

知
it is JAPAN
日

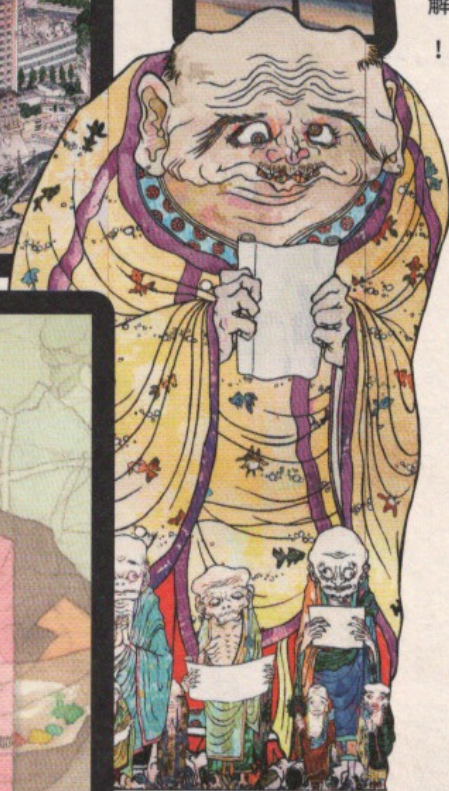
知日MOOK
茶乌龙 / 主编

35

现代霓虹艺术力特集

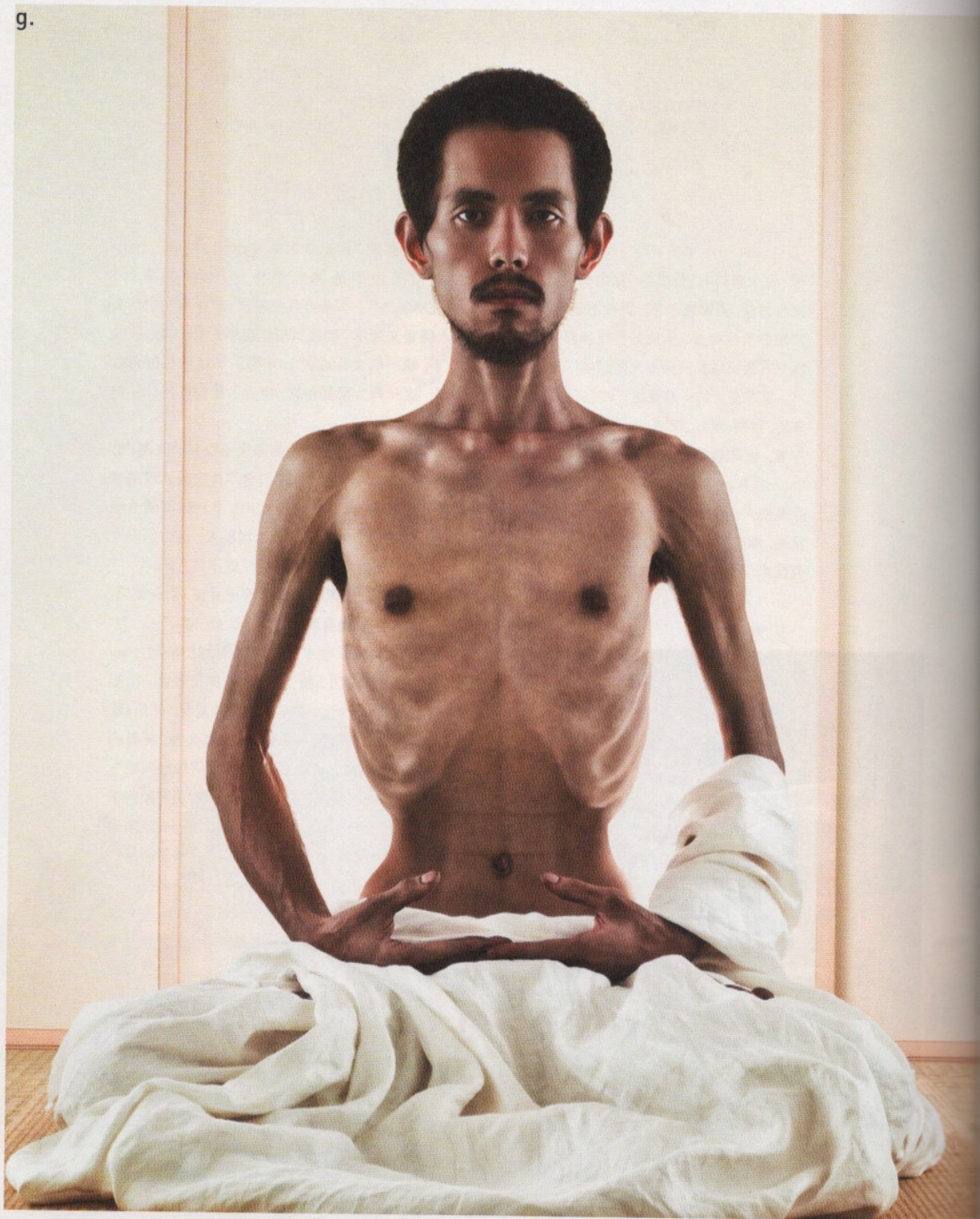

现代

谁造就现代日本的魅力？这群霓虹艺术家你需要了解！

g.

