

巩奕凡作品集

电话: +86 13835119477

邮箱: timecpn@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6823-5987>

个人网站: www.yifangong.com www.yifangong.art(旧)

目录

目录	1
艺术家陈述	2
作品集	4
1. CARNIVAL x Doll	4
2. CARNIVAL: Paint ME in DC	4
3. CARNIVAL: Paint ME in Edinburgh	5
4. CARNIVAL: The Duets	6
5. Theatre of One performances from my research participants	6
6. Theatre of One 在广西艺术学院: Theatre of Two 双人剧场	9
7. CARNIVAL: Paint ME in DC 第一到第三幕未完成体三维捕捉素材	11
8. CARNIVAL: Paint ME 海报	15
9. Paint ME	17
10. CARNIVAL The Embodied ME	18
11. Untitled (Prototype of Theatre of One) 无题	20
12. True Colours	21
13. CARNIVAL The Drawing No. 1	23
14. CARNIVAL The Drawing No. 2	24
15. CARNIVAL The Drawing No. 3	26
16. Doll	27
17. 坠 Fall	27
18. COSMOS	28
19. ONE Series	29
20. Forest Mist 森林迷雾	32

艺术家陈述

我海外求学并独居已超过九年。除了东西方文化共同塑造了我以外，长期单身的生活更使我的艺术研究与实践聚焦于孤独、独白、自我怀疑、自我探索与自我成长。我的艺术创作——包括表演、电影、绘画、摄影与音乐——始终存在着内在的持续对话，我在其中不断自问自答。这种问答的自我反思循环，使我的表演与创作具有回顾性，并螺旋式地提升着我的艺术技艺。如此，孤独得以传递其美感，并迸发其内在力量。

例如，我巧妙运用多元数字媒介与技术，为单一的自我创造出层层叠叠的实体或戏剧性表演流，持续进行自我追溯与反思。这些作品既是现场表演，也是媒介化的影像，让我游走于现实与虚拟、过去与现在、数字与实体的边界之间。如同我在摄影蒙太奇实践中跨越时空叠加分身，这些项目通过持续的自我审视与互动，积累超越时空壁垒的表演内容，以艺术性、物理性与数字性三重维度具象化孤独。这项长期的、持续不断的实践性研究为我的单人表演美学 Theatre of One 创作提供了范例，旨在促进自我觉知与成长，亦是惠及当代表演方法论的应用戏剧范式。

受 19 世纪中叶以来印象派、达达主义、Fluxus 及偶发艺术等流派启迪，为追求自我揭示与回归本真，我以肢体行动直接挤压丙烯颜料管，将颜料自由地涂抹于画布。我常在奔放的颜料展演后续进行细节上的作画与混色。这种现象学式的简化态度与技法，已延伸至我的具象绘画实践——直接取用固态或液态颜料，以表演性肢体将颜料抛洒于纸面/画布。我执导电影与现场表演时亦体现这种直觉野性：通过即兴舞蹈与演员同步、呼应或形成张力来完成创作。在我系统性学习电影制作前，我会通过大胆的身兼数职，调动我的直觉，运用戏剧创作经验来制作电影。我的影片和现场表演中的编舞与肢体动作同样充满偶然性与即兴，这源于我对身体性与舞蹈的内在理解，与默斯·康宁汉、耶日·格罗托夫斯基、玛丽·奥弗利和崔莎·布朗的理念相呼应。

除表达个性外，我不断自问——若无人爱我，我如何爱自己？在群体驱动的社会语境中，我接纳艺术与自我皆属主体间性世界的事实，将注意力从空泛的集体主义高歌转向个人初始的内在力量；我主张解放的终极是自爱，承认人终将孤独降生、孤独离世。这种观点既现实又个人主义，却非资产阶级或资本主义的，因为我认为自我关怀是人的首要任务，即，人首先需要自爱，继而可以学会爱他人。我的艺术创作旨在唤醒自我意识，激发从多元视角探索自我与关怀自我的渴望。例如，我的应用表演创作范式“Theatre of One”，是一种自我驱动的表演方法论/范式。它摒弃传统戏剧群体聚集的形式，专注挖掘个体本能与潜能，既汲取应用戏剧实践家奥古斯托·博阿尔《被压迫者戏剧》的精髓，又呼应哲学家雅克·朗西埃“解放的观众”理念——这两者皆高度依赖

群体情境而我的方法成为两者美学和实践策略上的补充。“Theatre of One”已成为在这个主体间性世界中，任何个体都能轻松接触并实践的现成策略。我的艺术研究旨在阐明：个体在拯救群体或被群体拯救之前，也许能够先拯救自己。然而万物皆非绝对，正如我们并非绝对的思维——我的艺术与我自身同样具有模糊性、复杂性与探索性。这正是宇宙万物的本质。

作品集

1. CARNIVAL x Doll

<https://www.yifangong.art/video-performances/carnival-x-doll/>

<https://youtu.be/eFSZstfcfZQ>

数码电影短片 2023

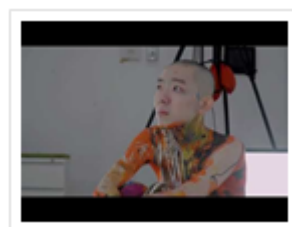
本实验短片由我独立完成制作、导演及表演。短片内容是一场跨媒介展演。我在现场表演的同时放映了另一部由我执导、编剧并设计的影片《Doll》，二次拍摄后由我二次剪辑而成。《Doll》中的演员充当了我的分身——拍摄现场我不仅对我的演员进行实时导演和编舞指导，我也同他一起表演和跳舞。《CARNIVAL x Doll》由此升华为双重叠加的累积式表演，两个交织的主体在时空边界之上相互呼应。这是我博士研究的核心命题与策略。表演中我即兴地自言自语道：“我在搞些破玩意儿...就像杜尚的《泉》，但我们可以赋予它语境。我们从虚无中创造意义。若某物毫无意义，那正是它的意义所在。”这也恰好反映出我艺术创作的一部分美学。

2. CARNIVAL: Paint ME in DC

<https://www.yifangong.art/live-performances/carnival-paint-me/>

<https://youtu.be/9hrSli4ZsmE>

现场表演 2023

这是我独创的应用戏剧策略的代表作，展现了“*Theatre of One*”的美学理念与实践，亦为我博士研究的成果之一。第一个亮点出现在 01:45–3:06，我绘制笼形图案并在其中

