

艺术 · 潜力 Art · Potential

The True Silent and Transcend
The Zen of Japanese Artist Shinji Turner Yamamot

真实的闲寂与超然

——日本艺术家山元（特纳）伸二之禅

My creative journey centers on the search for and affirmation of manifestations of universal connections between mankind and nature. In their seemingly random encounters, I seek to find something beyond the accidental, the hidden. When we are conscious about the existence of these infinite connections, we emerge from our anthropocentric view of life and move into a holistic view. In doing so, we are freed from the limitations of death.

■ 罗宾·苏瑞 编译：徐湘怡 by R A Suri Editor and translator: Xiang Yi

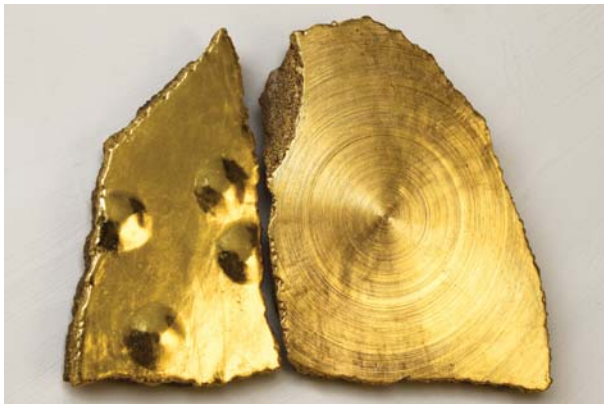
瞬息，内敛与自然的本真也许是形容 Shinji Turner Yamamoto 山元（特纳）伸二艺术作品最贴切的词汇。他大部分的观念性雕塑创作看似有些许怪诞，但都是基于他本人对自然性、存在性的深度思考，同时也是源于万物有灵主义与超意识主义二者之间的震颤。

作为一名日籍艺术家，他有很多在不同国家创作生活的经历，最为重要的是他在美国生活的五年。也正是这五年里因远离故土所产生的疏离感与类似流亡的生活经历，使他对艺术创作观念性的阐释与作品形式驾驭得更为游刃有余。有机的装置性作品和日本传统宗教组合而成了尺度巨大的“空中花园”系列作品。在极简抽象主义基础上的禅宗引发了多元化的视觉盛

宴。Shinji Turner Yamamoto 认为无论是瞬间性还是自然性，其对艺术创作灵感与个人的哲学观都有同等重要的作用，这也是他抽象艺术创作的源泉。他通过具有鲜明自我潜意识特点的作品来否定理性主义的范式，与周围环境产生深度对话。他作品的观念性出发点虽是抽象的，但仍是在一种近科学化的模式下对创作客体进行掌控、创作、表达，与作品本身的内涵延展性产生共鸣。

这种超现实主义与超意识主义在他初期的作品就有所体现，后期他更是坚决地朝向潜意识主义发展。社会与文化的差异在他的作品中留下深深的烙印。他以个人的内心体验及某些哲学信仰最大限度地表现艺术作品的真实性，充分诠释“闲寂”

与“超然”这两大主题。这不仅是由于他丰富的生活体验，经历地域文化的多样化，更是因为他具有超乎常人的思维与勇气，对其自身原有文化背景，观念思维模式进行自我怀疑。

作为一位观念艺术家，他融合自己对宗教信仰的不断思索，灵活运用建筑材料如绳索、木材、树木和鎏金技术（他

在欧洲期间的主修科目之一）进行创作。这种宗教性的思考正是他创作绵绵不断的推动力。作品看起来像经历了某种宗教仪式，呈现出剥离了文化语言符号的静默的自然之美，所要传达的实际上就是某种禅宗的思想：发现，移接，创作，深思后，再发现……

禅的实质即一切都是精神性的存在，“心外无境”。禅是无，禅是有，禅是实，禅是虚，禅是天地万物，禅是离语言对待的，是不可说的，一说即不中。在信禅人的心目中，花不一定是红的，柳不一定是绿的，他们从否定的层次去认识更深的境界。禅语是不合逻辑的，但它有更高的境界；禅语是不合情理的，但它有更深的涵意。

日本的禅宗最推崇的是先验的孤绝，在日本文化用语叫作“闲寂”。它的真正意义是“贫困”，消极一点说就是“不随社会时尚”。之所以称其为“贫困”，是因为它不执着于一切世俗的东西，诸如财富、权利、名誉等等。而且，在这种“贫困”人的心中，他会感到有一种因超越时代、社会而具有最高价值的存在——这就是“闲寂”的本质构成，犹如三国时期竹林七贤处于深山笑看世事。禅的思想在某种程度上为 Shinji 的“空中花园”系列提供了灵感，作品呈现出了高度的有机和自然，但艺术家的明显意图是反驳人类对环境的残酷破坏和人与自然平衡的遗失，亦是人与自然的脱离。作品的宗旨是从微妙的差别中求证自我，从自然中提炼自我并对人生的过程加以充分的肯定。

也正因为如此，他的作品看似单纯，其实暗含了一定程度的内在实质：在历史的长河中，对人类内在心灵以及人与环境的关系的探索是永恒的主题。Shinji 的作品有种含蓄的张力，似一出无声的戏剧。能够精准地控制作品的微小细节或是掌控不同材料特质的同一自发性，作品表面的润色和强烈的主观创作意念，这些共同使人在视觉感官上陶醉其中，回归到源点——宇宙间的天地万物。