顽劣轨迹 Chim ↑ Pom

作品大赏

《呕吐的艾丽》

2005 年

伴随着男性成员的呐喊, Ellie 吞下粉红色液体再吐出的作品。Ellie 作为日本流行文化中“gal”系的时尚女性, 通过“呕吐粉红色”这一行为, 包含了现代社会“女性主义”“催吐减肥”“日式可爱”等多重含义的主题。作为 Chim ↑ Pom 的初期作品, 导入了诸如“party”等现代社会的创作理念, 具有里程碑的意义。

h.

《超级老鼠》

2006 年

“超级老鼠”是日本捕鼠业用语, 指因对灭鼠剂产生抗体, 在城市爆发性增长的大型老鼠。Chim ↑ Pom 于 2006、2008、2011 年多次在涩谷街头捕捉超级老鼠, 将其制成与《神奇宝贝》里“皮卡丘”外形相似的形象展出。核电站泄漏事件后, 超级老鼠仿佛正是核污染恐怖之下日本民众的缩影。因为人类而被迫进化的老鼠, 反被人类捕杀, 这种荒诞和讽刺也是 Chim ↑ Pom 想要传达的。

i.

性欲电气变换装置

2007 年

事先在报纸广告栏刊登色情广告并附上电话号码, 看到广告的陌生男性打来电话, 电话信号被带有传感器的装置感应, 进而发电使电灯明亮, 由此实现了抽象的性欲的“可视化”。此装置在申请专利。

h-j.

© Chim ↑ Pom
Courtesy of the

artist and MUJIN-
TO Production,
Tokyo

悚”。在这种理念之下 Chim ↑ Pom 不断进行新的尝试,探索着属于自己的“语法”。他们依旧乐于把自己作为媒介,但同时试图把传统的艺术手段与新的表现方式结合。《让广岛上空炸一下》中的飞机云,作品《ellieZABETH》中的地雷,《PAVILION》中 PARCO 百货商店的标志,《真实千羽鹤》中鹤的标本,乃至向冈本太郎《明日的神话》致敬的画作,Chim ↑ Pom 逐渐找到属于自己的表达方式。不是被传统艺术的招安,也不只局限于身体表达,当初年轻生猛而略显手足无措的 Chim ↑ Pom 变得更加“会玩儿”。

让广岛上空炸一下

就是这样百无禁忌的 Chim ↑ Pom,因为作品《让广岛上空炸一下》,从小众走进大众的视野。让我们来简单梳理下事件经过。

2008 年 10 月 21 日,飞机云在广岛市中心上空写下“ピカッ”字样,引起市民团体和原爆受害者协会的不满。

10 月 22 日,此次活动的支持者广岛市现代美术馆馆长及财团理事表示“需要顾及受害者的感情”,Chim ↑ Pom 与美术馆进行沟通。

10 月 24 日,在广岛市政府,Chim ↑ Pom 队长卯城当面向原爆受害者代表团体商谈并谢罪,之后市政府和美术馆也公开致歉。

10 月 25 日,Chim ↑ Pom 谢罪次日,中国烟火艺术家蔡国强在原爆纪念馆附近的河岸上点燃了黑色的烟火,表达了“对原爆的牺牲者们的哀悼,对和平的祝愿”,此事也在全国范围内进行报道。

由艺术行为到公共事件,事情似乎有了一个很“日式”的结尾:道歉。道歉的缘由也相当暧昧地被解释为“事前没通知”。

“Chim ↑ Pom 应该谢罪吗?”

“《让广岛上空炸一下》和蔡国强的《黑色花火》有什么不同?”

“为什么关于原爆的话题是不可说的禁忌?”

一系列的讨论行为,给沉寂的日本艺术界带来了一丝活力。

广岛事件之后,Chim ↑ Pom 与原爆受害者及相关团体结成了亲密的关系。两边所希望的都是这段历史可以被直视、被铭记,因为比起敌意,漠视才更为可怕。原爆是日本现代史最重大的事件之一,而以此为题的艺术作品却没有应有的数量。原爆首先是全人类的悲剧,在日本社会语境下,它背后又包含着一个国家的战争回忆。如何直面历史,新一代艺术家有着更为开阔的视野和更强烈的社会责任感。

讽刺的是,2011 年福岛核电站泄漏,日本又再度陷入核恐怖之中。在广岛事件中身处舆论漩涡的 Chim ↑ Pom 身先士卒,前往被封锁的警戒区进行诸多艺术企划,希望给灾难中的国民以鼓励。

被问起“艺术可以改变社会吗”,Chim ↑ Pom 表示:“我们不是政治家,如果说政治可以改变社会,那艺术恰好证明了人性是不会变的。这个问题不如反过来问,社会能够改变艺术吗?”

