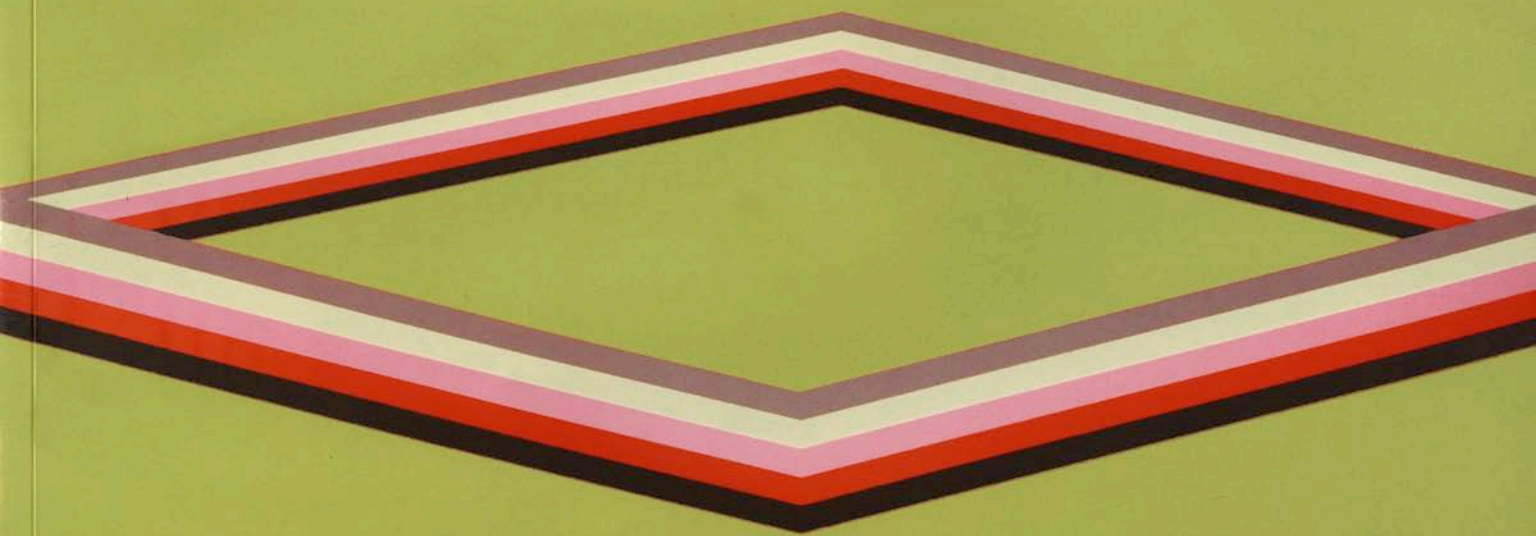

现代艺术

contemporary art

邮发代号：82-274 · 国际统一刊号：ISSN1009-5233 · 国内统一刊号：CN 51-1582/J · 定价：38元 · 2005年第1期

· 纽约艺术现在时
· New York
· Contemporary Art
· Scene

CATARINA LEITAO

卡特尼娜·莱莉(Catarina Leitao)

1970年，生于德国斯图加特，葡萄牙籍，
现在纽约生活工作。

1993年，获里斯本大学美术学士学位。
1999年，获纽约亨特大学美术与新媒体硕士学位。

采访 / 林非 编译 / 林子

编者按：

卡特尼娜·莱莉(Catarina Leitao)在作品中想表达的一个观念，就是我们都试图通过和自然相合的客观物中获得安全感和舒适感。

因为，城市居民已经脱离了野性生活，可仍强烈需要和自然进行沟通。正是现代文明对自然的疏离，让我们对自然充满畏惧和迷恋。因为，在这样的人与自然冲突的关系中，正有一种天堂的概念浮现，不管是寻得还是迷失。城市的自然被城市驯服了，都是人为的痕迹。因为，都市消费主义是一个辩证法，我们在接近自然的同时，也人为地操控着自然。

自然与现代的新关系

：你艺术中明亮和雅致的创意来自何处？

首先，我想在幽默、荒谬、黑暗中进行我的工作。

因此请记住：很多时候我都是很苛刻的。

我的创意来自于观察，观察城市里的人们如何与自然相关联。

在城市中，自然存在于公园，大的种植园，人行道上的树子，公共建筑里的草坪和花园。在人们的家里，自然存在于小块的土地上，那里有盆栽的植物，窗，花卉。为什么我们要建这些自然的复制品？它们的职责就是装饰这个城市吗？它们是城市建设中的“绿洲”吗？带着这些问题，我就开始创作了我的雕塑作品A.R.D. (2001)和“被驯服的城市”(2002)