起舞——我的双臂描绘三角形轨迹，双足沿着笼子的四个角、四条边及交叉点行走，形成持续的刻板行为模式。这也是我的绘画作品《CARNIVAL The Drawing No. 2》的创作过程，也是我具体呈现因焦虑症引发的日常强迫行为的方式。在《CARNIVAL: Paint ME in Edinburgh》中，我将这种象征性绘画过程的典型编舞作为变体呈现，以展现我因读博造成的长期的疲惫与焦虑状态。其余亮点段落 3:05–5:01 与 5:55–6:57 则记录了 my 绘画作品《Paint ME》的创作过程。这场表演超越了偶发艺术、戏剧表演或行为艺术的范畴，实为三者的融合。配乐亦由我亲自创作。

3. CARNIVAL: Paint ME in Edinburgh

<https://youtu.be/4j0TxeBpQsU>

<https://www.yifangong.art/live-performances/carnival-paint-me-phase-2-2024/> (Full info.)

跨媒介现场表演 2024

这是我在博士期间实践“*Theatre of One*”美学理念的又一应用剧场案例。第一个亮点出现在 3:32 至 5:49 段落，我的笼子绘画与三角/四笼的编舞再次出现，呼应了绘画作品《CARNIVAL: Paint ME in DC》。同时，这也标志着我开始创作《CARNIVAL The Drawing No. 3》。第二个亮点出现在 6:35–9:12，我通过自问自答进行独白式自我审视。我关于自爱的论述既现实又个人主义，但绝非资产阶级或资本主义的——因为照顾好自己才是首要任务。《CARNIVAL》系列旨在推动人们在疫情隔离期间及之后建立自我觉知与自我关怀——在拯救他人或被他人拯救之前，先拯救自己。作为具有伦理与社会意义的应用戏剧，它告诉人们：一个人也可以凭借自身力量创造疗愈性戏剧/剧场。

4. CARNIVAL: The Duets

<https://youtu.be/uv54JkPQ2wc>

现场数字表演 2022-2023

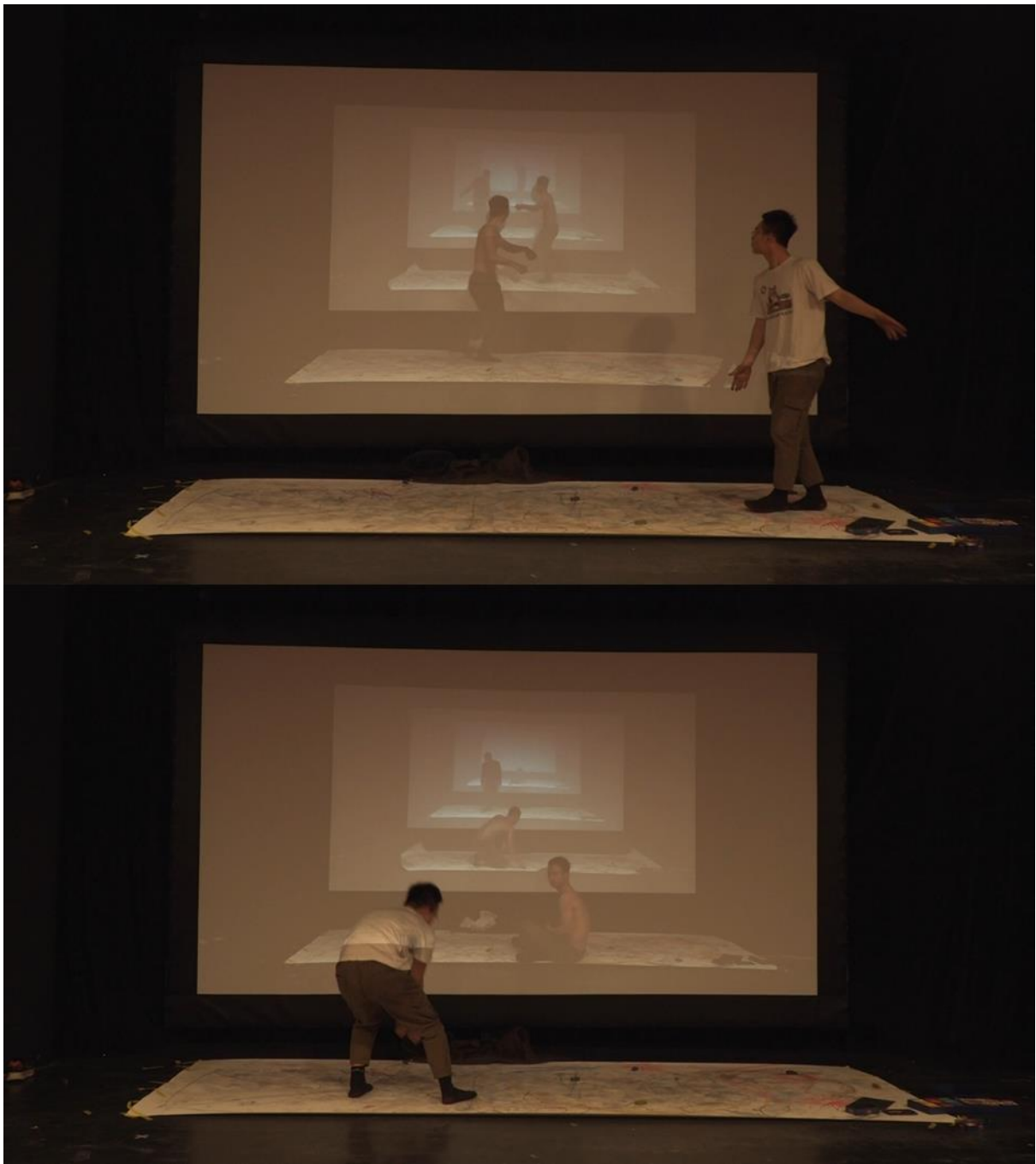
这段视频展示了我如何与不同个体探索即兴的一对一表演及我如何实践关系美学。精彩片段在 2:47 至 6:37。我与性格各异、职业不同的参与者实时即兴创作，以叙事或肢体编舞的形式呈现亲密表演，探索亲密关系的边界，带来了充满挑战性的成果。最精彩的是一位职业舞者与身为戏剧演员的我在纯粹的即兴与直觉中共舞。我们二者的肢体语言与戏剧张力交织出动人画面，我们时而同步时而错位，动态演绎着律动与失衡。这是我们首次合作，也是这位舞者首次与缺乏专业舞蹈训练的演员搭档。其余三位表演者虽非职业艺术家，也同样贡献了难忘的成果。这印证了表演艺术参与者身体直觉的无限可能——表演是人类共有的天性。

