

王茜瑶：四海为家的90后艺术家，笔下的线条潇洒自由

原创 点击关注 一条艺术 2022-07-31 03:00 发表于上海

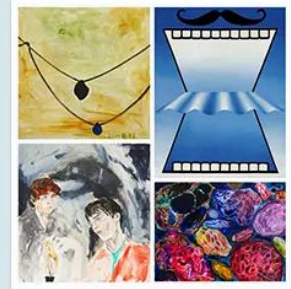
收录于合集

#艺术家故事 111 #最新展讯 110

当代艺术与潮流拍卖专场

拍卖时间：07.23 ~ 07.31

[点击了解详情>](#)

6月至7月，中国年轻艺术家王茜瑶的最新个人展览“月亮水晶宫”，正在贝浩登画廊巴黎空间举办，展出她2021至2022年的13件全新作品。

王茜瑶是1992年生人，在重庆长大，四川美院毕业后选择到德国汉堡美院学习，用5年时间拿到本科和硕士学位，期间还辗转纽约等地，2020年毕业时，她选择了暂居柏林——一个汇聚了各国年轻艺术家的城市。

王茜瑶在贝浩登巴黎“月亮水晶宫”展览现场

摄影：Claire Dorn

图片由艺术家及贝浩登提供

去年12月，王茜瑶租下一间闹中取静的大工作室，爱画大画，在身体的运动中，不断探索线条、色块的碰撞与变化，“创造一种线条的失重感”，自由不羁的创作风格，极富生命力的色彩，颇受艺术圈的青睐，蹿升势头强劲。

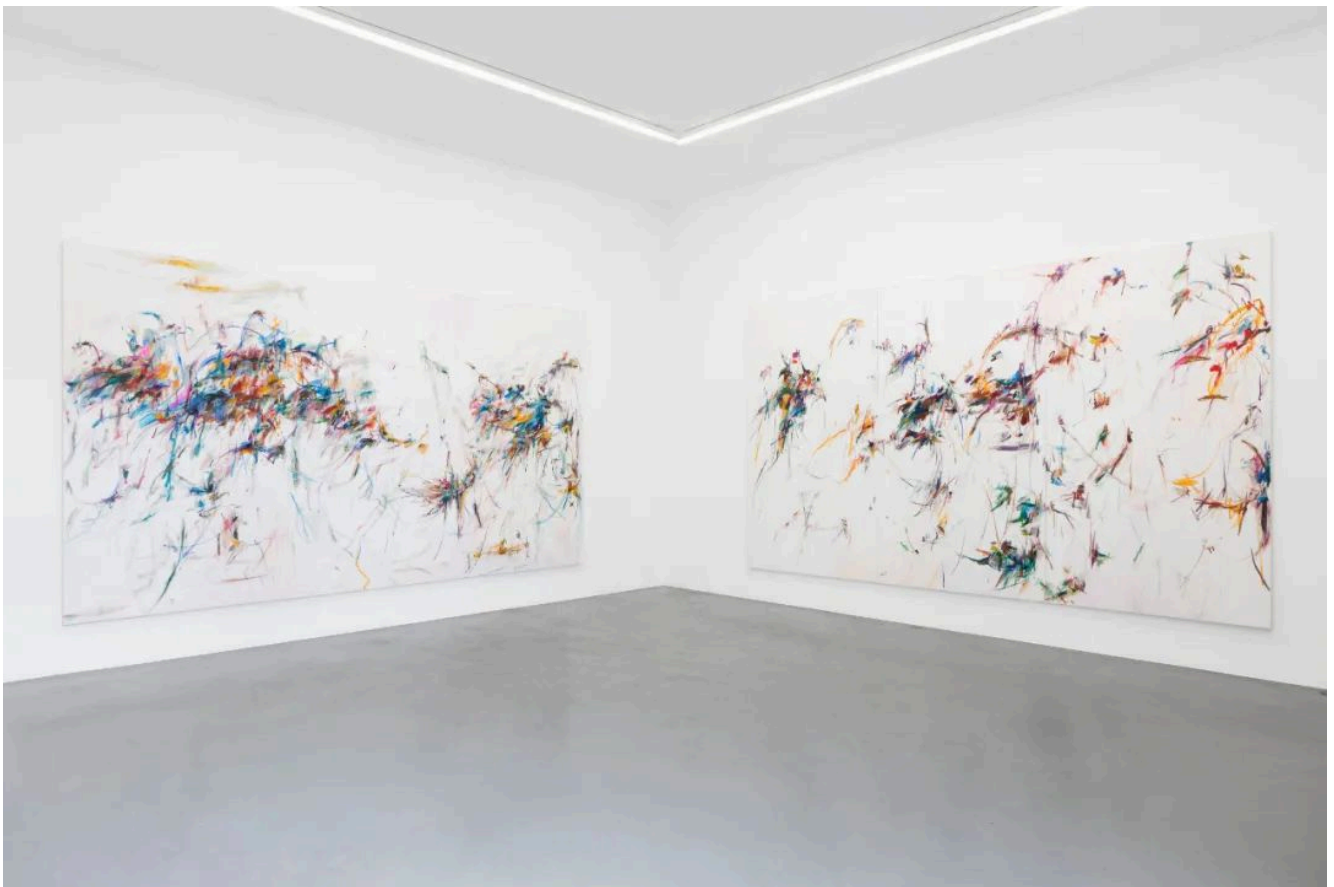
不久前，一条艺术远程连线王茜瑶，聊了聊她在展览筹备期间的故事、展出新作，及她快速成长的艺术生涯。

