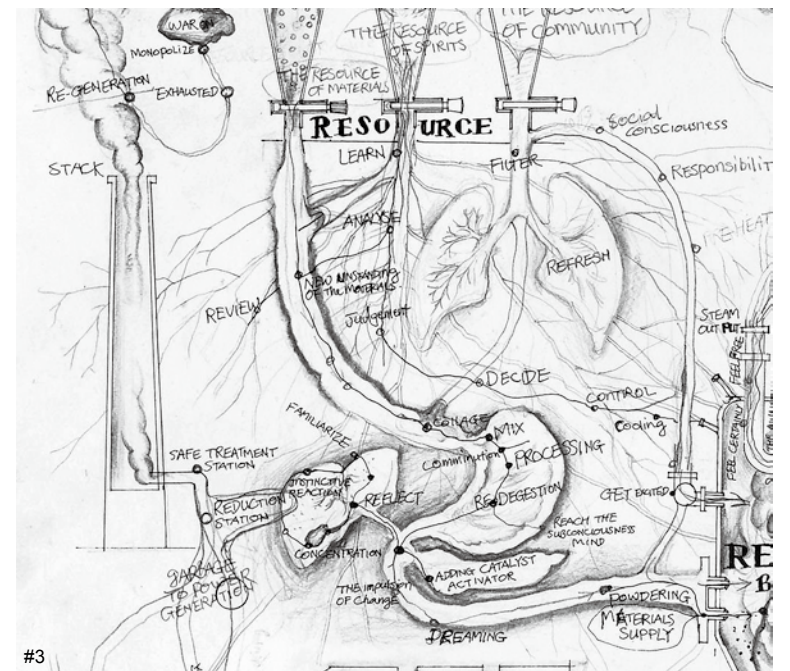
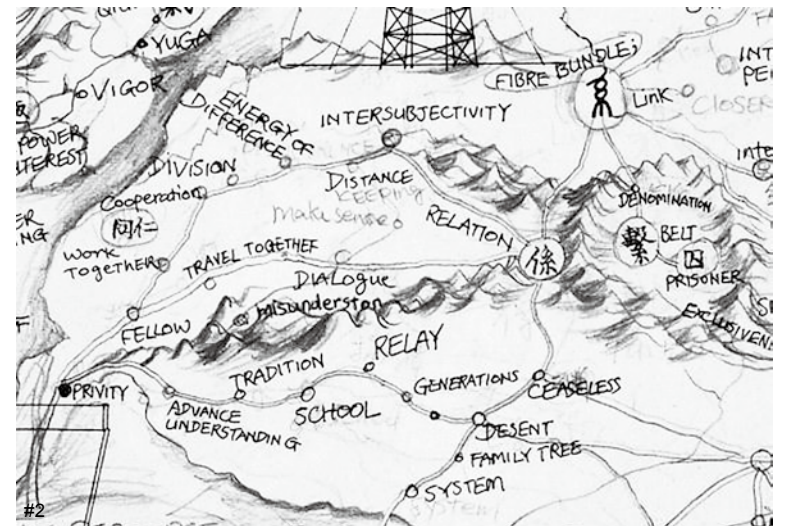
轨道。在这种逻辑下，甚至用心良苦的生物柴油炼制计划，也会引发世界粮食价格上涨，成为一些地区饥荒的重要因素。而我们将一再地陷入未来学狂热与末世学焦虑的极端情绪的纠结。

共生即能源，他人即矿藏。我们必须重提另一些能量来源的方式，即从共同体的关系中寻求能量。就像我们儿时寒冷的冬季，并不总是烧煤生炉子取暖，而是互相挤靠。能量不是等待被发掘的秘藏，而是来自共同体意识。他人与我们的差异，成为我们能量的源泉，因此保全他者、保卫社会，才是真正可持续发展之计。只有与他人共生，各民族共生，文化才能有多样性。也就是要制造一个和谐社会，制造一个生态的发展模式，制造一个全民共享的格局，它揭示了文化关怀和生命能量的核心，也强调了多种文化共生共荣的国际命题。

能量从共处的方式中孕育出来，因此我们关注那些“发电机型”的艺术家们和知识生产方式。世界各地都有这样的一批艺术家，他们不只是用物品的生产来消耗资源，而是把他们的工作作为发电机，向他们所处的网络输出能量。他们建立自己的共同体，探讨能量的分享、转化和配适、共振和放大，在他们的活动中诱发出社会环境内在的活力。他们工作在田野、街头和社区，将个人的创造性劳动编织在社会能量的重组之中，为此随时准备突破现有的艺术概念与体制。这些具有总体艺术倾向的艺术工作，贯通了个人与群体、他者与自我、劳动与创造、日常与奇迹，这是我们关切的核心。

主题展将由“溯源”、“复兴”、“造化”和“共和”四个板块组成。这四个板块分别关注作为社会动员者的艺术，作为历史的重访者与重写者的艺术，作为能量的变压器与转换者的艺术，以及作为社会组织者的对话和交往的艺术，以此形成一条主题链。

