

被遗忘的蝴蝶结

2014 · 3月 / 上海
黑白摄影 / 电影短片 /

出自艺术家杨福东长期电影计划——
《关于与一切未知的女孩：马斯瑟》

(导演、摄影)
杨福东
(策划)
叶晓薇

(形象总监)
Ting Ting Lin
(化妆) (发型) (美甲)
景保军 John at 刘娟美甲
Andy Creation
(演员) (模特)
马斯瑟 孙梦鸽、董奕杭
(服装助理)
Alex Yu、Frida Liao、Lin Xin
(杨福东创作团队)
蒋鹏奕、闻晓曦、张建伶、张京华
(撰文) (编辑)
盛立宇 唐卓伟、唐凌洁
(特别鸣谢)
英皇娱乐

(LOUIS VUITTON)

(网纱上衣)

(MASHA MA)

(半身裙)

(BVLGARI)

(耳环???)

……把原来的那张照片还给我吧
……对，就是有蝴蝶结的那张
……马斯瑟说

(CHRISTIAN DIOR)
(打褶连衣裙)

(DIOR)
(DIORETTE 系列紫水晶耳环)

(LANVIN)
(打褶礼裙)

(TIFFANY&CO.)
(ATLAS 系列 18K 白金手镯、
LEGACY 系列铂金镶嵌钻石耳坠)

(马斯瑟)
(CHRISTIAN DIOR)
(打褶连衣裙)

(DIOR)
(DIORETTE 系列水晶戒指、耳环)

(孙梦鸽)
(MCM)
(拼接礼裙)

(CHRISTIAN DIOR)
(高跟鞋)

(董奕杭)
(MCM)
(拼接礼裙)

(DOLCE&GABBANA)
(高跟鞋)

(CHANEL)
(针织短袖、针织裙、高跟鞋、珍珠饰品)

杨福东与《周末画报》联合创作的影像作品《被遗忘的蝴蝶结》延续了艺术家自一年前启动的长期电影计划：《关于与一切未知的女孩：马斯瑟》。这部极具创作野心的作品，关乎一个女孩生活中的一切，关乎她生命中未来的未知的种种可能。一切围绕“未知”而行进。杨福东任由时间和情感引导着创作的脉络，他等待着未知的驾临。等待着一切未发生的，或曾被遗忘的，进入他的视野。

《将军的微笑》
(多屏录像装置)
2009

像梦魇那样，杨福东的画面令人困惑、不安，却难以自拔。

走入漆黑的房间，7台放映机在屏幕上同步放映着7个黑白画面，每个时长为精准的10分钟37秒，恰好是35毫米电影胶片卷轴的长度。扑面而来的屏幕闪烁着刺眼的白光，播放着似是而非的连续场景——一个看似城市广场的地方，年轻漂亮的男女在画面内外漫无目的地穿梭，目不转睛地看着周围，偶尔凝视对方，没有任何言语交流，显得好奇、忧郁而抽离。他们的行为并没有任何的动机或剧情，观众将视线从一块屏幕移向另一块的过程中，便宣告了剪辑的完成。

这部装置作品名为《第五夜》，里面有一个穿印花连衣裙的女孩，漫步沉思时，她的丝巾在风中飘起。我们的故事是有关于她，一个被杨福东称为缪斯的默默无闻的女演员。小马，杨福东习惯这样叫她。她叫马斯瑟，原名马斯舍祚韦，彝族女孩，有一双看起来总有些湿润的大眼睛，鼻头圆圆的，嘴唇饱满。

为什么是她？
“为什么不是她？”杨福东反问。

关于女孩马斯瑟

2014年，2月，《被遗忘的蝴蝶结》拍摄片场。

杨福东正在指导小马拍第一个镜头。音箱里播放着蔡琴，监视器旁的电脑页面显示着维基百科，词条是巴别塔。她要走过两位正在摆弄盆景的模特，露出一脸被打扰的神色，回头，再回头，然后走出画面。杨福东给她的示意非常简单：好，走你的，回来，对。很好。我们再来一次？小马辛苦。

这一个看似简单的镜头至少拍了八遍。

最后一次，杨福东似乎满意了。小马回过头来，空气好像凝固了几秒，一时间分辨不出她的神色。然后她的眼帘垂下来，眼睛像一颗慢慢失去光泽的晶体。她入画，出画，身着晚礼服的背影荡漾出波纹。

小马和杨福东的第一次合作始于2009年，还是同济大学表演系学生的她参演了杨福东的作品《将军的微笑》。杨福东说，当时，觉得这位女孩与众不同。拍一个担心、略带恐惧脸色的镜头，小马的表演细腻而富有张力。“有点儿意思，非常独特”。随后，马斯瑟参演了杨福东的作品《第五夜》。这部以7块银幕同时放映的作品中，她饰演一位旧上海滩的女子，从大楼旋转楼梯上缓缓走下，如同灯塔上的夜莺。杨福东说，那是他的午夜诗歌。

