

路易斯·布尔乔亚
林冠艺术基金会
孤身与共处

路易斯·布尔乔亚工作室系路易斯·布尔乔亚信托机构与艺术家所有EASTON艺术基金会的管理机构，亦全权拥有路易斯·布尔乔亚所有作品图片及话语之版权。北京林冠艺术基金会现已被授权再版以下清单所列图片。如将其TIFF格式文件用于硬拷贝出版物，须配以清单中的说明文字和来源附注。如作网络用途，须将所有图片缩小至72DPI，且最大高度不得超过500像素，最大宽度不得超过500像素。不得作任何商业用途。

路易斯·布尔乔亚
孤身与共处

新闻公告

林冠艺术基金会将于2012年10月27日在北京798艺术区盛大推出由 JERRY GOROVOY 策划的“路易斯·布尔乔亚：孤身与共处”艺术展。路易斯·布尔乔亚是20世纪最重要的几位艺术家之一，此次是她在中国的首个回顾展。

展览策划横贯艺术家70年的艺术旅程，展选作品涵盖艺术家的多元创作，从她颇具感观美的青铜和大理石作品到悬挂起的铝制雕塑作品；从“密室”装置到她圆转柔滑的雕塑作品；从个人标志性的蜘蛛雕塑，到唤起联想的、空灵而飘逸的双联水粉画（纸本），与展览主题正相吻合。

布尔乔亚是一位知识分子性的艺术家，阅读极为丰富。对她而言艺术不仅是一份事业，更是她“在人间存在”的方式。布尔乔亚的创意很深刻地吸取了心理学分析的思路方式和立场。她曾经经历过巨大的精神创伤，梦魇一般萦绕着她。艺术却有力地帮助她驱赶心理上的折磨，帮她恢复完整的自我。在她以往经历和无意识思想构成的巨大迷宫中，艺术引领她走出一条通路，走向出口。

通过编织充满转喻的视觉叙事，艺术家的作品成为关于自己生活的一条条线索，相互交织形成庞大的“蜘蛛网”。这些故事同时也是关于人类本身的矛盾性与悖论的存在。当生活经历外化为艺术作品时，它们就成为能够让她们的精神缓释，修复，熔炼的大窑炉。她的艺术将这样的矛盾挣扎充分呈现出来——处在“孤身”与“共处”之间，接触、沟通、交流其实不能完全实现但又必须去做。

从布尔乔亚的艺术可以明显感觉到她在“存在于世”的孤独精神状态和必须要与外在世界有所交互的矛盾中勇敢的挣扎，希望能取得一种平衡—艺术家对这样的状态深谙于心。我们是绝然的孤单但又不可避免的纠缠于外在世界。这种联系充满了焦虑和痛苦，但又是快乐的重要来源之一，也是我们能够在这种矛盾状态中坚持的原因。

JERRY GOROVY 长期以来一直从旁协助布尔乔亚。他所选的展出作品集中反映了艺术家自传式的创作主题，以及创作节奏，为中国观众带来一次难得的具有艺术治愈力，以及强大人性力量的布尔乔亚艺术创作。

—迈涯博士
译：王艺潼

关于艺术家

享誉全球的艺术家居尔乔亚（LOUISE BOURGEOIS）1911年生于法国巴黎。尽管从1938年到2010年去世，她一直居住在美国纽约，早期在法国的童年时光仍是她最主要的灵感来源。居尔乔亚以身体为原形，全面探索了人类的生存状况。从诗意的绘画到大型装置，她将心灵深处的恐惧转化为有形态的实物，以此驱散体内恐惧的恶魔。回忆、性、爱和遗弃是她毕生作品的核心。

她的作品在世界各地被展出和收藏，主要展览包括1982年的成名展；纽约现代艺术博物馆回顾展；1993年威尼斯双年展（1999年又在威尼斯获得金狮奖）；伦敦泰特现代美术馆回顾展（2007-2008），该展后转至法国巴黎蓬皮杜艺术中心（2008），美国纽约古根海姆美术馆（2008）等巡回展出；此外还有位于多哈的 QMA 画廊2012年在卡塔尔博物馆举办的展览，”路易斯·居尔乔亚：意识与无意识”。

路易斯·布尔乔亚
LABYRINTHINE TOWER 迷宫塔, 1962-1981
汉白玉部分: 92.7 X 61 X 50.8厘米
原木部分: 28 X 66 X 58.4厘米
作品由CHEIM & READ画廊和HAUSER & WIRTH画廊提供
图片拍摄: ALLAN FINKELMAN
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有, 由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
C.O.Y.O.T.E. 女狼俱乐部，1949-1949
青铜施以粉红色彩绘，不锈钢
131.8 X 209.6 X 28.9厘米
林冠艺术基金会收藏
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
HANGING JANUS 悬挂两面神，1968
青铜，表面暗色抛光，悬挂作品
17.5 X 27.9 X 15.9厘米
林冠艺术基金收藏
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
NATURE STUDY 天性习作，1984；铸型，2000
粉红色橡胶部分：76.2 X 48.3 X 38.1厘米
不锈钢基座：104.1 X 55.2 X 55.2厘米
作品由CHEIM & READ画廊和HAUSER & WIRTH画廊提供
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
PREGNANT WOMAN 孕妇，2002
织物，玻璃，铝
32.4 X 30.5 X 30.5厘米
作品由Easton基金会提供
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
FÉE COUTURIÈRE 金丝雀，1963
青铜施以白色彩绘，悬挂作品
100.3 X 57.2 X 57.2厘米
林冠艺术基金会收藏
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
THE COUPLE 伴侣，2003
铝，悬挂作品
365.1 X 200 X 109.9厘米
作品由CHEIM & READ画廊和HAUSER & WIRTH画廊提供
图片摄影：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚
CROUCHING SPIDER 潜伏的蜘蛛，2003
钢
270.5 x 835.7 x 627.4厘米
作品由Easton基金会提供
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