最近我开始思考，当我们去某个国家或走进大自然时，我们通常会带相应适合的各类装置和配件。我开始研究户外运动的目录，以及相应的军用或生存装置。这些物件反映了人与自然的关系，人们总是让自己更加的安全，更加的舒适和完美。事实上，我们过度地依赖于那些我们觉得必不可少的东西，却从来没有质疑过它们的必要性。同时，我也质疑我们的消费社会，那就是，

我们经历感受的自然已经不再是自然本身，而是人造的和被驯服的自然了。

我对网上的户外产品和邮寄的目录也研究了很多，以及军事和反恐装备。绿色和棕色被用于纺织物上，我觉得很有趣，它们都是自然的表现和提炼。现在我回答为什么要用这种方法来思考：我是从雕塑和装置开始实现我的创意的。我创造一些虚拟的能唤起人们与自然相脱离的感觉的产品。可参考我的站点上2002和2001年的那些方案。我逐渐地形成一本用水彩画画的这些产品的目录，她们让我觉得很有意思，然后又将之做成雕塑品。

这种思考的方法不仅是我多年前自然形成的，同时我也意识到这种方法的经济节约。少则优。在一张纸上谈很多，变得越来越重要。

∴ 在你的日常生活中，是以什么样的方式来亲近自然的呢？

我住在纽约这个大城市，总是会有走出去的欲望，去亲历自然。那也是我开始这方面工作的原因。

∴ 你是素食主义者吗？

不是，我吃鱼和肉长大，我很喜欢吃肉，并觉得这对我有益。我试着吃有机肉，我很反对人们对待动物的方式，也很反对那些生活用品工厂生产肉、鱼的方式。

∴ 你怎么理解“和平”这两字？你对于和平有什么不同寻常的理解吗？例如，感觉在你的画里有种“流动的和平”，或者说是一种积极的和平。

因为对士兵们总得带着的救生包裹很感兴趣，所以我就开始画士兵了。他们具有一切在极端条件下存活的便携式的装置。因此，在新闻里常有大量的军事图片，在伊拉克的战争新闻时时刻刻都有。因此我开始思考，这些士兵带着这些配置，被赋予了权力，但他们却如此的没有安全感。因此，我从另一个方面考虑，是什么才能让他们幸免于难？自然，空气，还是其它？也许是和平吧，但是从来没有以你说的那种方式来想过。

∴ 你认为我们生活的真谛存在于自然界中吗？

是的，人性需要自然。但是答案永远在于人类文明不断发展的过程中。

∴ 人与自然在未来的关系，你有什么设想吗？

我并不乐观。在我的工作中，正如我提到的，我总是把问题提出来。但是如果我们以这样的方式继续的话，会更加地与自然隔离，甚至是继续去破坏它。我认为，我们总把现在的环境想得很糟的这种想法应该结束了。

● **性情和思考的细节**

∴ 你怎样看待死亡？

死亡从来没有真正存在过。也没有任何人经历过。

你可以说这是生活中浪漫的说法。我在想这里有多少人没有参加过那种政治殉道者含泪静默的大型葬礼，它们不是和仪式有关的，却仿佛是这些送葬的人们被这个朋友的幽灵给吓住了一样。

∴ 你的心灵和情绪想达到怎样的最佳状态？

我想成为绝对的冷静和空闲的人，我想在具有选择性的文化中这是可能实现的。

∴ 你如何从你的梦中重生以及如何更新你的状态？

随便涂鸦的铅笔，噪音引发的紧急的思索，表情的声音，等等。没有流动性的标志制作，还有庆祝纸张的阻力和磨损，铅笔芯的瓦解，创意的袭击，表面的暴力。如果我只用铅笔，而不是钢笔和电脑的话，写出的东西将有什么样的变化呢？

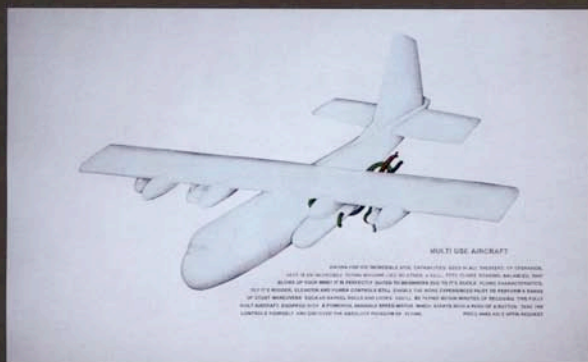
∴ 你最喜欢的食物是什么？是否有你最喜欢的人？

肉排，薯条，海食品。还喜欢收集不同酒吧、酒店里的火柴。

∴ 你如何评估人类进程与演变中的反思？

历史作为一种进程的叙述，它指向的是未来，作为回忆或纪念碑，历史指向的是过去。那么，黄金时代是在我们之前，还是我们之后呢，有人谴责“乌托邦”是无用工程，或者认为更糟的是乌