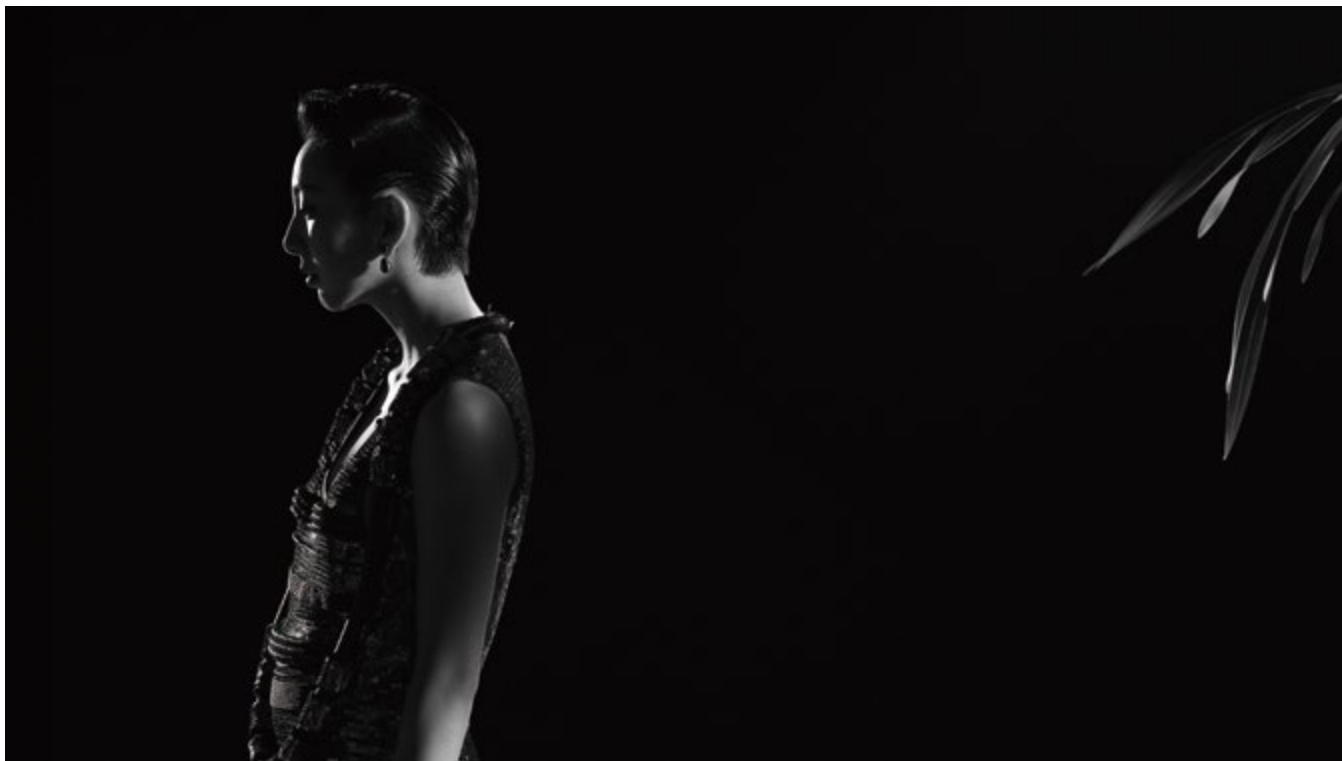
关于一切未知

《被遗忘的蝴蝶结》，这部杨福东与《周末画报》合作完成的拍摄作品，延续了一年前提便开始的创作计划，叫作《关于与一切未知的女孩：马斯瑟》。

43岁的杨福东现今已是国际上颇具影响力的影像艺术家。2002年，凭借一部《陌生天堂》参展卡塞尔文献展，并从此声名鹊起。之后的作品《竹林七贤》用诗意的方式展现了中国当代青年知识分子对于时代的思考和困惑，进一步奠定了他作为当代影像艺术先锋人物的地位。观赏杨福东作品的人，一方面会被他独特的影像气息所打动，同时也会因为他支离破碎的叙事感到困惑。杨福东说，他并不在意。他希望观众是第二导演，每个人都带走自己对于作品的解读。无论是对于导演还是观众，杨福东的作品都是高度个性化的。

和他大多数作品一样。杨福东没有写剧本。以商业电影的逻辑看来简直匪夷所思。他说：时间就是剧本。

(GIVENCHY BY RICCARDO TISCI)
(亮片礼服裙、耳环)

(BURBERRY PRORSUM)
(外套、印花连衣裙)