5. Theatre of One performances from my research participants

现场数字表演 2023

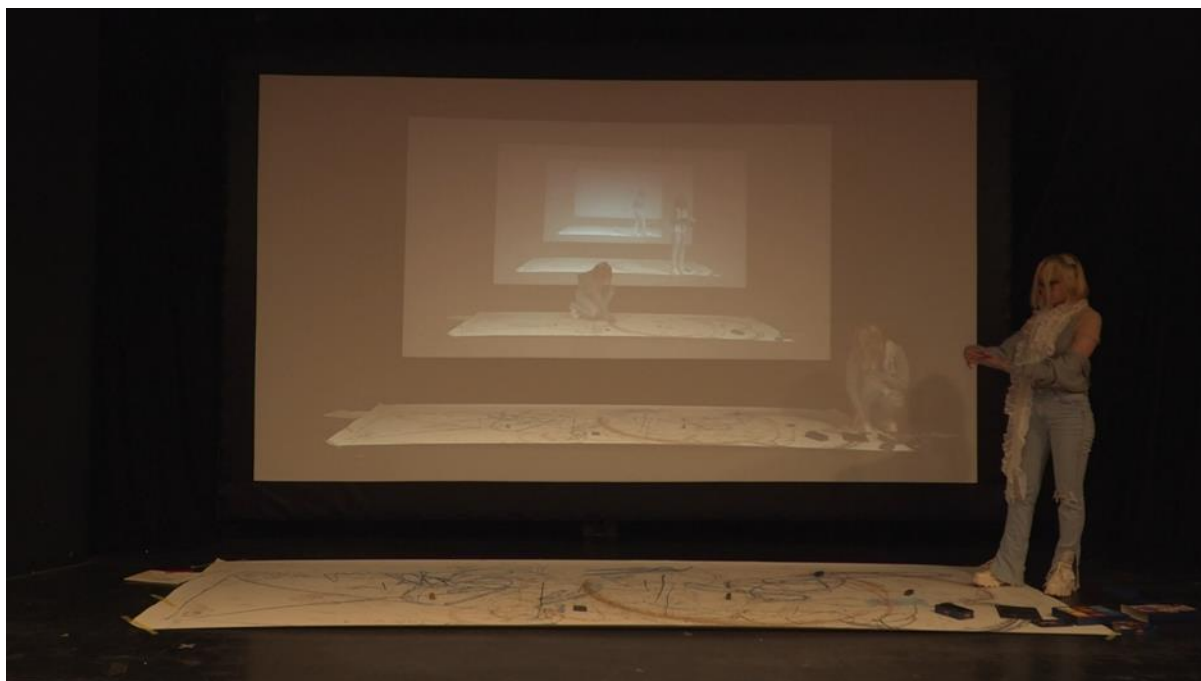
参与者 1:

<https://youtu.be/luuC9ZGrp3Y> (重点从 11:00 开始)

参与者 2:

<https://youtu.be/ovinyGm8AnA> (重点从 10:20 开始)

在攻读博士学位期间，我曾在爱丁堡大学举办过若干应用戏剧工作坊。2023 年某次工作坊中，我邀请了爱丁堡艺术学院的一名本科生与医学院及兽医学院的一名博士生参与。两人均是首次登台进行表演创作——前者曾以观众身份参与过互动戏剧，后者则从未接触过非传统戏剧活动且艺术经验相对匮乏。为此，我通过以下方式展开教学：

- (1) 通过预先设计的创作流程，现场进行生动直观的表演创作方法演示；
- (2) 在每位学员实践操作过程中提供实时一对一指导；
- (3) 实践后进行非学术一对一访谈，收集对教学设计的反思反馈及学员感受；
- (4) 结合参与者艺术背景，针对创作的理论与分析层面开展情境化一对一讨论。这一反思流程不仅助我优化了表演策略，更在非二元对立的友好氛围中，促成参与者与我基于体验式学习与批判性话语的平等协作对话。

6. Theatre of One 在广西艺术学院: Theatre of Two 双人剧场

现场数字表演 2026

我受邀在广西艺术学院举行了一场关于数字戏剧理论基础和实践方法的讲座。这个视频记录的是我和影视与传媒学院副教授韦哲宇博士在现场即兴合作的一段短篇幅数字表演，标题为《你好》。<https://b23.tv/y0ML3Zm>