路易斯·布尔乔亚，AVENZA REVISTED 《重访阿温扎》，1968—1969，
青铜、硝酸银制，青铜表面抛光
43.2 x 104.1 x 88.9 厘米
林冠艺术基金会收藏
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有

路易斯·布尔乔亚
FORÊT (NIGHT GARDEN) 森林（夜花园），1953
青铜，表面褐色及黑色抛光，施以白色彩绘
92.1 x 47 x 36.8厘米
林冠艺术基金会收藏
图片拍摄：CHRISTOPHER BURKE
©路易斯·布尔乔亚艺术信托机构版权所有，由VAGA, NY特许

孤身与共处

JERRY GOROVOY

布尔乔亚曾经写过“总要给痛苦找个阐释的出口。”¹ 即便是我，一个多年来和布尔乔亚如此亲密的人，有幸直接见证她的创作过程，有机会读到她的日记，在三十多年来共同生活的中，与她有过如此多漫长的交谈，也无法解释这些复杂作品背后的折磨。可悲的是，我所有的见解来源于当她强烈的焦虑影响到我的时刻。这些事件对我们彼此都是恐怖和痛苦的，但是我知道她比我更加痛苦。

我有能力让她冷静下来，拯救她于不知从哪里来的磅礴的黑暗，这种能力是我极度迷惑。同样神秘的是她从我们初期的会面就感觉到了我的这种能力。但是布尔乔亚对每个人就是有诡秘的见地。就这样我们成了一对一她是着了迷的女孩，我则是她的“和平使者”。

许多年以后我才明白当她第一次邀请我去她家，让我浏览她40多年来创作的这些不可思议的作品，我已经陷入了她布下的陷阱。在那所房子里她如何去生活，创作了什么，怎么样阐述其意义，这些雕塑的形式和她的物质存在有什么关系，这些问题是无法分割的。有种什么样的东西，在这些看起来有些原始的散落满地的雕塑中，折服了我，这种强烈的与她以及她的艺术之间的认同感是超然的。这些年来，每件作品都像是一个错综复杂的猜谜游戏。现在我意识到她早已从棋盘中移出某一些棋子，保证这个谜题永远不会被解开，这样她就安全了，因为我永远也不会抛弃她。她在描述她自己的艺术时写到，“追求真理是我前进，这也是我焦虑的秘密”²，这也恰恰是我在这段关系当中所做的。

布尔乔亚所有的作品都源自与“他人”的对话。她需要一个“生命中不可或缺的极地之星”³。她的生活由一系列冲突和诱惑构成。我知道她创作了给我的作品，其他作品是关于我们的，但是它们从未是关于“沉默之岛”⁴，那些快乐的从折磨中走出来的时光。她的作品是关于她与其他人建立关系的困难，以及关于事情可以变得多么糟糕。她需要那个“他人”去定义她自己是谁，并且在内心里鄙视这样得依赖。没有他人，她会感受到无存在感的恐惧。她憎恨沉默。

---

1 路易斯·布尔乔亚：1996年06月04日，日记。© EASTON基金会版权所有。

2 路易斯·布尔乔亚：1996年06月04日，日记。© EASTON基金会版权所有。

3 路易斯·布尔乔亚：1995年03月19日，日记。© EASTON基金会版权所有。

4 刻在画面上的法语文字：路易斯·布尔乔亚，《在暴风雨中》，1950年，纸面铅笔、墨水画，11 X 8 1/2”；27.9 X 21.6 厘米。

沉默使她焦虑。让她想杀人。她害怕毁灭在真实生活中的亲近的关系——她的丈夫，她的儿子和我。作为对这种恐惧的一种对抗，她创造了可以永远相依为命的艺术形象。她的雕塑里那种暴力，那种极度，想谋杀的冲动是对抛弃和背叛的复仇。每当我离开她，她对孤独的渴望无法抑制，而每次重逢又总是遭遇复仇和惩罚。

这种与他人关系的断裂，不被理解，遭到拒绝，不能达到期望值，都造成了巨大的内疚。这就能解释她的写作中忏悔的语气，如此她确认了“我所有的创作都是道歉。”¹她与他人修复关系以及与她自己和平相处的需要，“再次完整”²的诉求只能通过艺术来实现。因此，她的艺术创作过程就是持续不断的创造，毁灭，重建。

布尔乔亚的写作透露了她意识到她这样胡闹的毁灭性的本质。在她的雕塑中，她生动的表达她身体在焦虑和恐惧的压力下的支离破碎。布尔乔亚生活在这样一个情绪世界，将她的艺术至于她身体的重要性之中，因为“对过去的恐惧与身体的功能相关联，从身体中重现。”³