艺术家无法在创作开始之前就明白最终作品的形象。杨福东需要寻找到一种恰当的形式，让时间和情感带着他走。

(two)

杨福东是如此偏爱“未知”一词：他花三年时间创作一件名叫“未知”的作品，试图探索一些未知的问题；他说工作中的小马是未知的，她总能在表演时带来意想不到的情绪；生活中的小马同样是未知的，一年未见，她已经成为英皇旗下的签约演员，身边多了一个形影不离的年轻助理；他有时会想，自己或许应该举办一个以小马为主题的个展，但展览的名字是未知的；“心目中的缪斯女神？我觉得还是用那个词：未知的。”他说：“她在看着你，她在等着你去接近她，她可以是存在你梦里的。”

真实的生活和真实的表演

“关于与一切未知的女孩：马斯瑟”，这个冗长绕口而又自相矛盾的标题，听来像极了法国新浪潮导演戈达尔的影片《我所知道的关于她的二三事》。戈达尔在影片中用贯穿全篇、耳语般微弱的旁白诉说着“她”的“二三事”：她是谁？她至少有三重身份。她是朱丽叶·詹森，一个银幕上虚构的人物，与丈夫和两个孩子共同居住于巴黎公寓楼内的家庭主妇；她是玛丽娜·福拉迪，朱丽叶的扮演者，人们对她知之甚少；她也是深陷于戴高乐现代化改造计划中的巴黎，她的身体与城市之躯一起，在商业的驱使下被急速改造。

这是虚构与纪实的区别。虚构作品中的人物只存在于这部影片的边界之内，纪实作品却永远无法容纳凝视对象的全部。朱丽叶在《我所知道的关于她的二三事》中屡次重复：“一张面孔就像是一处风景。”她究竟在说谁的面孔？朱丽叶·詹森抑或是玛丽娜·福拉迪？

杨福东在作品自述中写道，我好奇她在专业表演与日常生活中的不同状态与角色，以及随着毕业而展开的职业生涯。一个“真实”演员，其所思所想是什么？怎样的故事会发生在她的生活里？同时，她会以演员的角色出现在我的一系列新作品中。在真实的生活与真实的表演之间，她未来的生活里也许有很多不确定因素，这种不确定总让人充满期待。

杨福东跟随马瑟斯去东北拍戏，记录下她的工作与生活。他希望将所有的素材——清晰的、粗糙的、业余的、手机拍摄的——集结成一个关于她的展览。荧屏上的小马随着导演的意图和影片的终结完成使命，荧屏下的小马却在不可控地继续着，变化着，成长着。

又或，马瑟斯并非杨福东的缪斯，而是借助其演员的形象，将艺术家心中的缪斯投射在荧幕上，用杨福东自己的话来说，这是“一个虚拟的自由的理想的梦。”“这不得不让我们想起郑板桥画竹。所谓“胸中之竹，并不是眼中之竹……意在笔先者，定则也；趣在法外者，化机也。”或许同样可以说，杨福东一直追求的，是心中那个缪斯。

《第五夜》
7 屏录像装置
(35 毫米黑白电影胶片转高清)
10 分 37 秒
2010

(...interview)