艺术还是胡闹?只是恶童 Chim ↑ Pom。

g. Chim ↑ Pom
《Making of the 即身佛》(Making of the 即身仏)
2009
摄影:梅川良满
© Chim ↑ Pom

Courtesy of the
artist and MUJIN-
TO Production,
Tokyo
成员稻冈求进行即
身佛实验,减重 18
公斤,并将自己作为
雕刻展示。

m.

l~n.
© Chim ↑ Pom
Courtesy of the

artist and MUJIN-
TO Production,
Tokyo

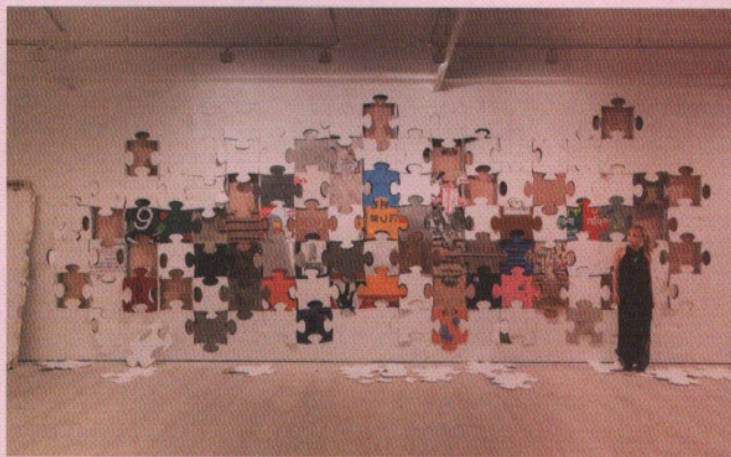
《REAL TIMES》

2011 年

日本 3.11 大地震过去一个月，Chim ↑ Pom 于 4 月 11 日踏入空无一人的福岛核事故警戒区，登上距离福岛第一核电站约 700 米的东京电力展望台，当时的放射量约为每小时 199 微希沃特。展望台可以观看到冒着白烟的 4 号机和有大量受污染的水排入的太平洋。成员在白色旗帜上，用喷漆画出日本国旗“日之丸”，随后把旗帜上的“日之丸”转变成放射标志，并模仿人类登月时展旗的行为，在展望台展示了这一新的旗帜。当时海内外并没有关于警戒区内情况的报道，Chim ↑ Pom 这次企划有着多重意义。

It's the Wall World 2014 年

在美术馆的白色墙壁上挖出小片拼图的形状，与其他地方切出同样形状的墙壁交换的企划。美术馆的墙壁作为空间的一部分，产生了世界范围内交换的可能。其次，美术馆内集中了世界范围内不同场所、不同材质、不同历史的“墙壁”，共同形成了一幅规则的拼贴画。

n.

涩谷一带游玩的“gal系*”女孩。高中时作为课程的一部分，参加了横滨三年展现代美术国际展览。展览上 Ellie 遇到了会田诚的作品，一时惊为天人。虽然外表是“gal”，内心却是喜欢太宰治、三岛由纪夫、坂口安吾的文学少女。Ellie 心中，会田诚的影像逐渐与这些文豪重合，以至于后来经常参加会田诚的座谈会，并成为他绘画的模特。

以乐队的形式 做艺术

Chim ↑ Pom 的前身是卯城龙太和林靖高等人发起的“普通研究会”。研究会并没有明确主旨，比起艺术集团，它更接近一个松散的青年团体。里面聚集了各种奇怪的无职业者和打零工的年轻人，稍不留神已经发展到 30 多人。这样一个聚集了怪人的“普通研究会”，以“活动”(event)为名，举办日常饮酒聚会，碰到成员生日就做个好玩的企划，即使在来了许多正经人物的会田诚家里举办的展览上，3 天的时间里也仍是喧哗嬉闹，混乱异常，好似 20 世纪 60 年代的嬉皮聚会，一时竟梦回拉斯维加斯！

在这样自由的氛围下，研究会热心于艺术的几人结成了 Chim ↑ Pom。他们仍拒绝被贴上“艺术团体”的标签，说自己“比起艺术团体，更接近

* gal 系，gal，即日语中的ギャル，词源是英文中的 girl，起源于 20 世纪 90 年代的涩谷街头，这些在涩谷闲逛的年轻女孩，除了夸张的妆容和服装外，黝黑的皮肤、茶色的蓬松发型是她们的最大特色。

C.