另外，我也为广西艺术学院的学生们演示了“一人剧场”的基础实践范式，指导他们利用最基础的方法制作数字表演。<https://b23.tv/MBwL6ad>

7. CARNIVAL: Paint ME in DC 第一到第三幕未完成体三维捕捉素材

<https://youtu.be/tOy1Q525fIM>

<https://youtu.be/hsb32KNUZ2E>

视频纪录, VR 2024

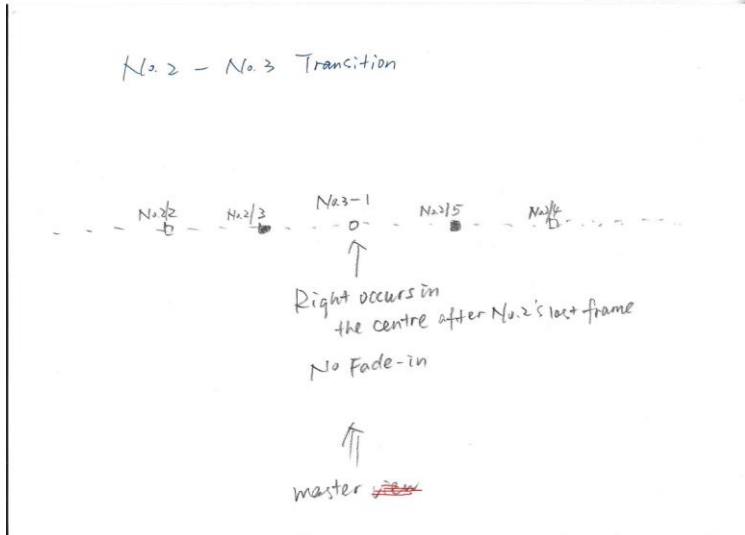
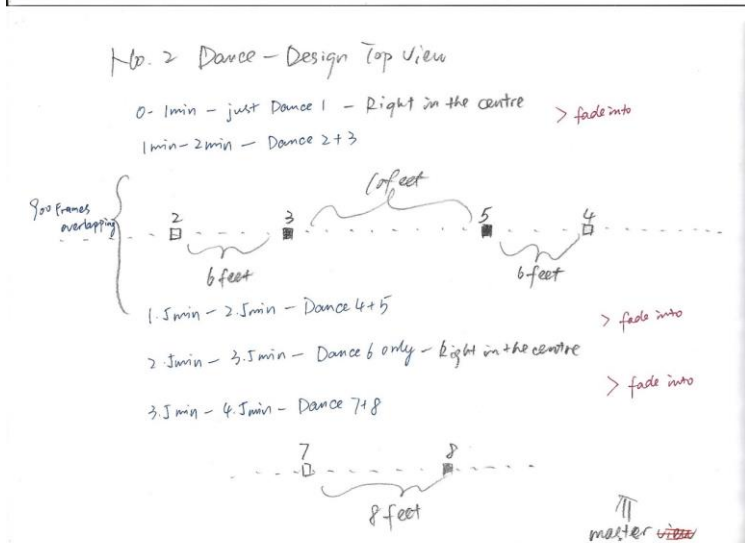
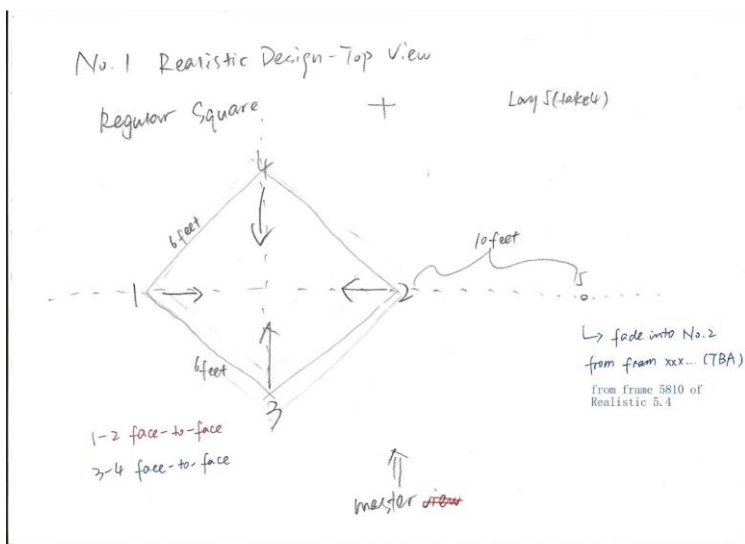
最初, 《CARNIVAL: Paint ME in DC》计划以混合现实体积捕捉影片的形式发布, 包含四段风格与内容各异的表演场景。我运用体积捕捉技术记录自身现场表演, 通过 VR 环境中的表演累积, 创造出单人自我交互式演出。虽然现场仅有我一人, 但借助 XR 技术, 我拥有了多个表演分身。第一条视频为 Unity 项目开发阶段的预览录制, 包含第一、二场景的精彩片段: 00:03–02:31 与 04:13–06:10。然而由于美利坚大学体积捕捉实验室解散, 后续后期制作未能完成。MIDI 生成的乐谱部分由我创作, 所有场景设计与布局均由我构思确定。此外, 我曾设想在逐层制作过程中佩戴 HoloLens 等光学透视头显设备, 但未能实现。

第二条视频为《CARNIVAL: Paint ME in DC》体三维捕捉版半成品的第三场景。前一部分的描述同样适用于此。第一场景采用线性写实风格, 其余三场景则更具抽象性, 以舞蹈为基底且非线性展开。但所有场景都在表达我如何挣扎于内在自我压抑的困境。我的存在与生命始终处于独白、自问、自争、自慰、自解的循环中。

《CARNIVAL: Paint ME in DC》体三维捕捉版影片将凸显我博士成果的核心价值——“Theatre of One”美学及其实践的有效性与意义。这种仅由一人创作以提升自我觉知、唤醒自我关爱的表演形式, 在虚拟体积影像中具有可行性、社会价值与实践性——尽管技术与制作层面极具挑战。拍摄期间我尝试动作捕捉技术, 并计划让 3D 动画与肢

体动作及编舞同步流动，但未能实现。我期待在后续工作中完成这项探索。

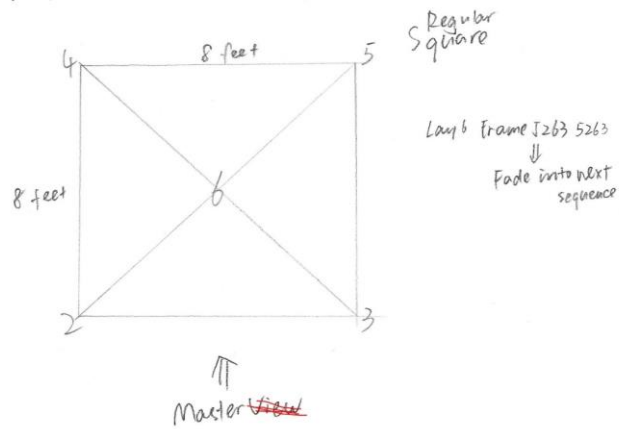
《CARNIVAL: Paint ME in DC》第一第二幕的体三维影片视觉、基础场景设计：

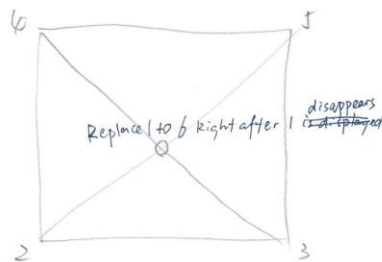
《CARNIVAL: Paint ME in DC》第三第四幕的体三维影片视觉、基础场景设计:

No. 3 Drawing Design - Top View

Lay 1 is independant - Lay 1 view by default (almost)

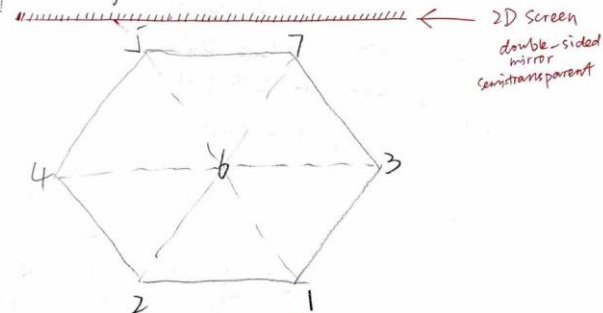

No. 3 1 - 2, 3, 4, 5, 6 Transition

No. 4 Painting Design - Top View

Regular Hexagon

Lay 6: Delete frame 259-533 (if not possible then delete all from 0-533)

Delete frame --- (towards the end) TBD

我在美国美利坚大学的 IDEAS 研究所——该校的体积捕捉工作室——进行表演。我佩戴着 3D 捕捉追踪器。

美利坚大学的体三维捕捉工作室——The Institute for IDEAS。我正在完成画作《Paint ME》。

8. CARNIVAL: Paint ME 海报

规格: 3508 x 4961 pixels

数码摄影和 PS 后期 2024

这是《CARNIVAL: Paint ME in DC》表演的海报。它体现了这场作为《CARNIVAL》系列演出之一的表演所具有的“狂欢”特质。通过将多个与演出相关的静态画面与“我”的形象并置，这张混乱而华丽的海报体现了我对美学的追求与哲学——即一个人也可以独自狂欢，独自取悦自己。这呼应了我对“Theatre of One”美学的研究。绚丽的虹彩字体与画作中的彩虹高光，无不昭示着我对审美自由的倡导与探索。海报设计、标志设计及摄影后期均由本人完成。

9. *Paint ME*

规格: 63" x 112" (160cm x 285cm)

布面丙烯和墨水 2023

这是我现场行为艺术《CARNIVAL: Paint ME in DC》的成果之一——一幅静态、实体化的具象绘画。它将三维空间压缩投射于二维画布平面，凝缩并具象化了我在三维空间中表演身体所承载的动态、即时且具象化的信息。此类作品使观众能在现场活动结束后，超越数字记录的局限，持续领略我的身体表演。这幅静态可触的绘画成为另一种媒介记录，为观赏与理解我的表演提供了全新视角。作品充盈着“我”的主题——创作后期，我不断用白墨在色彩混沌之上书写汉字“我”与英文“I”。此作是我在艺术领域自我挑战的重要里程碑。

10. CARNIVAL The Embodied ME

混合媒介 2023

舞蹈护身、舞蹈裤以及我在《CARNIVAL: Paint ME in DC》表演中使用的一支丙烯颜料管，共同构成了《Paint ME》的附属装置。它们是我自身、我的躯体以及我过往现场表演的具象化替身存在。通过这种媒介化与物质化的转化，《CARNIVAL: Paint ME in DC》部分的现场感与即时性得以永续延续：部分颜料永久渗入织物纤维，或凝固在颜料管上；表演时摩擦脱落的皮肤碎屑与我身体的嗅觉味觉信息，也混杂在颜料中永久附着于衣物。它们成为衣物/塑料管上的绘画。未来在身体化表演进行期间及结束后，我将持续创作此类混合媒介装置。这项实践已迎来绝佳开端。

11. *Untitled (Prototype of Theatre of One)* 无题

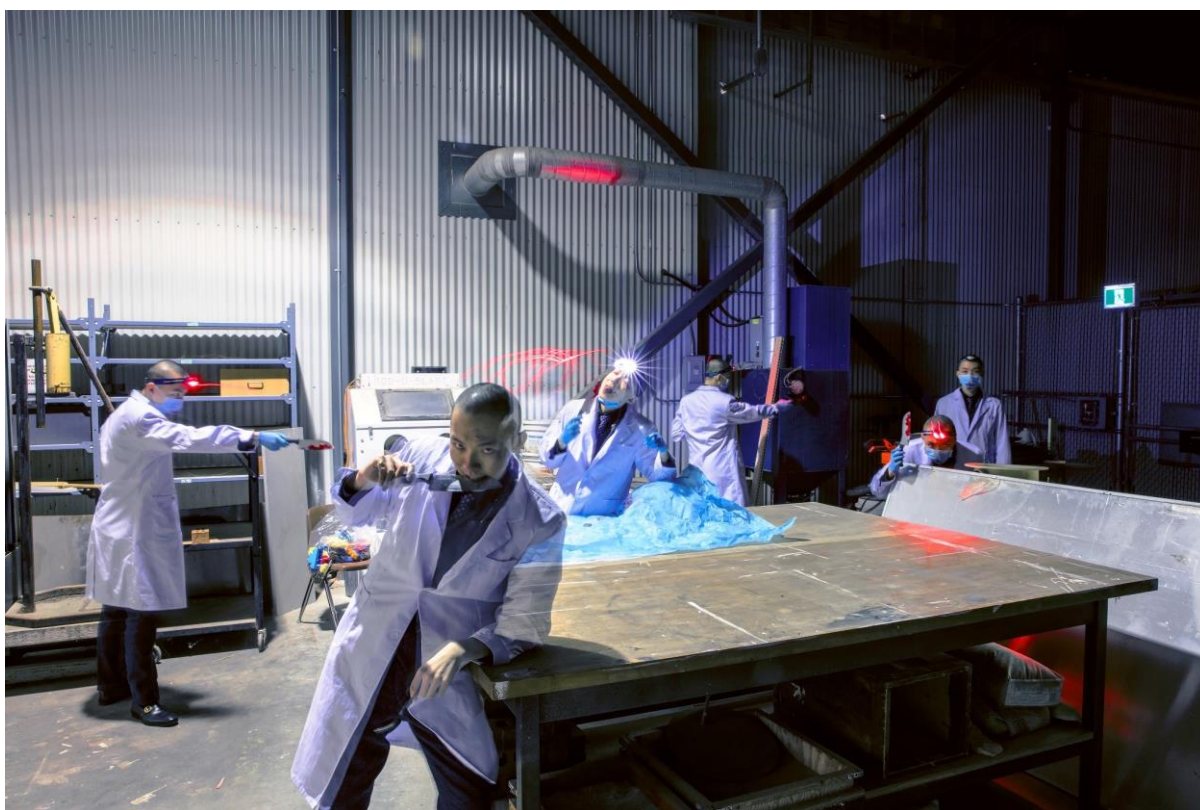
规格: 3960 x 2640 pixels

数码摄影 2019

本摄影作品是我表演美学博士研究的核心“*Theatre of One*”的概念呈现以及针对时空叠加美学的早期实践。

创作陈述:

我仿佛拥有多重人格。在幻想中，我的诸多自我在不同维度扮演着性格迥异的角色——时而冷静时而疯狂，时而专注时而混乱，时而勇敢时而恐惧，时而冰冷时而炽热。我不断质疑：我是否曾在其他维度杀过人？抑或被他人所杀？但我究竟是谁？在这个让我真切感受到生命存在的世界里，我深信海明威最著名的箴言：“人可以被摧毁，但不能被击败。”我认为最终能击败我的，唯有我自己。我似乎总在不同维度的境遇中“试图杀死过去的自己”；事实上，我不断在多元时空里震荡、螺旋、轮回。这正是存在与生命的冒险性循环过程，如此激动人心，如此鲜活。

12. True Colours

规格: 3508 x 4961 pixels

数码摄影 2024

这幅摄影拼贴作品展现了我将思绪、想法、挣扎与忧虑还原至本源状态的追求——我需要聚焦事物的本质，再从最基础的逻辑层面逐一解决它们。我不断提醒自己追问：我最初的模样是什么？最本质困扰我的问题是什么？解决哪些问题才能摆脱焦虑？痛苦的根源究竟何在？在自我问答的过程中，冲突始终存在，因此矩形内的三角形永不消散。失衡与平衡永远相伴。这或许才是我的本色——我竭力在生命中寻求动态平衡，却难免失败，亦无法预知成功。但这正是鲜活的人类本色。三角形与矩形的意象，正呼应着我在 CARNIVAL 演出中的编舞与绘画。制作、造型、化妆、设计到后期制作，皆由我独立完成。

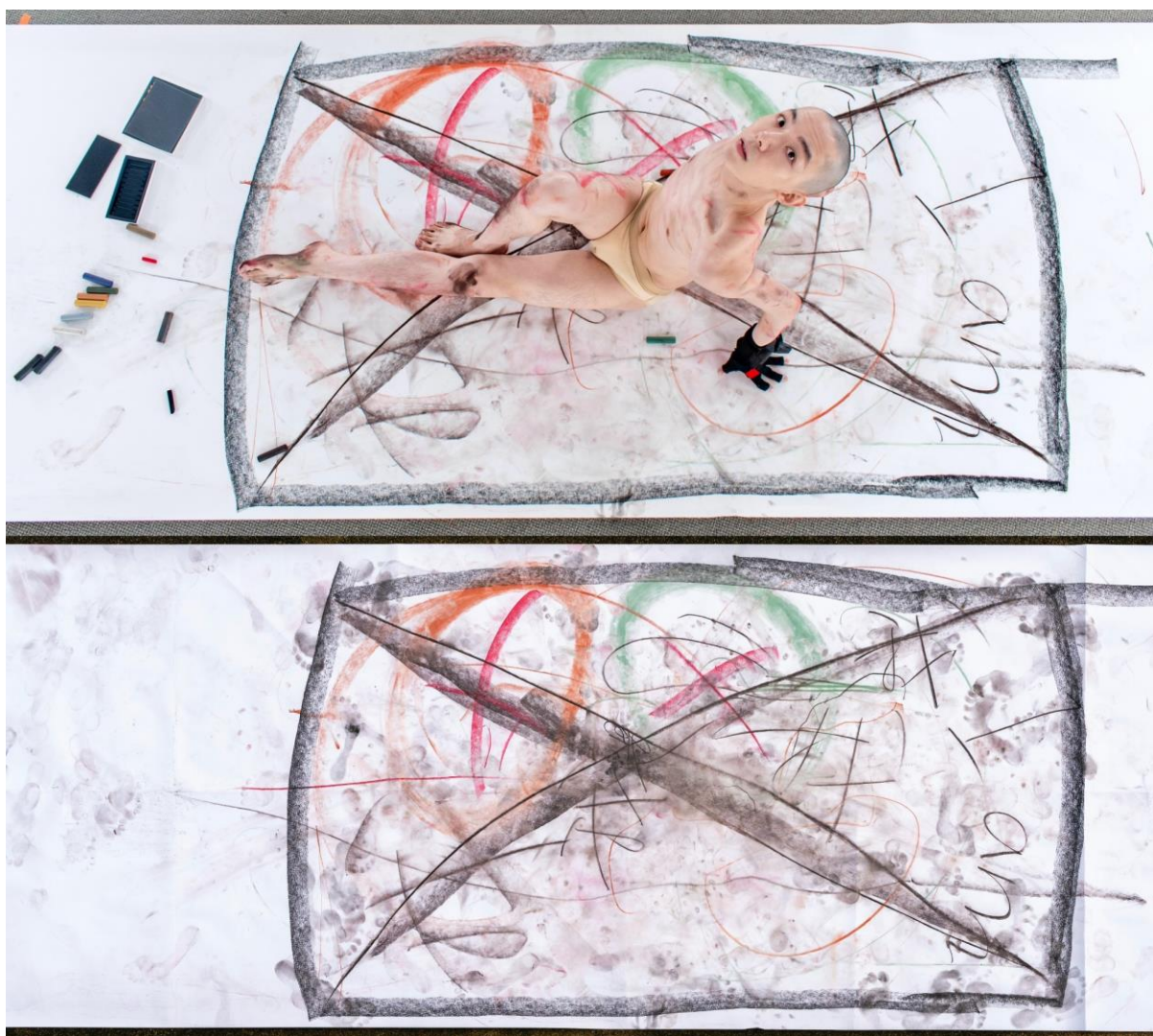
13. *CARNIVAL The Drawing No. 1*

规格: 59" x 152" (150cm x 386cm)