我们永远也不会确切的知道在她12岁到16岁之间发生了什么，那些青春期的岁月，但是有些创伤的确发生了。那时一个孤立的事件么？还是汇聚了许多感情经历？曾经失去，分别，拒绝，分离？无论发生了什么，真是的或想象的，有意识的还是无疑是的，都留下了永久的痕迹。我目的过那压抑的，性／性别化的童年迸发到当下，造成歇斯底里的癫痫，尖叫比赛，以及将她自己的雕塑打碎。我从来都明白微不足道的事件一去她工作室的路上从某一个特定的建筑经过，水管工人来到她家里，甚至我说的一些话——都可以将她送回到过去伤痛的时刻。就好像她被困入激流之中，而我也随着他被卷入了风暴。

她从未离开过她童年的世界；那个世界“从未失去魔力，从未失去神秘，也从未失去戏剧性。”⁴ 因为童年被高度的赋予了性与性别的含义，因此充满欢乐。然而不断的被过去的创伤所召回，这个上为成长的孩子同时也极度痛苦：这些倒退的胡闹也毁坏了她与现在的关系。贯穿于她作品中单一形式的矛盾情绪证实了记忆对她创作过程的重要性。她复杂的形式一定包含犯罪者与受害者，罪与罚；一个安全屏障被置入每一种形式所以这些两极分化都会平衡而消化。

---

1 路易斯·布尔乔亚，1952年4月24日 手稿：11 X 8 1/2 英寸 (27.9 X 21.6 厘米). LB-0128. © EASTON基金会版权所有。

2 梅尔·托斯，克里斯蒂安《路易斯·布尔乔亚：为自由陷落而设计》苏黎世：安曼 VERLAG 1992, PAGE 133。

3 梅尔·托斯，克里斯蒂安《路易斯·布尔乔亚：为自由陷落而设计》苏黎世：安曼 VERLAG 1992, PAGE 195. 。

4 " 路易斯·布尔乔亚：局部回忆。" 布尔乔亚EASTON艺术基金会出品（初展于纽约现代艺术博物馆，布尔乔亚回顾展1982-1983）1983，17分25秒。

令人感到她在她的艺术中在告白一切，她是一个“没有秘密的女人”¹，但同时又压抑一切。布尔乔亚的艺术是对声明按时间顺序的重新叙述，正因为她的记忆与情感密不可分。她作品的展现方式需要不断的被重新赋予力量，也以她的精神创伤为定点螺旋转动。每一次在现在的新的邂逅极其情感的关联都会被处理然后与过去的创伤发生联系，从而不断的对叙事进行重新衡量。在每一件作品中，她都重复她一生的戏剧，因为“艺术是...一种胡闹...而不是一种解放。”²

我只能推测这份创伤是在她与世界的关系之初期视觉所造成的结果，并且这份视觉关系的本质是性／性别的。这份创上似乎使她与某种分析和批判性的思考游离，迫使她去栖息在一个情感的世界。在布尔乔亚的写作中，你可以看到一些“沉默”³ 的时刻，在她的折磨中，当她退回来并试图去搞清楚这些蓬勃而发的意识流。她能做到如实的纪录她内心的巨痛，及时她正处于其中。她的分离感使她得以对她情绪的状态给与确切的形状。在做雕塑的过程中，随着她与他人的些偶，布尔乔亚直接的进入了她的潜意识。

尽管她已经讲过她做挂毯生意的父亲一系列的偷情的故事很多次也讲了这些事对她造成的痛苦，她从来也没有承认她是如何深深爱着他以及她为了博得他的喜爱有多么有竞争性。她对于她父亲的矛盾同她和生病的母亲之间的关系是平行的（母亲是一个挂毯修理者。）她的写作证实了强烈的俄狄浦斯情结，即使作为一个年轻的姑娘，角色逆反的，布尔乔亚照顾了她。她一生中对抛弃的恐惧开始于父亲离家打仗，延续到她母亲的病。她母亲在1932年的去世导致布尔乔亚放弃数学的稳定而从事艺术。1951年她在父亲去世后的抑郁症将她引导到精神分析学。混合对母亲和父亲的认同，布尔乔亚也联合了艺术和精神分析。这种融合可以解释她永不停止的摇摆不定，在过去和现实中，被动和主动中，男人和女人，强硬和脆弱，切断和缝纫。如果说当她在现实生活中胡闹时，她推崇了她父亲的任性和情绪化，那么艺术创造将她置于她母亲的位置，就像修复和护理挂毯一样。那些她早起作品中任务的生殖的匕首与她对父亲的对抗相关联，而后期柔软布料的雕塑则与慈爱的母亲相联系。

布尔乔亚作品和写作在中国首展的题目，“孤身与共处”来自她一系列的水粉双联画。在左幅画面中，布尔乔亚把自己塑造成一具有多个乳房的裸体形象。相对应的右幅画中描绘了一对情侣—她的自画像，以及另一个男性形象。在一些绘画中布尔乔亚在她的独自里添加了一个胎儿。这幅图像整体胎盘的感觉被红色以及对水分流畅的处理加强了。

---

1 梅尔·托斯，克里斯蒂安《路易斯·布尔乔亚：为自由陷落而设计》苏黎世：安曼 VERLAG 1992, PAGE 137.

2 路易斯·布尔乔亚，与 JERRY GOROVOY 的对话，1992. 活页 11 X 8 1/2 IN. (27.9 X 21.6 CM). LB-0837. EASTON 基金会收藏。

3 刻在画面上的法语文字：路易斯·布尔乔亚，《在暴风雨中》，1950年，铅笔、油墨画，纸版，11 X 8 1/2"; 27.9 X 21.6 CM.