朋友们一起玩乐队的感觉”。他们在自传性作品《艺术实行犯》(芸術実行犯)中对这种最初的“冲动”做出解释：

“最初只是想做有趣的事，但‘有趣’到底是什么？”

如果只是‘出格’，比我们过分的人还有很多；‘搞笑’的话有专业的搞笑艺人。

就这样，最初我们对‘有意思’的尝试和思考错得一塌糊涂。

不管如何，先拿起摄像机去街上吧！

我们没有艺术方面的技能和背景，没法随便

d.

c. Idea ink 03 艺术实行犯
(Idea ink 03 芸術実行犯)
朝日出版社
d. Don't Follow the Wind
设计：林靖高
标志设计：宇川直宏
Courtesy of Don't Follow the Wind Committee
在福岛第一核电站附近的归还困难区域进行汇集多国艺术家的国际展。由于展览在被隔离区域，因此在未来解除隔离之前，无法看到展览全貌。

アートの空を 「ピカッ」とさせる 悪童 Chim ↑ Pom

在艺术的上空炸一下

恶童 Chim ↑ Pom

cchiin / text Chim ↑ Pom / picture courtesy

1945年8月6日上午8时15分,一颗原子弹在广岛市中心上空爆炸。在这场人为的浩劫中,近74 000人失去生命,75 000人身负重伤,受污染土地几十年寸草不生。这朵伴随着光芒和轰鸣的蘑菇云,成了几代人的梦魇。

多年后,人们会谈起它甜腻的代号“小男孩”,会谈起美军B-29轰炸机驾驶员们喜欢的丽塔·海华丝,会谈起阿伦·雷奈《广岛之恋》里异国男女的隐秘欲望。广岛的梦魇更像一部B级片,人们谈起它,语气里夹杂着恐惧、讶异、猎奇和兴奋。

2008年10月21日广岛市上空,从早晨7点半到正午时分,喷气机的飞机云反复5次写出“ピカッ”字样,对原子弹爆炸(以下简称为原爆)的强烈指涉不言而喻(“ピカッ”音:pika,用来形容“发光、发亮”的样子,日本民间称原子弹为“pikadon”)。这一行为的发起者是年轻艺术家团体Chim ↑ Pom,他们用相机记录下这一场景。这张名为《让广岛上空炸一下》(ヒロシマの空をピカッとさせる)的照片里,和平纪念公园、原爆纪念馆,和蓝天中的“ピカッ”的诡异组合,仿佛一格现代讽刺漫画,催生出无限遐思。

这个糅合了艺术、政治、原爆等多重话题的行为,立刻在社会上引起轩然大波。这次活动被市民团体和原爆受害者家属指责为“言行不谨慎”、“把原爆当作儿戏”。与之相对,会田诚、涩谷庆一郎等艺术家肯定了其反思战争与原爆的行为有积极一面,认为“艺术无须谢罪”。此次活动本作为广岛现代美术馆Chim ↑ Pom展览的先

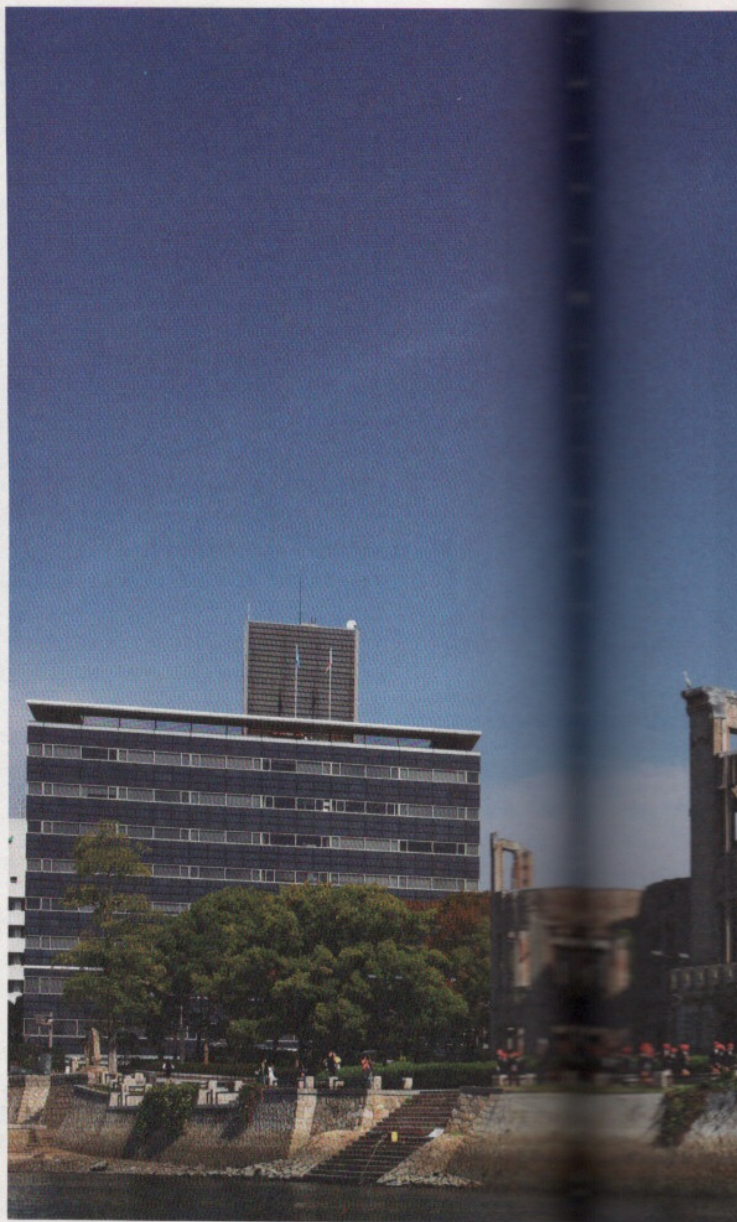
行活动,但美术馆在社会压力之下取消了展览。舆论界一时持赞赏与否定两种论调,热闹非凡。