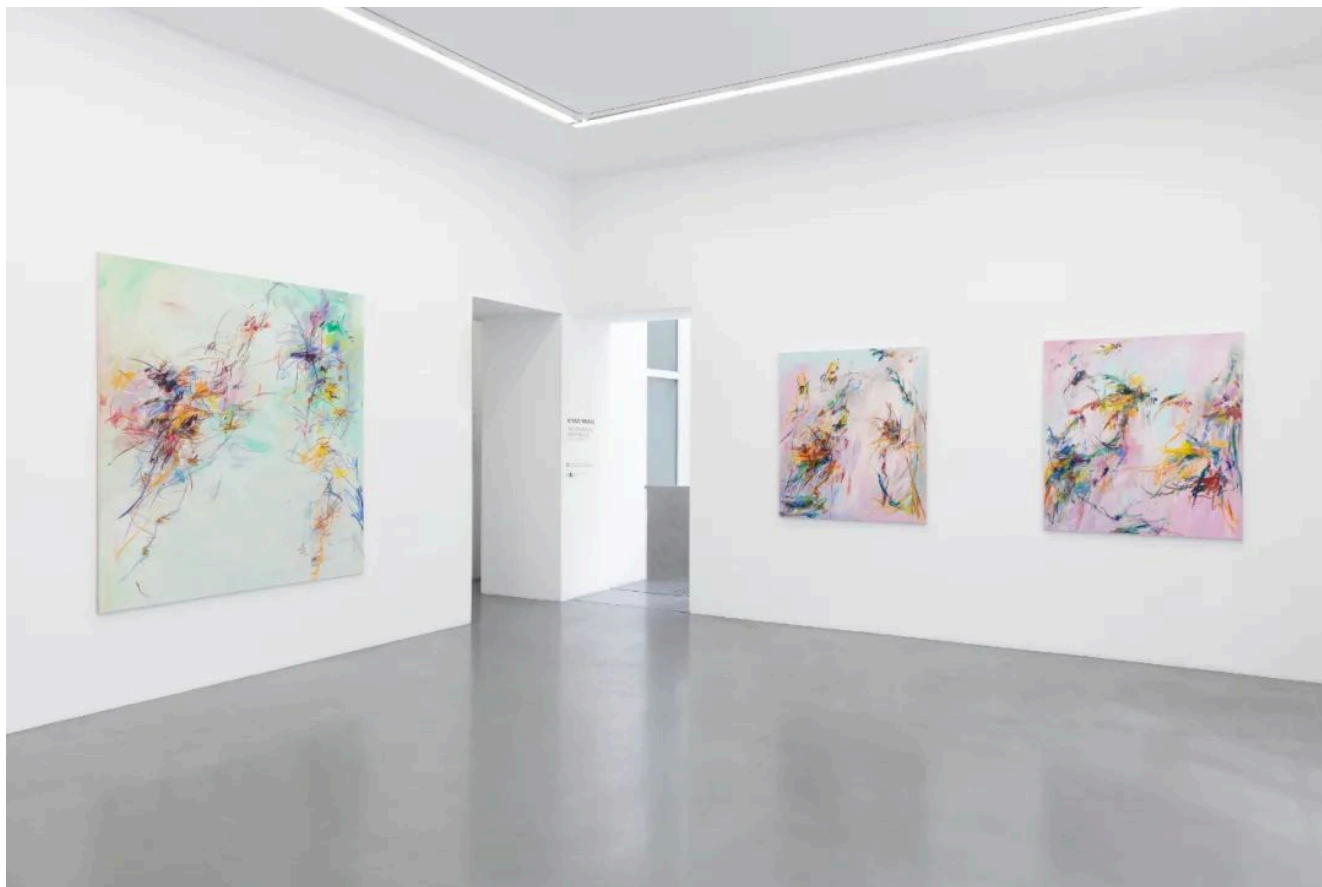
SECTION 01

—

“月亮水晶宫”