在这些作品中，可以看出诞生，成长和重建，家庭和同年的一些她几十年来一直在探索的主题。然而，就像布尔乔亚所有的图像一样，这些图像有着多重的含义。她告诉我，当她在画肚子中的孩子的时候，那个孩子就是她自己。我们从弗洛伊德得知返回子宫的愿望象征着死亡。作为一种对她毕生恐惧抛弃的捍卫，她仍然需要创造一个快乐家庭的图景。随着她的身体日渐虚弱，通过这些作品，布尔乔亚在召唤她的母亲来保护和安慰她。同样的求助在她称为妈妈的大型蜘蛛雕塑中得到表达。

“孤身与共处”的感情实质也可以象征“对空虚的恐惧”¹，由独身一人而来。布尔乔亚对萨特“他人即地狱”的回应是“地狱是没有他人。”² 没有他人的存在就是栖息在一个由恐惧和焦虑构成的世界。那是一个没有爱的世界。“如果你离开我，我就自杀—分离等同于死亡。”³

对于任何研究这些自传性的作品的人，她的形态有时间顺序的变化是一个有用的开始。布尔乔亚在她的作品中容纳了很多历史时刻，从她青年时期的挂毯到装饰艺术，象征主义，超现实主义，但是她总是保持一定距离。文学—拉方丹的寓言故事，加缪的存在主义小说，弗洛伊德的案例历史—都有助于形成她的作品。她不断重复和螺旋式返回的主题，在永久变化的形式中雄辩，这些都处在她艺术创作的中心。

她对建筑空间的感受是对她与其他人关系的一种比喻—无论是靠近的还是分离的，鼓励的还是永远联系的。我们可以看出这一点，她在1940年代装置人物的方式，强调他们的孤独；在她1960年代错综复杂的洞穴，当她转入自己的内心；还有在1990年代像笼子一般的监狱的环境，她在盒子里被捆住了，像一个自己记忆的囚徒。她的心理—她的冲动，痴狂，情绪的紧迫性—是她图像创作背后的推动力量，如同她的写作。她的作品是一种释放邪恶精神的形式。比起仅仅自我肯定，更多的是一种自我保留与求生。

---

1 路易斯·布尔乔亚 《你是我的极地之星》 2009,丝质刺绣品高持久性染料36 X 27 5/8"; 91.4 X 70.2 厘米.; CAROLINA NITSCH 艺术公司编辑出版。

2 罗伯特·斯托尔，保罗和肯诺夫，以及阿兰·舒瓦茨曼 路易斯·布尔乔亚，伦敦，英国：PHAIDON出版社, 2003. (由PHAIDON出版社于2004年翻译为法文.), 第13页。

3 路易斯·布尔乔亚, 1957年. 手稿: 6 1/8 X 4 7/8 英寸. (15.6 X 12.4 厘米). LB-0247. © EASTON基金会版权所有。

路易斯·布尔乔亚 《孤身与共处》

文：迈涯，博士 (MAYA KÓVSKAYA, PHD)

译：王艺潼

路易斯·布尔乔亚(1911-2010)是当今时代最重要的艺术家之一，她的一生和她的作品是丰碑，表现我们在人间存在对立和自相矛盾的本质。像亲人一样陪同布尔乔亚多年的助手和良友 JERRY GOROVOY 把布尔乔亚毕生创作和生命起落的主要动力称为一种“缓解被遗弃的核心经历”的需求。GOROVOY 担任此次北京林冠艺术基金会举办的、布尔乔亚在中国的首次回顾展“路易斯·布尔乔亚：孤身与共处”的策展人。此次展览涵盖布尔乔亚七十年艺术生涯的多样探索：从充满感性美的青铜和大理石之作到铝制悬挂作品，从“密室”装置系列到她的软雕塑，从具有代表性的蜘蛛雕塑，到极富感染力的、“羽毛般”轻妙的纸上水粉双联画——其标题即为此次展览的名称。GOROVOY 为此次展览挑选的一系列作品，能够充分表达布尔乔亚自传式的艺术创作之核心主题与节奏。这为中国观众带来了一次史无前例的机会，去感受布尔乔亚，感知其强大的修复力量 and 人性力量。

布尔乔亚是一位极为聪颖、学识颇广的艺术家，艺术创作对于她来说是“存在于人间”的使命和天职。她主要从精神分析学思想中获取灵感，通过艺术创作，在自身历史和无意识组成的迷宫中确定航行方向。布尔乔亚的创作履行着某种非同寻常的驱魔功能，她的作品是故事，阐释人类生存状况自相矛盾之本质，又可以看作是一种严酷的考验，其中的自己——因为存在，而必须承受着强大的压力，去完成几乎无法做到的、与他人建立联系的行为——能通过历练从疏离感和个人伤痛中走出来。

布尔乔亚1911年出生在法国巴黎，父亲销售中世纪和文艺复兴风格的壁毯织锦，母亲是这类壁毯的修复师。布尔乔亚的自我认识正是基于家庭成员之间的复杂关系。她与父亲既强烈又充满矛盾的关系所困扰，这使得她对父亲的感情既爱又恨，家庭所致的伤痛渗透她的少年时期，也在她后来的艺术创作中展现痕迹。父亲背叛家人，且迫使年轻的布尔乔亚不能够做她自己。为了忠于真实的自我，她必须拒绝和否认父亲。她便如此在象征性的层面上失去了自己的父亲，同时又必须忍受1932年母亲的逝世。母亲在家中扮演被动角色，悉心养育她长大。母亲卧病在床期间，布尔乔亚像她照料自己一样，切身关照自己的母亲。