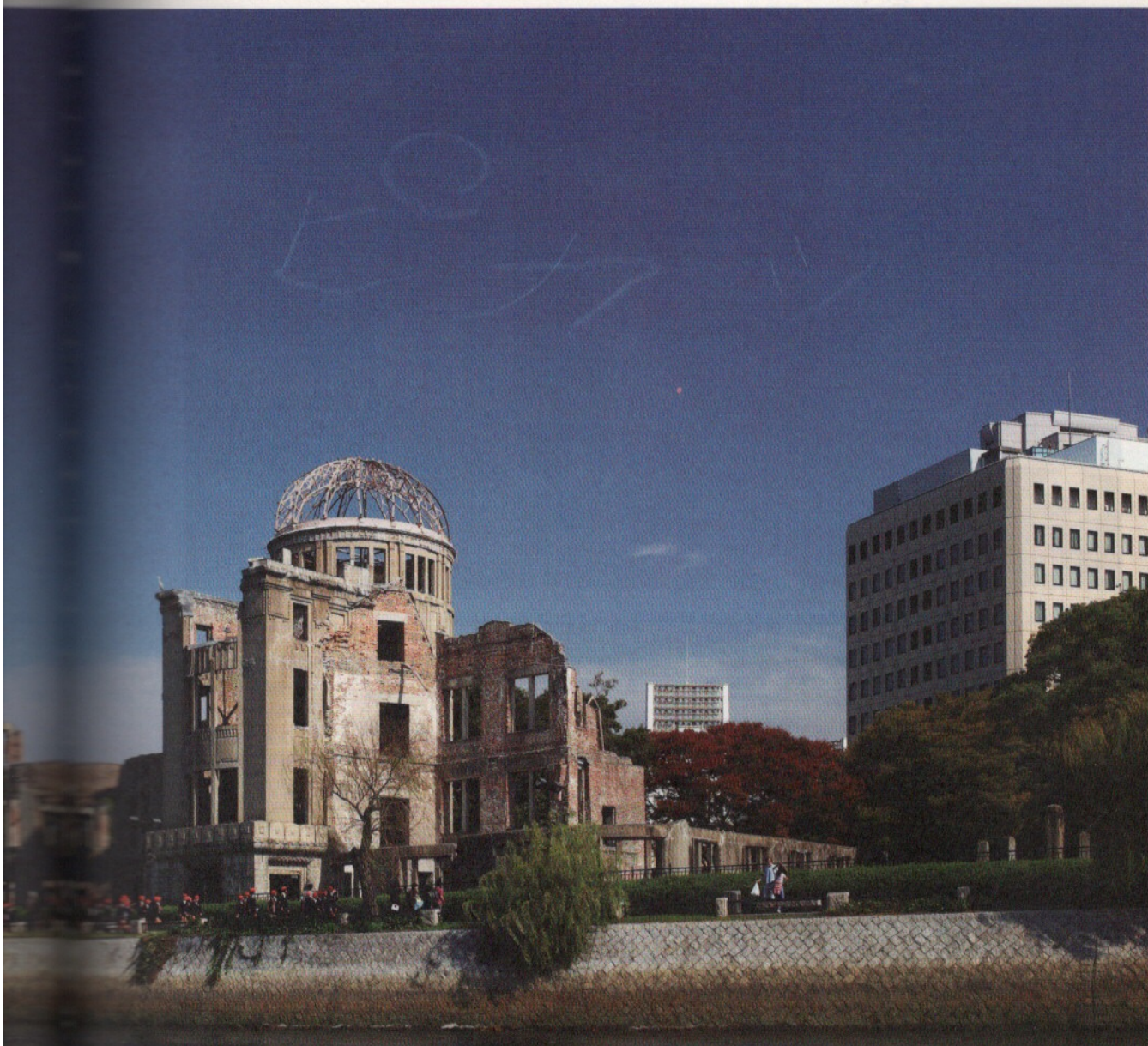
从艺术行为到社会话题,这次事件像个万花筒,照出了人们眼中的千万个哈姆雷特。

艺术,还是沽名钓誉?

艺术家,还是恶童?

Chim ↑ Pom?谁?

a.