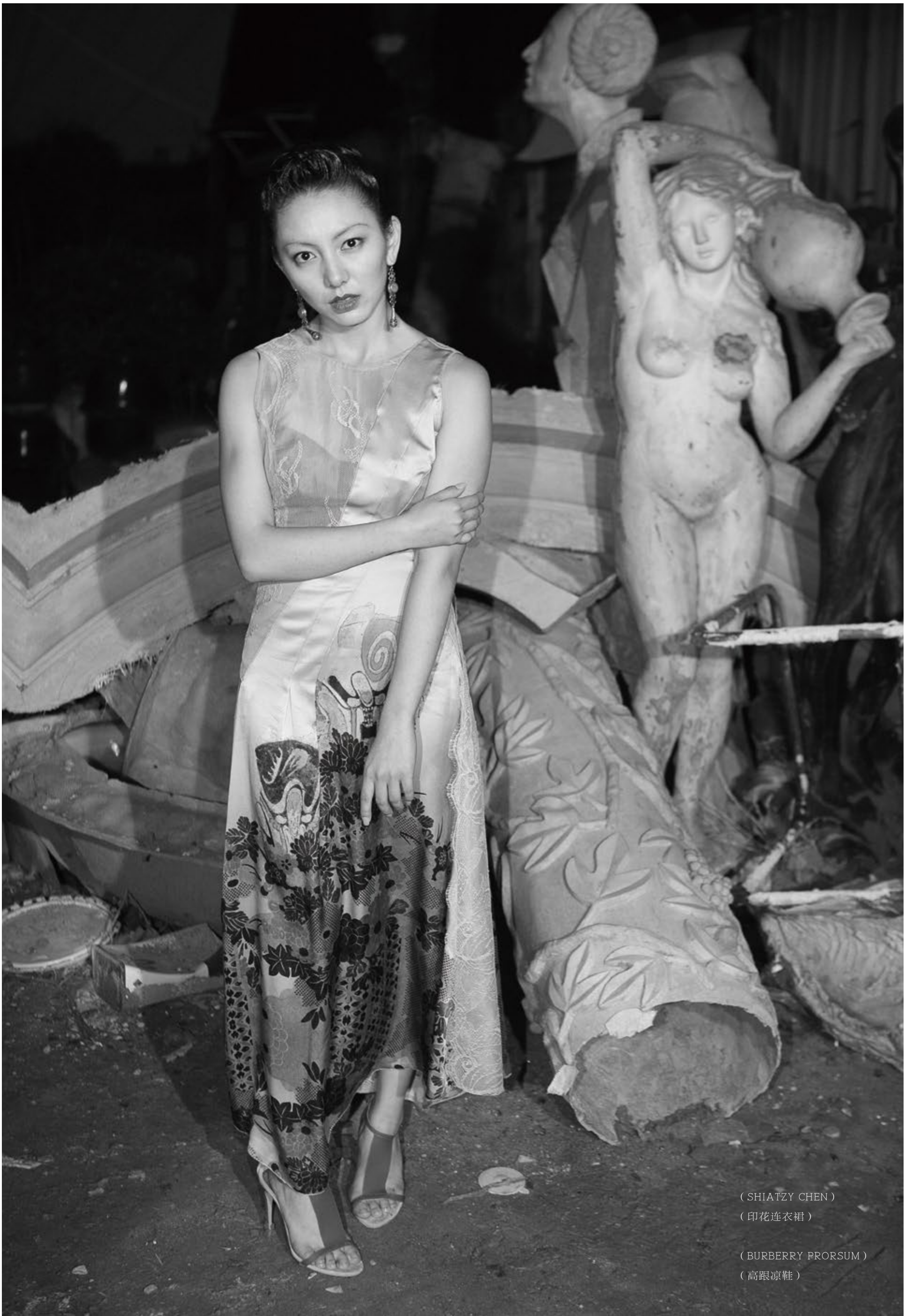
modern weekly 你好像见这种未知。
喜欢形而上的电影。
yang fudong 这实际上是关于你如何理解电影，或者生活，或是表演，或是抽象的写意。这些东西你怎么去看？你以什么切入点、什么观念去看？电影存在在那里，你的所思所想也在那里。一部比如五十分钟的电影你看了两分钟、二十分钟，走了。实际上是一个“取舍”。但你会带走此时此刻的感觉。
modern weekly 通过这部电影计划，你打算试图探索的一个问题是什么？
yang fudong 还是强调一个词：未知。以及如何去遇

modern weekly 如何评价小马的表现？
yang fudong 很感动。户外一天，光着脚，穿着拖鞋，到后面直哆嗦。她有这种劲儿，希望这种劲儿能给她未来的事业带来好的回报。
modern weekly 你会给小马什么建议？
yang fudong 希望她以后能有选择性地拍片。
modern weekly 在片场，你会给她什么样的指点？
yang fudong 比如说我拍她手持一朵花。我会给她一个情绪。这些东西都是临时的。我会说一下情感，比如说你现

在想到某一个人，某个人在窗前，阳台上。这一条我们拍了很多遍，里面很多动作细微的变化。这些我觉得就是台词。不是说嘴里说出来的才是台词。我希望我的演员们明白：所有的言语只是你表达的语言的一部分。你的肢体、肩膀、眼睛、手，摆放的位置和动作——那些是肢体在说话，都是语言。甚至包括那些你摆弄的花也会说话。你在那享受，花在那儿晃，都是台词。画面里所有的东西都会说话。
modern weekly 你如何理解“缪斯”？
yang fudong 缪斯对我来说还是未知的。但好像她在等

着你，你去接近她。只是有的时候越想接近，越是南辕北辙。
modern weekly 但给你灵感？
yang fudong 对。有时候你出作品，很莫名其妙的，就做了这个事，往前走了。老是觉得背后有一个力量，推着你拱着你做这个事。包括最早的1997年（注：拍摄《陌生天堂》）的时候，其实那个时候也有点跟疯魔一样，天天老想拍电影，所有人都烦你，又没有钱，还瞎折腾。但最后你终于把事情做成了。其实那时候真的是很苦，但又不能称之为是苦。是你想做的事情，活该。但也是另外一种意义上的享受。

(SHIATZY CHEN)
(印花连衣裙)

(BURBERRY PRORSUM)
(高跟凉鞋)