父亲给布尔乔亚留下的伤痛、愤怒和报复心理后来成为她艺术创作的重要燃料。她的晚期作品却更多的从失去母亲的痛苦以及母亲所拥有的再生力量中获取灵感。通过艺术创作，她找到了内心的澄澈和勇气，得意修复（他人或自己的）历史中所遗失的成分和所忍受的苦难。她对自我的找寻正是以“坏爸爸”和“好妈妈”为轴心。若要定义自己，她必须在父亲和母亲的两极中找到属于自己的位置。

在其创作生涯后期，布尔乔亚给未来的几代人留下了深刻的印记，并在与她同一时代的艺术家中占据显赫的地位。不论这些艺术家的性别，他们当中的一些人曾讥讽她为当代艺术的“足够坏的妈妈，”——她是一位“足够坏”的艺术家，足以挑战和跨越社会的禁忌和压抑性条理，同时，她又是一位像母亲一样的艺术家，足以通过她极富修复力量的艺术作品去创造新的成长和治疗方式。布尔乔亚是第一位在纽约现代艺术博物馆举办回顾展的女性艺术家（1982年），她为新一代边缘艺术家敞开了一扇在艺术界寻找自我的大门。

母亲逝世的时候，布尔乔亚仍是一位情绪变化多端的年轻女性，在大千世界中寻觅属于自己的道路。她起先赴索尔邦神学院（巴黎大学前身）学习数学，期望能通过学院生活的理性秩序平息戏家庭生活致使的混乱。当她发现自己无法在欧几里德几何学中找到慰藉，便无视父亲对艺术家的轻蔑，既而在纸上图形的几何中寻找慰藉，后又开始了对三维立体空间的探索。

童年时期的布尔乔亚以她的绘画天赋为父母修复破损的壁毯，将需要重新编织的部分进行填补勾勒。1934年离开索尔邦神学院之后，她求学于一系列艺术院校，如 ÉCOLE DE BEAUX ARTS, ACADEMIE RANSON, ACADEMIE JULIAN, 继而又频繁出入艺术家工作室，期间与 YVES BREYER, FERNAND LÉGER 和 ANDRE LHOTE 等艺术家相识。

1936年，布尔乔亚于著名超现实主义艺术家安德鲁·布赫东 (ANDRÉ BRETON) 的 GRAVIDA 画廊所在的大楼内租下一间公寓，很快便熟知这间画廊的展览风格和人际交往圈。她反对圈中的男性主导权威，也抗拒人们给她的作品贴上超现实主义的标签。她将自己定义为存在主义者，对于寻找一位父亲的代替品或父性的赞助人毫无兴趣，也不愿成为艺术圈通常给与女性的那类角色——“性伴侣”或“男性艺术家的灵感女神”——比起归属感，她更偏好独立，并且跟超现实主义运动保持一定距离。

1938年，在布尔乔亚的版画商店一次关于毕加索的探讨中（她在这家商店销售重要艺术家的平版印刷作品），她偶遇了美国人 ROBERT GOLDWATER。两人很快成婚并移居纽约。ROBERT GOLDWATER 后成为一位著名艺术史学家，是研究“原始”艺术的先锋。在纽约，布尔乔亚生下三个男孩，抚养他们长大，经历了丈夫1973年去世的艰难时期。她永不停歇的活跃于自己的艺术创作，直到2010年五月，处于创作高峰期的、九十八岁的布尔乔亚因心力衰竭去世。

纽约激发了布尔乔亚围绕个人中心思想展开的多媒介艺术探索。1938年年末，她首次到达美国之时，即成为了倍受尊重的画家和艺术导师 VACLAV VYTLACIL 之学徒。她彼时的画作和版画已然涵盖和预示了她毕生的执着——尤其是她那充满忧虑的、个体与跟他人的两极——这是贯穿她毕生艺术创作的显要主题。

布尔乔亚在4、50年代成为纽约艺术界倍受尊重的一员。尽管她的作品被艺术圈看好，并且，她早在1940年就同 MARK ROTHKO、WILLEM DE KOONING 以及 JACKSON POLLACK 等重要美国艺术家共展，却没有得到与她的男性同侪相等的公众认可，直到1982年，她的突破性回顾展在纽约现代艺术博物馆举行。

布尔乔亚的作品所涉之广，不局限于任何一种“艺术流派”。她的视觉和概念来源游刃于艺术史当中，从远古时代到后现代时期，从人们所谓的原始艺术到我们当今所讲的女权主义艺术，大胆拒绝被轻易归类为某种派别。相反，她犀利的洞察人类胜败兴衰的内部核心。她有非同寻常的天赋，能从参差不齐的零件所组成的缝补物中提炼出意义深远的整体，这样的天赋赋予她的作品引起情感共鸣的力量和经久不衰的重要性。的确，她为透析人类生存状态而设计的指示性词汇和视觉语言现已成为我们集体无意识架构的一部分，同时也改变了亚洲以及西方当代艺术的蓝图。

布尔乔亚在长达七十年的艺术生涯中，尝试了多种不同的探索模式，形成了独特的创作风格。以4、50年代的早期作品为开端，比如她的“家庭主妇”系列（1946-47）。在这一系列中，女性裸体雕像的头部和上半身为家庭建筑所遮盖。

1949年，她的雕塑系列“人物”初次亮相。这些图腾式的雕塑修长、纤细、像男性阴茎一样呈直立形态，迫使观众参与和面对这贯穿画廊空间的、危险的、“人群般”的作品展览。