在广岛的上空炸
一下
2009
摄影：Cactus
Nakao
© Chim ↑ Pom

Courtesy of the
artist and MUJIN-
TO Production,
Tokyo

Thank You Celeb Project I'm BOKAN 2007 年

柬埔寨多年饱受战争遗留地雷的困扰。受黛安娜王妃针对雷灾地区人民的慈善活动启发，Chim ↑ Pom 在柬埔寨停留1个月，在当地人的协助下，将成员 Ellie 的手包、钱包、iPod、模仿 Ellie 的石膏像等共7件物品，与需被处理的地雷一同爆破，被炸毁的物品在日本进行拍卖。拍卖活动作为此次企划的一部分，一反传统的“价高者得”的竞价方式，参考了艺术市场泡沫中的高价艺术品的竞拍价格，以此为基础竞价，价低者得。现场屏幕用美元、日元、柬埔寨瑞尔三种货币实时显示竞拍价格，及此价格可买入的用于支援雷区受害者的假肢数量。现场弥漫着复杂的使命感。最终竞价总额为210万日元，所得款项全部回赠给当地人民。

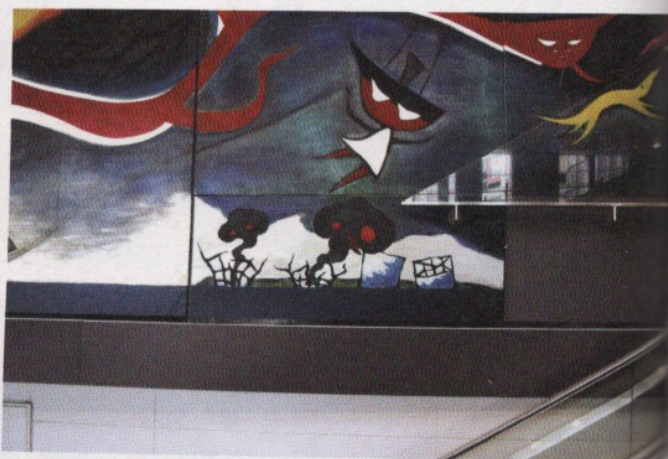
k.

Chim ↑ Pom
Thank You Celeb
Project - I'm
BOKAN
2007
摄影 = 森田兼次 |
Photo: Kenji Morita
© Chim ↑ Pom
Courtesy of the
artist and MUJIN-
TO Production,
Tokyo
在柬埔寨进行的撤
去遗留地雷的活动
《Thank You Celeb
Project》中被爆破
的 Ellie 等身大石
膏像。

LEVEL7 feat.《明日神話》 2011 年

福岛核事故之后，Chim ↑ Pom 在展示于涩谷站的冈本太郎 1969 年描写核恐怖的巨幅壁画《明日神話》（明日の神話）右下角的间隙，放上自己的画作的企划。画作为提醒生活在新时代核恐怖之下的国民，描绘了从原子炉设施中冒出的骷髅形状的黑烟画面。画作采用与原作极其相似的风格，与原作融为一体，甚至一时掀起“莫非冈本太郎预言了福岛核事故”的热议。Chim ↑ Pom 也因此次事件被涩谷警察厅重点关注。

l.

e. Chim ↑ Pom
BLACK OF DEATH
(above 109,
Shibuya, Tokyo)
2007
© Chim ↑ Pom

Courtesy of the
artist and MUJIN-
TO Production,
Tokyo
用无限接近实物的
乌鸦和乌鸦叫声, 吸

引大量乌鸦聚集在
涩谷街头的作品。

f. Chim ↑ Pom
真实千羽鹤
リアル千羽鹤
2009
摄影: 森田兼次
会场: 广岛

VACANT、东京
2009
© Chim ↑ Pom
Courtesy of the
artist and MUJIN-
TO Production,

Tokyo
Chim ↑ Pom 以无
限接近实物的方式
制作 1 000 只丹顶
鹤的计划。

说‘做个雕刻吧’什么的。摄像机又便宜, 编辑起来也方便, 谁都能上手。现在不是只凭匠人技能决定胜负的时代。但能轻易放弃靠技能取胜, 大概只有会田诚那种美术天才。”

艺术最好的一点便是它的包容性, 无论国籍、年龄、性别、形式、流派, 边界的模糊让它更为自由丰富。会田诚评价 Chim ↑ Pom 时说: “如果说 Chim ↑ Pom 水平低的话, 似乎确实如此。一般水平高的人, 因为手里有技术, 创作出来的作品充满比喻, 看起来完全成了其他东西。Chim ↑ Pom 没有技术, 反而如实地反映出世界的样子。”

“艺术”

f.