托邦带来上个世纪的恐慌。我认为，我们是处在一个乌托邦的时刻……每一个时刻都是黄金时代。让我们不要忘记列宁来自亚洲的苏联——第一世界里的“第三世界”。

亲近自然 1 [左]

2004

纸上水彩

107x69 厘米

多用途飞机 [上]

2004

水彩、石墨

109x179 厘米

亲近自然 003 [右页·左上]

2005

纸上水彩

180x106 厘米

亲近自然 3 [右页·左下]

2005

纸上水彩

180x106 厘米

"救生系统—都市行动计划 2003-2004" 第8联 [右页·右]

2004

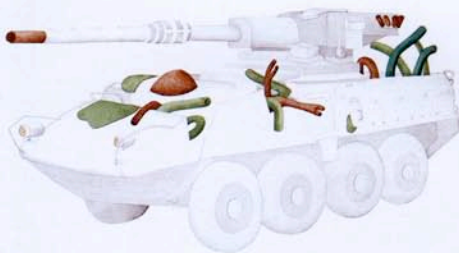
水彩、石墨

175x107 厘米

BUG LAB

THREE COMPARTMENTS AND THREE MAGNIFIER TOPS. INSECTS CAN BE SEPARATED IN THE COMPARTMENTS. WATER OR DRAPE AND TWINE CAN BE ADDED TO THE LARGE COMPARTMENT. WHILE THE SMALLER COMPARTMENTS CAN BE USED FOR CLOSER EXAMINATIONS OF YOUR SPECIMENS. INCLUDES TWEEZERS, NECK STRAP, AND ASSORTED SAMPLE INSECTS. WT. 8.4 OZ. IMPORT. PRICE: \$5.99

TFCUEV

THEY WILL HAVE A MAXIMUM SPEED OF 88 MILES PER HOUR AND A RANGE OF 300 MILES. ON A TANK OF FUEL, THE VEHICLE WILL BE QUICK, EASILY MAINTAINABLE AND INCLUDES FEATURES DESIGNED FOR SAFETY. HALF-INCH-THICK STEEL BODY AND CERAMIC-SKIN ARMOR. SHIELDS THE VEHICLE FROM 14.5MM AND 7.62MM ARMOR-PENETRATING BULLETS. IT WILL STOP 90-CALIBER GULLETS AND PROTECTS AGAINST 157 MM AIRBORNE SHELLS. THE TIRES CAN BE REFLATED OR DEFLATED FROM INSIDE THE VEHICLE TO ADAPT TO SURFACES RANGING FROM DEEP BUD TO HARDTOP, AND IT HAS RUN-FLAT TIRES. A BUILT-IN FIRE-SUPPRESSION SYSTEM AND SELF-RECOVERY MECHANICAL DEVICE. THE VEHICLES ALSO RUN QUIETER THAN THE CURRENT PERSONNEL CARRIERS, INCREASING THEIR "STEALTH," AND THEY WILL REDUCE LOGISTICS COSTS, MAKING THEM AN AFFORDABLE ALTERNATIVE TO TODAY'S HEAVY GATHERINGS. CALL FOR PRICE.

WINDBREAKER FLEECE

100 PERCENT WINDPROOF AND WATER RESISTANT MATERIAL THAT OFFERS MAXIMUM PROTECTION FROM THE ELEMENTS. IT COMBINES THE INSULATING PROPERTIES OF MICROFLEECE, WITH THE EXTREME PROTECTION OF A WATER-PROOF/BREATHABLE BARRIER MEMBRANE MAKING IT AN IDEAL MATERIAL. WHEN EXTREME CONDITIONS DEMAND HIGH PERFORMANCE, INSERTED ELASTIC AT WRIST TO SEAL OUT THE ELEMENTS. MITTEN PALM AND THUMB ARE REINFORCED WITH DURABLE NON-SLIP GRIPPER PADS. EXCELLENT WARMTH TO WEIGHT RATIO. AVG. WT. 3.5 OZ. PRICE: \$15.99