从1953到1964年，布尔乔亚在相对孤立隔绝的状态下工作，她搬到了纽约切尔西布朗思通，这里，她的工作室在地下，她在此一直居住到2010年去世。这段时期标志着她创作的转变。1963年至1967年间的“软风景”作品由像雪花石膏、塑料这类多样的材料锤炼成型。布尔乔亚用石膏和乳胶铸造出蹲伏的生物体形态——“小闺女”是她大胆指向男性阴茎的终极之作——另有以父亲为向导的作品“摧毁父亲”（1974），这件作品极具代表性，喻示对背叛自己的、暴君般的父亲同类相食性的消耗。

上世纪60年代，布尔乔亚重返欧洲之行引发了她继后二十年间对像青铜和大理石这样“传统材料”的迷恋。她探索生物形态和性别暧昧，她将这些具有多重意义的图像称作“堆积，”它们像天空中棉花状的云朵，不断转换成与人的身体局部相似的形态，在男性和女性的标志之间不断变化。

1990年，她开始创作装置系列“密室，” 利用找到的和制造的材料，结合雕塑与装置，构建出极有情绪感染力和共鸣性的环境整体。

同一时期，她也开始利用织物和缝补将淘汰的衣物转变为具象的软雕塑。这一系列作品显现出她越来越强烈的母性，以及在孤身或共处的存在主义状态中母性修复力量的可能性。这或许是因为布尔乔亚的母亲曾是一位编织者，能将磨损和毁坏的重又变得完整，布尔乔亚认为缝纫用的针拥有修复的力量，而非暴力的符号。

在二十世纪末、二十一世纪新千年之初，早已年过九十的布尔乔亚仍然是一位多产的艺术家的母亲”这一概念，赋予了编织者全新的形象，极具代表性的蜘蛛系列即是在此时产生的，作品典范为高达九米、保护着爪中大理石蛋的钢质蜘蛛“妈妈”1999）。

脆弱但又令人敬畏，虽感到害怕却又同时充满了勇气，布尔乔亚在七十年多元的创作生涯中不断探索自身有意识和无意识状态下对被遗弃的恐惧和与他人交流的需求。缺陷给予她将自身最私密的希冀和恐惧转变为具体的形态和特定的脸庞，以此去正视和治疗过去的伤痛。她的艺术具有经久不衰的力量，这充分证明她的创作使个人受到的创伤得以修复和还原，成为能够探讨人类生存状况的连贯体。

正如布尔乔亚构建作品意义的核心状态是转喻——一个词语或部分代表了其所属的整体——在私密的个人生活中令她全神贯注的那些元素，也同样代表着人类共享的经历和感受。她的艺术表现出她试图从‘生活在人间存在’的种种自相矛盾中找到平衡的勇敢挣扎——孤身与共处——她熟知于心。我们是尘世中孤独的个体，而我们又都难分难舍的相互联系。这种联系充满焦虑和痛苦，它却同样带给我们最高的愉悦，给予我们理由执着于自身被分割又被交融的生存状态。

对于布尔乔亚来说，唯有艺术是她懂得如何编织的安全网，她的工作和生活都仿佛走钢丝，每时每刻试图在自己与尘世间的深渊之上找到平衡，尽管恐高，仍然强迫自己不断低头去看脚下的深渊。

正如生活中的我们，布尔乔亚也同样不断的需求和寻觅 着一种与他人的亲密关系，即便这种关系使她畏惧，甚至有时必须逃离。她的艺术是对立的二元体，而她创建这些作品的方式又同时化解了二元体中两极的区别，模糊了其界限。她虽然害怕不稳固和混乱的状态，她的作品却在不断的超越和违背二元体所代表的某种秩序，她让这种秩序变得摇摆不定，给予我们认识自己和世界的新角度。

或许我们可以将布尔乔亚想象成她的代表性蜘蛛，她的作品由过去纵横交错的伤痛经历转化出存在主义的安全网，而她紧紧的附着在这张网的细线之上，吐出讲述历史的丝线，使她得以在自身无意识和伤痛经历组成的迷宫中找到方向，这些纤细但强韧的丝线有时便是她继续编织的唯一扶持。布尔乔亚用人类困境中共享的悲悯和自成一格的宏大风格引领生活，她的艺术跨越我们同处的这张网，不断制造共鸣的波长，这令她的作品具有经久不衰的重要性、激发性和强大的修复力量。

路易斯·布尔乔亚：隐秘的精神形状

文：朱其， 博士

路易斯·布尔乔亚在自我传记向艺术的转换中创造了一种隐秘的精神形状。她的作品如同某种基因交配错误后产生的畸形活体，她们多数以女性的身体局部为原型，成为一种被扭曲、错置、变形或者重复繁殖的异物。

她吸收了超现实主义、象征主义和精神分析等现代主义成分，但似乎更接近一种东方的泛灵主义，即万物有灵，一切存在的物体都具有自身的灵。布尔乔亚的作品就像一个个怪异、神秘的灵物，作为一种隐秘的精神的灵异，它们寄生于各种残缺而奇形的肉身，比如，脖子相接的三个人头、一组石槽外形的长在内壁的乳房，无头的四个乳房的粉红身体，无腿的首尾双头人，巨型的软体爬行物。