纸面干性蜡笔和木炭 2023

这是 CARNIVAL 系列具象绘画的首作，我开始描绘囚笼的形象以禁锢自我——一个四角由十字相连的矩形。作为 2023 年我的肢体现场表演《CARNIVAL x Doll》及若干实验项目的成果，这是幅静态、实体化的具象绘画。它将三维空间压缩投射于二维平面纸张，凝缩并具象化我表演身体在三维空间中流动、即时且具象化的信息。此类作品使观众能在现场活动结束后，超越数字记录的局限，持续领略我的肢体表演。静态可触的绘画成为另一种媒介记录形式，为观赏与理解我的表演提供了多元视角。此绘画的精髓在于：我依据《CARNIVAL x Doll》的编舞轨迹，绘制了一组同心圆。

与上述《CARNIVAL The Drawing No. 1》相似，这是 CARNIVAL 系列具象绘画的第二件作品，我刻意绘制牢笼以囚禁自我。作为我身体现场表演《CARNIVAL: Paint ME in DC》的输出成果，这幅作品属于具象绘画范畴。除笼子元素外，本画作与我的绘画作品《Paint ME》同属“自我”主题——我以炭笔勾勒出汉字“我”与英文“I”。反复出现的笼子符号将“我”囚禁其中，昭示着无论身处何地、身处何时，我始终被自我挣扎的幽灵所纠缠。

15. CARNIVAL The Drawing No. 3

规格: 59" x 138" (150cm x 350cm)

纸面干性蜡笔和木炭 2024

与上述作品相似，这是 CARNIVAL 系列具象绘画的第三幅，我刻意绘制带十字架的牢笼以囚禁自我。作为现场行为艺术《CARNIVAL: Paint ME in Edinburgh》的具象绘画输出，它承载着身体的创作印记。笼子这一反复出现的符号，昭示着无论身处何时何地，我始终被自身挣扎所困扰。跨越两年的三幅画作，将我连接于两座城市与三个时刻，象征着我生命历程的永恒循环，并延伸至未来的艺术生涯。

16. *Doll*

<https://youtu.be/Hz0pgrwPGEg> (片花)

<https://www.yifangong.art/video-performances/doi/> (完整电影和信息)

数码电影短片 2021

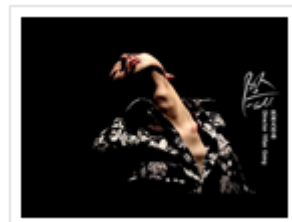
《Doll》是一部实验性舞蹈电影，我虽未担任表演者，却身兼导演、舞台设计、编舞、剪辑与配乐多重身份。片中演员实则扮演我的分身，他演绎的正是我本人的角色。在镜头之外的导演过程中，我与演员即兴共舞共演。无论虚构叙事如何展开，《Doll》（双重“l”而非“L”）始终是关于“一”的电影——这个既是主体又是客体的二合一存在。玩偶是自我被物化的外部表征，本片邀请观众进入我孤独挣扎的精神世界，以此唤起对情感困顿的孤独者的关注。《Doll》是我在自我主观性与客观性的美学博士研究中的一个早期实践性实验成果。

17. *坠 Fall*

<https://www.yifangong.art/video-performances/%E5%9D%A0fall/> or

<https://youtu.be/9fPPf8TtIT0>

数码电影短片 2019

精彩片段在 02:54–07:22。这部实验艺术电影由我亲自执导、编剧、表演、设计并配乐，呈现了我穿越不同时空维度的系列梦境。这为我后续的博士研究奠定了概念与实

践基础。我的白日梦与噩梦异常复杂，由多重叙事与奇幻故事构成，其中我扮演着不同角色。这或许源于我过度活跃的大脑皮层。虽然这对我而言是种负担，却为我的艺术创作注入了丰沛的美感与幻想。未来我计划通过增加表演者、运用更先进的电影技术及多元场景设计（例如利用游泳池与舞者进行水下表演拍摄）来提升作品表现力。