在 Shinji 的眼中，每个生命都有自己的守护者或者说成是居住者。在日本民俗文化中：河流、石头和树木每一样都是有意义的生命存在体。每一个生命体都值得尊敬。禅以静默打破一切，日本宗教信仰生命体精神的永生，基于这两种力量。Shinji 有意或无意识地表达着他的思考，正如他摆脱自身的固有经历一样，抛弃那些无意义的文化包袱与过往，重新审视自我。

忽略掉国籍身份或思维的颠覆，艺术家在创作的那一刻完全释放了自我，不再有身份与心理的界线疆域：身处美国与日本的双重文化背景，在工作室内的 Shinji 显得十分的从容自如，当问及万物有灵论的重要性时，他的回答是国家政权统治下的文化是空洞的。他说，对于短暂瞬间与自然起源的创作方面其内质是相同的。关于对作品的诠释，他似乎很少关注外界的评价，对褒奖的评论也持沉默的态度。对于那些对东方宗教哲学不甚了解的人来说，也许会出现怀疑或模糊的状态，然而对于东方人来说，“无为”与“刚直”的处事原则试图表达了一种默认的内在精神感性，独具深度的哲学观。

Shinji Turner Yamamoto 的系列作品既各具特色又彼此关联。他们都保持着一致的思想精髓：“真诚”。他真诚地对待创作材料，如他真诚地对待自己的心灵。在多数当代艺术的学院派和非学院派充斥着伪真实的浮华的时候，Shinji 的创作阐释了简单与自然之美，以至于我们会觉得它们是那么地浑然天成，丝毫没有矫揉造作。在喧哗浮夸的时代，以敏锐清晰的艺术语言最大限度地书写着“真实”！

The Poetry Reunion of Human and Nature The Creative Statement of Shinji Turner Yamamoto

人与自然的诗意团圆

——山元（特纳）伸二关于创作的自述

■ 山元（特纳）伸二 编译：徐湘怡

by Shinji Turner Yamamoto Editor and translator: Xiang Yi

“空中花园”的创作构想始于某天我在公园偶遇的一棵橡树。它被连根拔起之后，静静地躺在那里，像是在一座玻璃山丘之上睡去似的。时隔几日，当我返回原地，发现那树已不复存在，但它的根却在土地上留下了深深的痕迹——大块的土堆与坑陷。我想象着不久之后会有新的树木在这块土地上继续茂盛地生长，就像苏美尔人神话故事中的女神一般。我想要把这棵树移植到我的精神花园中去，希望它在一个崭新的理想世界静静地睡去。好似印度教中的毗湿奴神，一觉醒来，从肚脐里长出一朵莲花，花中诞生的梵天就开始创造世界。正如伊利亚德所述，如果我们与自然之物都来自同一个母体，我们是双生儿，我们就不会生死相隔。就如同很多连体儿般，我们应该在一起。在我的作品“空中花园”中，我尝试着愈合我们与自然之间的伤口，以一种全新的视野看待整个宇宙。

找寻树木的路程为期两年。当一颗活着的白桦树与一颗已经死去的枯干白桦树互相颠倒着放置时，这看似轻松，但作品的实施过程颇具难度。在辛辛那提州美术学院雕塑系学生的协助下，我们运送和装置树木的根与枝条，使之成为全新的艺术作品。非常感

谢参与这次艺术创作的所有人，我们以无比强烈的热情和决心投入。这简直是个奇迹，令人叹为观止的奇迹。在这个不同寻常的场景下，在整个展览过程中与观众们一同分享它安详的睡眠。这棵树稍后会被重新种植在教堂旁。现在它是睡去的，但它是在等待春天的到来。

在创作“空中花园”的同时，我也在搜集一些古老教堂中的建筑残骸——那些满是尘埃与历史的碎片。它们使我不禁想起在意大利时见过的一些古建筑。它们代表了人与自然在千百年历史中的调合与坚持。在这些被损坏的物件身上有一种自然与时间的力量之美，像是散发着光芒的宝瓶。这是时间的痕迹，类似于以“和敬清寂”四字为宗旨的日本茶道。在日本的文化中，我们常认为哪怕只是稀松平常的小小石子，也会被尊敬，也有它的美。

我创作路程的中心是找寻和证实人类与自然的联系。在我们看似偶然的相遇中，我在寻找着某种超于偶遇的实质性关系。当我们意识到这种无尽联系是真实存在的时候，我们会脱离人类中心说的观念，转而走向一个全新的视角去看待身边的一切。这样做时，我们会走出死亡的困惑与限制。

在艺术创作中，我运用手工的天然颜料和材料。大自然给予我源源不断的创作灵感。比如说，在爱尔兰时我曾经画过彩虹系列，我的绘画材料是雨水，灰与煤炭，这些天然的材料允许我走进大自然，一件件作品便成为了我感受大自然的视觉呈现，人类与自然的关系也渐渐成立。

像石灰岩一样，我的作品都是一层层记忆与情感的积淀，充满了意想不到的变化与组合——是它们创造了一切。📖