从直观的形体看，这些存在物似乎正经受一种受折磨的状况。它们没有正常的形体，好像生命之初即开始残缺的人生，并显出一种焦灼不安的恐惧状态。东方的神话或艺术传统将物体或生命的异物看作一种精神化身，但在美学上将此象征为一种穿越时空的自由和生命自足。在这一点上，布尔乔亚是现代主义的，她创造的异形指涉了精神分析学的自我分裂和生命的悲观意识，即人生而残缺并伴随着心理上的脆弱不安。

布尔乔亚在艺术与传记之间建立了一种指涉关系，她从未越出自我和家庭狭窄的传记范围，所有的主题均来自她与父母、丈夫、孩子之间的隐秘的精神关系，这种关系被转化为一种象征的寓言形式。最具代表的作品是“蜘蛛”，这不仅是她母亲的“肖像”，巨型的形体构造形成一种她渴望被母体环绕的心理空间。这反映了她矛盾的内心诉求，在一种孤独而空寂的“独享”时，又期待在母体中亲密的共处。

在传记转换为艺术时，布尔乔亚消除了任何具体的历史特征，使其变成一种脱离现实感的抽象寓言。在此意义上，在现代主义的象征形式与亚洲泛灵主义的灵物之间，在佛教的“空无”与西方现代主义的虚无之间，东西方的界线变得模糊。尤其是布尔乔亚的“蜘蛛”其巨大触礁围绕成的“虚空”不仅代表虚无，也代表一种渴望母体的亚洲式的“亲近”。

路易斯·布尔乔亚

缩略版简历

1911	出生于法国巴黎
1938	移居美国纽约
1955	成为美国公民
1997	获得美国国家艺术奖章
2008	获得法国荣誉勋章
2010	在美国纽约去世

EDUCATION

1927	费内伦公立预备学院和赛维涅学院
1932	索邦大学（哲学学士学位）
1934	学从保罗科林
1936-1937	ESPAGNAT 学院，朗松学院 ROGER BISSIÈRE 工作室
1936-1937	卢浮宫高等学院
1936-1938	国立高等美术学院（学从 ANDRÉ DEVAMBEZ）舒米尔大学院，作为 YVES BRAYER 的助理
1937-1938	市立艺术设计学院
1937-1938	舒米尔大学院，与 OTHON FRIESZ 学习绘画，与 ROBERT WLÉRICK 学习雕塑
1937-1938	卢浮宫博物馆朱里安美术学院讲解员
1938	在斯堪的纳维亚学院学从查尔斯德斯皮奥
1938	学从费而南雷杰
1938	学从 MARCEL GROMAIRE 和安德烈洛特
1938-1939	朗松学院
1939-1940	学从VACLAV VYTLACIL
1939	纽约艺术学生联盟

个人展览精选

1982-83

“路易斯·布尔乔亚回顾展”，纽约现代艺术博物馆。该展后转至德克萨斯州休斯顿当代艺术博物馆、伊利诺伊州芝加哥当代美术馆以及俄亥俄州阿克伦城阿克伦美术馆

1989-91

“路易斯·布尔乔亚回顾展”，西德法兰克福艺术协会。该展后转至西德慕尼黑伦巴赫市立美术馆、法国里昂当代艺术博物馆、西班牙巴塞隆纳塔皮艾斯艺术基金会、瑞士伯尔尼美术馆以及荷兰奥特洛市柯罗勒穆勒博物馆

1996

“路易斯·布尔乔亚回顾展”，西德法兰克福艺术协会。该展后转至西德慕尼黑伦巴赫市立美术馆、法国里昂当代艺术博物馆、西班牙巴塞隆纳塔皮艾斯艺术基金会、瑞士伯尔尼美术馆以及荷兰奥特洛市柯罗勒穆勒博物馆

2000

“路易斯·布尔乔亚：泰特现代美术馆涡轮大厅落成典礼装置”，英国伦敦泰特现代美术馆 (5/12/00-11/26/00)

2001

“路易斯·布尔乔亚在艾尔米塔什”，俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆 (10/9/01-1/13/02)，该展后转至芬兰赫尔辛基艺术博物馆 (2/02-5/02)、瑞典斯德哥尔摩文化会馆 (6/02-8/02)以及挪威奥斯陆当代艺术博物馆 (9/02-12/02)

2003

“路易斯·布尔乔亚”，德国科隆卡斯腾格雷夫画廊 (4/25/03-9/6/03)

“迪亚必肯中心落成典礼，路易斯·布尔乔亚装置作品” 美国纽约迪亚艺术中心 (5/17/03-长期借贷)

“路易斯·布尔乔亚：失眠图画”，美国纽约惠特妮美国艺术博物馆 (6/14/03-9/21/03)

2004

“路易斯·布尔乔亚：讳莫如深的孩子”，美国纽约Cheim & Read画廊 (10/21/04-12/31/04)

“路易斯·布尔乔亚：版画”，法国巴黎卡斯腾格雷夫画廊 (11/20/04-2/12/05)

2005

“路易斯·布尔乔亚：升华”，英国伦敦Hauser & Wirth画廊 (1/28/05-3/12/05)

“路易斯·布尔乔亚：个人和其他人[WY2] ”，古巴哈瓦那维尔费雷多林当代艺术中心 (2/4/05-4/26/05)

“路易斯·布尔乔亚：编织绘画与近期雕塑”，比利时布鲁塞尔哈维尔胡夫金斯画廊 (3/27/03-9/7/03)

“路易斯·布尔乔亚：精选版画 1989—2005”，英国伦敦Marlborough Graphics画廊 (3/30/05-4/22/05)