这部分是关于文化与思想资源的回溯与转型。主要关注各地的艺术教育、开放学院、教育戏剧、以及作为教育者、动员者的艺术家的个体工作。这些发电机一般的艺术活动成为社会转型的原动力。这部分艺术家作为社会能量的输出者往往有着较大的影响力，同时还经常兼任策划人和教育者的身份。这个部分集中了多位影响力巨大的各地艺术界导师级人物，包括已故艺术大师。

这部分是关于文化和历史遗存的涅 与复兴。将主要聚焦于废墟再生，各地工业遗址和社区改造，手工艺复兴和乡村建设等，展示世界各地对历史的重访和重塑的努力。并且通过重新进入日常生活，将艺术运用于日常实践，激活改造生活的努力。历史和日常生活的引入重新激活艺术，艺术的引入重新激活历史和日常生活，这样形成一种双向的活化的结构。这个部分主要由项目类型的作品，以及年轻艺术家的日常生活组成。

这部分是关于当代生活和文化生产的转换与化成。艺术家把自身的工作

转变成能量生灭、聚散、转化的检测仪与变压器，他们在末世学与未来学的张力之间，如同改造哥亚号舰艇一般，从未停止。他们的工作，成为与造化平行的过程。主题展的这个板块将做成一系列个展，呈现一位艺术家一件以上的作品。现有的各种国际双年展经常出现每个艺术家作品一点水地去语境化呈现的弊端，系列个展将对此作出回应。同时，整个主题展的结构因为这个部分呈现出更好的节奏感。能够形成个展的往往是较为成熟的艺术家。

4. 共和

这部分是关于文化交流中所有人群的共振和共和。共和是能量的联网、共振，将关注艺术家和艺术家、艺术家与普通人之间如何构建活力共同体、

互相滋养和周济，展开共同劳动与创造。这种鲜活的自我组织重构了社会的基础。相对而言，青年艺术家更经常地采用工作组方式工作。因此，这个板块也将更富于青春活力。

特别展

1. 《上海方舟》

第二次世界大战期间，德国法西斯大肆迫害犹太人，慑于纳粹的淫威，欧洲多国拒收犹太难民。而在此刻，上海向犹太难民敞开了大门，使近3万犹太难民在上海躲过了艰难岁月。这些二战避难犹太人拍摄的上海老照片，包括避难犹太人中的画家大卫·布鲁赫的作品展，将展示人类如何在灾难中相依为命。这个特别展是对主题展中“共和”板块的呼应，同时也是对上海这座伟大城市的致敬。

2. 《中山公园计划》

中国传统社会以宗族血缘为纽带，社区的公共空间是宗族祠堂。农耕时代结束之后，在中国由传统社会重新组织为现代国家的转型过程中，新的公共空间形式应运而生，遍布中国城乡的中山公园无疑是一个典型的案例。它们往往集政治记忆、休闲景观、文化娱乐等功能于一体。中国

各地的中山公园创设于1927年孙中山逝世后，各地纷纷把私人花园、前朝皇家苑等改造为公园，这本身是把家族血缘认同转换成国家认同的一个过程。在中山公园纷纷兴建的过程中，中国的“百姓”转换成了“公民”。对中山公园的研究势必扩展成为对于中国近代历史和文化变迁的深入思考，尤其是对于现代化进程中的视觉文化塑造的思考。

此次纳入上海双年展框架中的中山公园计划，将先于上海双年展正式开幕时间，从闽西客家堂开始，在这里展示海外华人艺术家的家国记忆，然后向东到达闽南漳州、厦门、泉州城市群的各个中山公园，分别展示台湾艺术家和文化人在电影、音乐、视觉艺术等不同领域的创造能量。再向东穿越海峡，在台中、台北等城市的相关机构展示大陆艺术家的创作。最后在上海双年展举办期间回到上海中山公园。这个中山公园计划是对沿途城市人民记忆的采集和对于族群认同的古典技术与现代技术的反思。它对应着主题展的“共和”与“复兴”中对历史回访的重要性的强调。

城市馆

城市馆模式的采用是本次上海双年展的重大举措，并将为此后的上海双年展探索作为常规模式的可能性。此次将城市馆模式纳入上海双年展的框架，是上海双年展固有的问题线索的逻辑推进，同时也是新的当代艺术博物馆空间所提供的物理可能性。

本次双年展我们将优先考虑所邀请的城市和上海本身的关联，同时也会关注这些城市和“重新发电”这一主题的关联性，甚至一些名声未必显赫的小城市也可能纳入视野。操作模式上将采用和相应城市的文化组织机构合作的方式，在上海当代艺术博物馆内开辟城市馆展区，或落实在上海其它艺术场馆空间。目前，这一构想已经得到不少重要城市的相关合作机构的积极响应，如：阿姆斯特丹、奥克兰、巴勒莫、柏林、德黑兰、温哥华、苏黎世、伊斯坦布尔等。

I #1-4 2012上海双年展现场