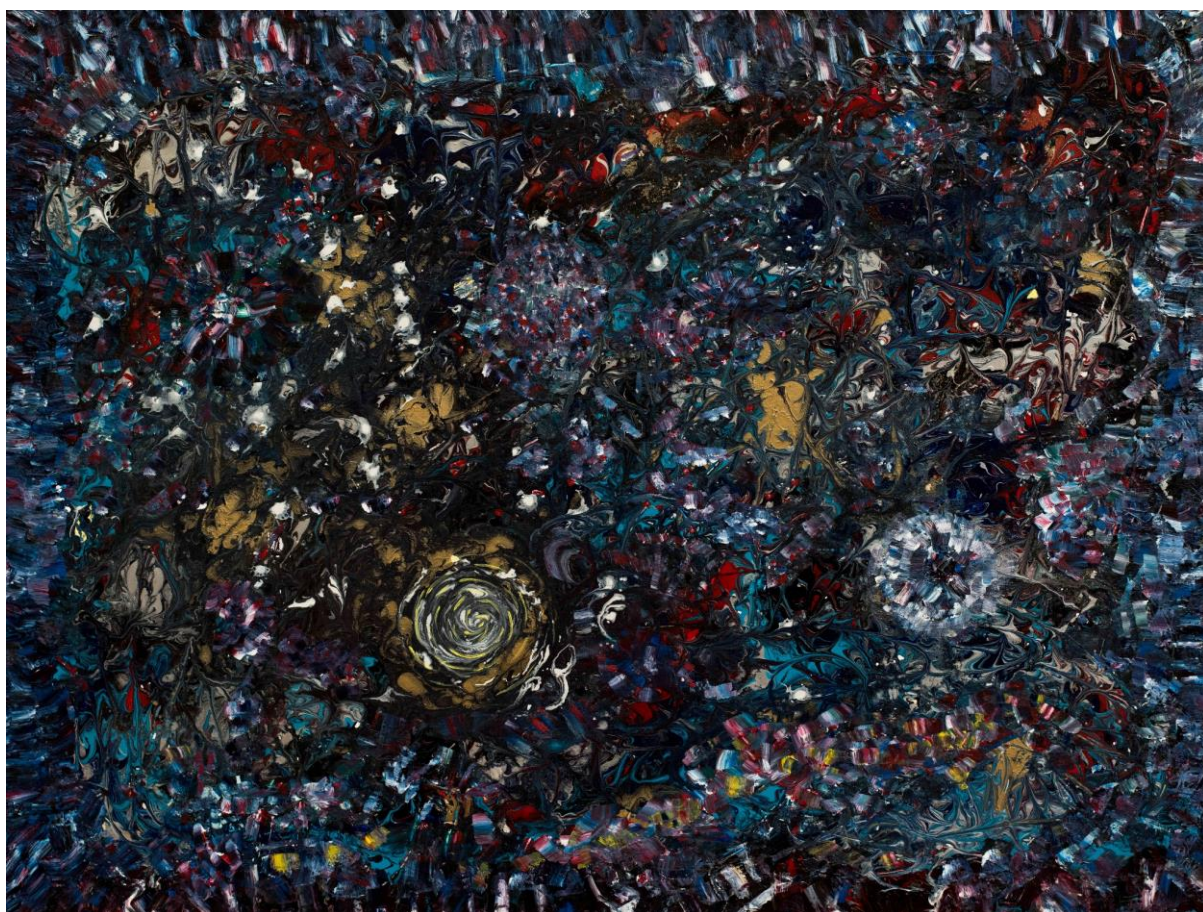
18. COSMOS

规格: 36" x 48"

布面丙烯和金色喷雾 2020

《COSMOS》象征着我对自我揭示与回归本真的追求。我以肢体动作直接挤出丙烯颜料，粗犷地涂抹于画布之上。颜料落布之后，我才进行色彩调和。《COSMOS》既映照着内在的混沌，也展现着身心合一的自我。我的精神宇宙自成一体，无限向外延伸，触及外部世界与他者。欲了解详情并观赏画作边缘，请访问：

<https://www.yifangong.art/paintings/cosmos/>

19. ONE Series

规格: No. 1, 24" x 30" (61cm x 76cm); No. 2, 24" x 24" (61cm x 61cm); No. 3, 24" x 36" (61cm x 91cm)

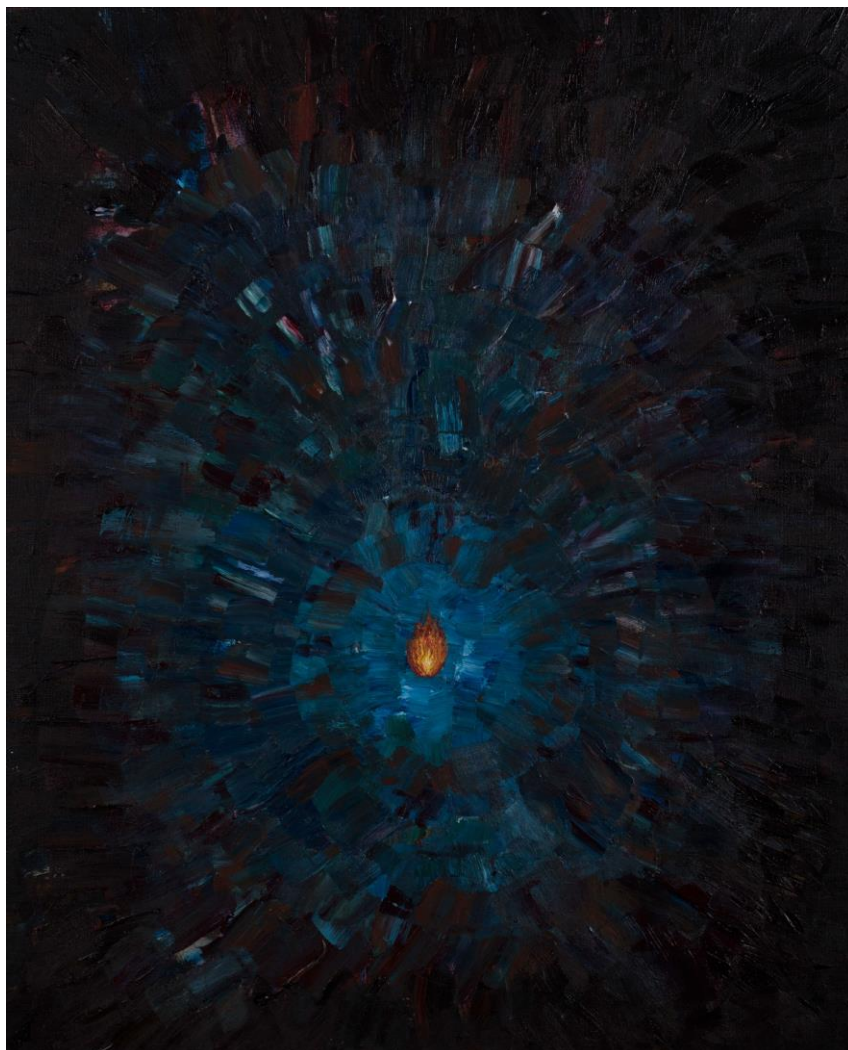
布面丙烯 2020

孤独与焦虑似乎占据了我的生活，但它们也带来艺术灵感。本系列命名为“ONE”，因我认同道家思想：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”“一”既可独存，亦可化作万物。人生仅此一回，终将走向终结。但“一”的终点实为永恒，我们永不被击败。存在之印记永恒流淌。我孤身子然，却知可能性无穷无尽。个体力量常超乎自身认知。

我坚信此理，并通过自我修习与艺术创作践行之。

我直接从管中挤出丙烯颜料，粗犷地涂抹于画布。亦运用多种丙烯颜料营造水彩与立体效果，色彩调和则在后续完成。更多细节请参阅：

<https://www.yifangong.art/paintings/one-series/>

20. *Forest Mist* 森林迷雾

规格: 4" x 5" (10cm x 13cm)

黑白胶片摄影, 数码扫描 2020

胶片摄影项目《森林迷雾》(Forest Mist) 获 2021 年单色摄影奖 (Monochrome Photography Awards) 非全职摄影工作者组摄影合成类荣誉奖 (Honorable Mention) 。