“路易斯·布尔乔亚”，韩国首尔国际画廊 (4/7/05-5/8/05)

2005-2006

“路易斯·布尔乔亚：一来一往”，奥地利维也纳艺术馆 (11/24/05-2/5/06)

2006

“路易斯·布尔乔亚：女人”，美国马利兰州巴尔的摩沃尔特斯艺术博物馆和当代博物馆 (2/11/06-5/21/06)

“路易斯·布尔乔亚：家庭”，德国比勒菲尔德美术馆 (3/12/06-6/5/06)

2007

“路易斯·布尔乔亚：抽象”，韩国首尔国际画廊 (4/20/07-6/29/07)

“路易斯·布尔乔亚：近期版画”，英国伦敦Marlborough Graphics画廊 (10/10/07-11/2/07)

2007-2008

“布尔乔亚在波士顿”，美国马赛诸塞州波士顿当代艺术学院 (3/27/07-3/2/08)

2007-2009

“路易斯·布尔乔亚回顾展”，英国伦敦泰特现代美术馆(10/10/07-1/20/08)。该展后转至法国巴黎蓬皮杜艺术中心(3/5/08-6/2/08)、美国纽约古根海姆美术馆 (6/27/08-9/28/08)、美国加州洛杉矶当代艺术博物馆 (10/26/08-1/25/09)以及美国华盛顿特区赫胥宏博物馆与雕塑公园(2/26/09-5/17/09)

2008

“天性习作”，苏格兰爱丁堡皇家植物园INVERLEITH HOUSE（前苏格兰国家摩登艺术馆）(5/3/08-7/6/08)

“路易斯·布尔乔亚：尼斯河”，瑞士苏黎世HAUSER & WIRTH画廊 (6/1/08-7/26/08)

“路易斯·布尔乔亚：回声再现”，美国纽约CHEIM & READ画廊 (9/9/08-11/1/08)

2010

“路易斯·布尔乔亚：花卉”，韩国首尔国际画廊 (2/24/10-3/31/10)

“路易斯·布尔乔亚”，希腊雅典锡克拉底斯艺术博物馆 (5/13/10-9/19/10)

“路易斯·布尔乔亚：织物作品”，意大利威尼斯维多瓦艺术基金会 (6/5/10-9/19/10)。该展后转至英国伦敦HAUSER & WIRTH 画廊 (10/14/10-12/18/10)

2010-2011

“路易斯·布尔乔亚：欧也妮·葛朗台”，法国巴黎巴尔扎克故居 (11/2/10-2/7/11)

2011

“不要弃我而去：路易斯·布尔乔亚／翠西·艾敏合作展”，英国伦敦 HAUSER & WIRTH 科尔纳尼画廊 (2/16/11-3/12/11)

“路易斯·布尔乔亚：抑欲归来”，阿根廷布宜诺斯艾利斯普洛阿艺术基金会 (3/11-上旬6/11)。该展后转至巴西圣保罗托米·奥赫塔克学院 (下旬6/11-8/11)

“路易斯·布尔乔亚：织物作品”，美国纽约Cheim & Read画廊 (5/27/11-9/11/11)

“路易斯·布尔乔亚：女人”，冰岛雷克雅未克冰岛国家博物馆 (5/27/11-9/11/11)

“路易斯·布尔乔亚：织物系列”，英国伦敦Marlborough Graphics画廊 (6/7/11-7/2/11)

“超现实主义一是我”，奥地利维也纳艺术馆 (6/22/11-10/23/11)

2011-2012

“致敬路易斯·布尔乔亚”，加拿大渥太华加拿大国家博物馆 (4/21/11-8/3/12)

“路易斯·布尔乔亚：直到永远”，瑞士里恩／巴塞尔贝耶乐艺术基金会 (9/3/11-1/8/12)

2012

“路易斯·布尔乔亚：意识与无意识”，卡塔尔多哈卡塔尔博物馆QMA画廊 (1/20/12-6/1/12)

“路易斯·布尔乔亚：危险通道”，德国汉堡美术馆 (2/10/12-6/17/12)

“路易斯·布尔乔亚：抑欲归来”，英国伦敦弗洛伊德博物馆 (3/12-6/12)

“路易斯·布尔乔亚：人物”，韩国首尔国际画廊 (5/23/12-6/24/12)

2012-2013

“路易斯·布尔乔亚：顾身与共处”，中国北京林冠艺术基金会 (10/6/12-3/24/13)

“路易斯·布尔乔亚（2000—2010）：若非恨错误，即是恨想法”西班牙马德里CASA ENCENDIDA展馆 (10/16/12-1/13/13)

“路易斯·布尔乔亚：图绘系列”，瑞士苏黎世联邦理工学院 (11/7/12-1/18/13)

“路易斯·布尔乔亚：晚期作品”，澳大利亚布林区海德现代艺术博物馆 (11/22/12-3/10/13)

林冠艺术基金会简介

林冠艺术基金会由露易丝和严思·法斯高（Luise and Jens Faurschou）于哥本哈根及北京创立，是一私人资助的艺术基金会。二十五年来，他们举办了众多受到国际瞩目的丹麦与国外艺术家的展览。露易丝和严思·法斯高多年累积了可观的国际化艺术收藏，并持续与世界知名的当代艺术家、策展人、美术馆与画廊合作计划。哥本哈根和北京两处展览空间皆对大众免费开放。

WWW.FAURSCHOU.COM