还是“胡闹”

在对“有趣”的追求之中, 2005 年, Chim ↑ Pom 完成了他们的第一个作品《呕吐的艾丽》(ERIGERO)。不是绘画或雕刻, 而是用他们认为“便宜又简单”的摄像机拍摄的影像作品。镜头下, 唯一的女性成员 Ellie 喝下粉红色液体再吐出, 这一行为反复多次, 构成了他们出道作品的全部内容。

会田诚看过此影像后表现出很大的兴趣。恰好此时, 他接到一个以“粉色”为主题的展览邀请, 会田诚觉得比起自己, Chim ↑ Pom 更适合参展, 便把他们的作品推荐给策展人。这位法国女性看过《呕吐的艾丽》后说: “这不是艺术。”

“不是艺术”, 荒诞的是, 在这一点上 Chim ↑ Pom 自身和外界似乎达成了共识。

活动初期, 没有学院派背景的 Chim ↑ Pom 更多地用“模仿”和“身体”来进行表达。比起方式本身, 所传达出的信息才更为重要。比如《呕吐的艾丽》中, 被打上“涩谷系时尚女性”标签的 Ellie, 呕吐的样子很难不让人联想到“催吐减肥”, 吐出的粉红色液体正是被男权社会审美绑架的年轻女性的无奈。以此为开端, Chim ↑ Pom 逐渐确立了社会问题和人生哲学的主题, 这种思考从创立最初始终贯穿于 Chim ↑ Pom 的作品之中。

继《呕吐的艾丽》之后, Chim ↑ Pom 发表了一系列惊世骇俗的作品。把涩谷街头老鼠制成皮卡丘形象标本的《超级老鼠》(Super Rat), 成员水野与乌鸦老鼠共同生活, 最后吃掉或制成标本的《友情? 同类相残? 两败俱伤?》, 成员稻冈在名为《生而为人真不错》的展览期间断食一个月的《The Making of 即身佛》……这些粗粝而过激的尝试, 或许是艺术界哗众取宠的常态, 永远有人会做得更出格。

Chim ↑ Pom 曾说, 艺术的醍醐味在于“惊

b.

名为“会田诚”的起点

年轻艺术家团体 Chim ↑ Pom 共 6 名成员，出生于 20 世纪 70 ~ 80 年代，2005 年开始正式出现在公众视野。与他们“艺术团体”的标签不相符的是，团队里只有唯一的女性成员 Ellie 是接受过正规美术教育的。

队长卯城龙太高中退学后在酒馆门口揽客，同时也是徒步旅行的背包客。他与副队长林靖高在高中结识，两人原本一直在做朋克乐队，因为对“朋克”的意义过度思考，徒有“乐队”之名却根本没有音乐作品。这样的奇怪状况让他们发现自己对旋律或节奏并没任何执着，比起“音乐”本身，“有趣”才是一切的出发点。于是两人很自然地转向表现形式更为丰富自由的艺术领域。在诸多现代美术家之中，遇到了会田诚的《孤独行星》(孤独な惑星 Lonely Planet)。

被成员认为“最有艺术头脑，同时也最混蛋”的冈田将孝，原本是在九州的大学念书的普通大学生，在无聊的校园生活中发现了会田诚的作品，为了摆脱枯燥的日常，怀着“(会田诚)这种

b. 对于电气游行我从来没有满足过 (エレクトリカルパレードで満足した事は一度もない) 2014 摄影：筱山纪信 © Chim ↑ Pom

Courtesy of MUJIN-TO Production, Tokyo Ellie 的首本写真集《对于电气游行我从来没有满足过》，记录了 Ellie 声势浩大的婚礼“Love

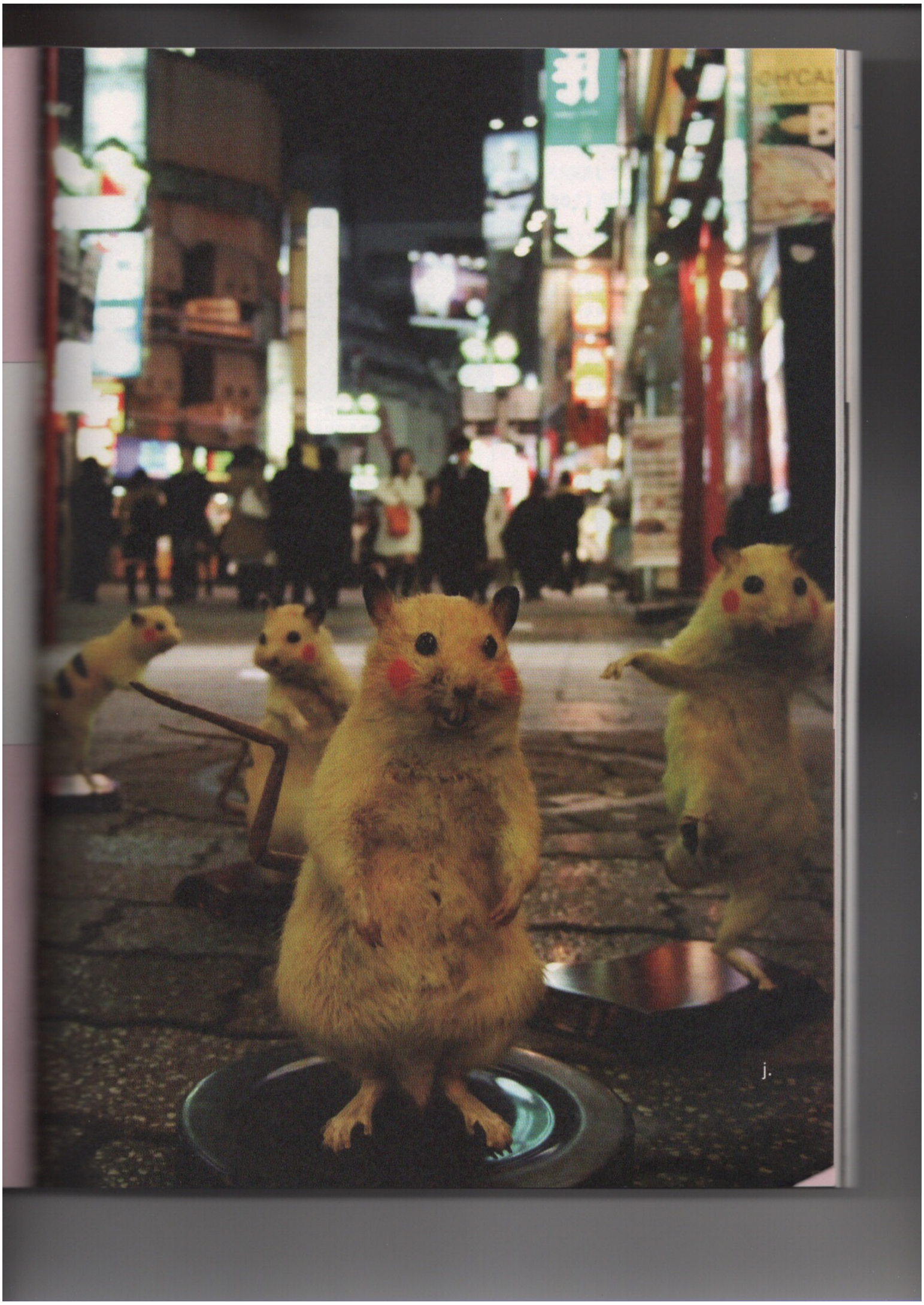
is over”，聚集了筱山纪信、纪嘉良、森田兼次等摄影家，以及参加者的活动，组成了独具 Chim ↑ Pom 风格的作品。

艺术我大概也行”的错觉，以“考入会田诚执教的美术学校”这种冠冕堂皇的理由退学，离开九州来到东京。

担当团内造型设计的稻冈求，曾为考入东京艺术大学当了 3 年“浪人”，结果仍未能如愿。原本是喜好中世纪古典绘画的艺术青年，也是从会田诚开始对现代美术产生兴趣。

水野俊纪来到东京的理由更为简单：艺术或者随便其他什么都好，只想离开老家岐阜，来这里“玩些大的”。会田诚表示身边有个“有些黑色幽默的怪家伙”，把他带到了 Chim ↑ Pom 的团队中。

团队内唯一的女性成员 Ellie，原本在“大小姐学校”上学，从打扮也很容易辨识出，是经常在

interview Chim ↑ Pom

“我们相信想象力是创造未来的力量之一。”

Chim ↑ Pom

卯城龙太、林靖高、Ellie、冈田将孝、稻冈求、水野俊纪 6 人组成的艺术团体，2005 年组成。2006 年，首次个展“SUPER RAT”在东京举行。2008 年 10 月，在广岛上空写下“ピカッ”字样的作品《让广岛上空炸一下》引起舆论骚动。2010 年，参加圣保罗双年展。2015 年，被 Prudential Eye Awards 选为亚洲最佳青年艺术家。

知日 Chim ↑ Pom 的 6 位成员，在团队中各自的职责是什么？

Chim ↑ Pom 以下简称 CP 卯城是队长，林负责包括影像在内的各种设计，水野负责身体方面的表演，冈田是策划，稻冈负责造型，Ellie 的职责就是做好 Ellie 这个人。

知日 关于“Chim ↑ Pom”名字的由来，队长卯城曾说是希望有类似“.com (dot com)”语气上扬感觉的名字。实际情况是怎样的？还有其他备选吗？

CP “.com”的说法不必认真对待。Chim ↑ Pom 的名字是 Ellie 想的，但以这个名字活动两年之后的某一天，Ellie 突然很生气地说：“取 Chim ↑ Pom 这名字的家伙是谁！”之后她还提议改叫“Desire”，完全不懂这是怎么回事。

知日 现今的艺术界，以团体的形式活动非常罕见。这其中有日本 20 世纪 70 年代~80 年代艺术团体的启发吗？

CP 成员们都觉得艺术很有趣，但并不是

受到其他艺术团体的影响才做的。过去的艺术团体，多少接受过正规的美术教育，创作自己的艺术作品的同时，跟有相同志向的伙伴聚集在一起。我们跟这些团体还是有些不同的，队内 6 人中接受过正规美术教育的只有 1 人。比起那些，更接近年轻的朋友们在一起组乐队的感觉。当然，在不断了解其他艺术团体之后，也会感觉到彼此的一些相似性，一种超越时代和国家的关联。