充满想象力的自由线条

王茜瑶“月亮水晶宫”于贝浩登（巴黎）展览现场 2022

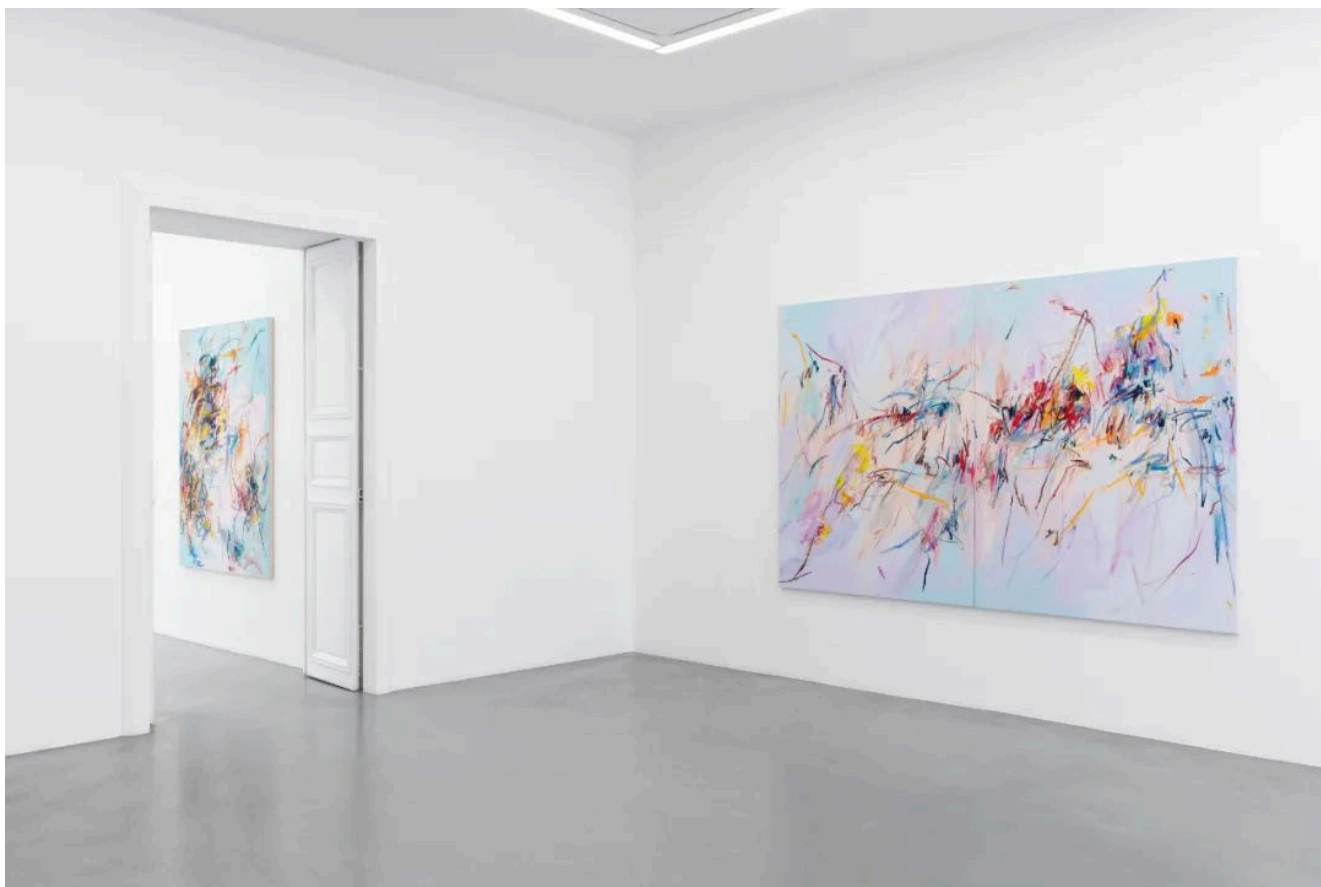
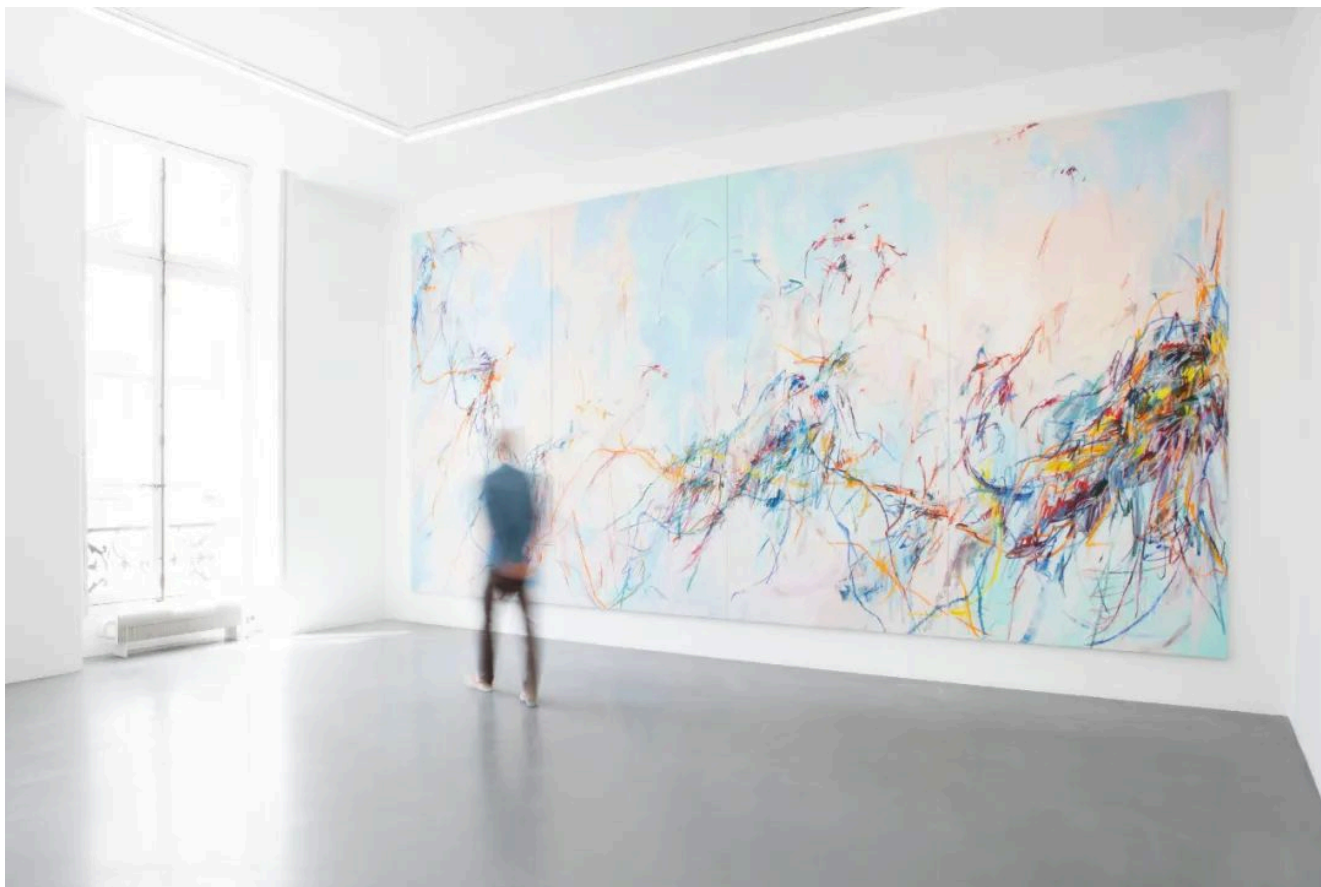
上：7号展厅；下：5号展厅

摄影：Tanguy Beurdeley

图片提供：艺术家与贝浩登

“第一次举办这么大的个展，期间压力还是蛮大的”，聊起这次在贝浩登画廊巴黎空间的个展筹备经历，王茜瑶这样告诉我们。

为了这次巴黎的新展，王茜瑶挑战了多幅尺幅巨大的“沉浸式”绘画，也是她为这个“宫殿”般的展览空间，量身打造。当时，她特地去巴黎实地观察，在脑海里规划好，哪一幅画届时会属于哪一面墙。

王茜瑶“月亮水晶宫”于贝浩登（巴黎）6号展厅 展览现场 2022

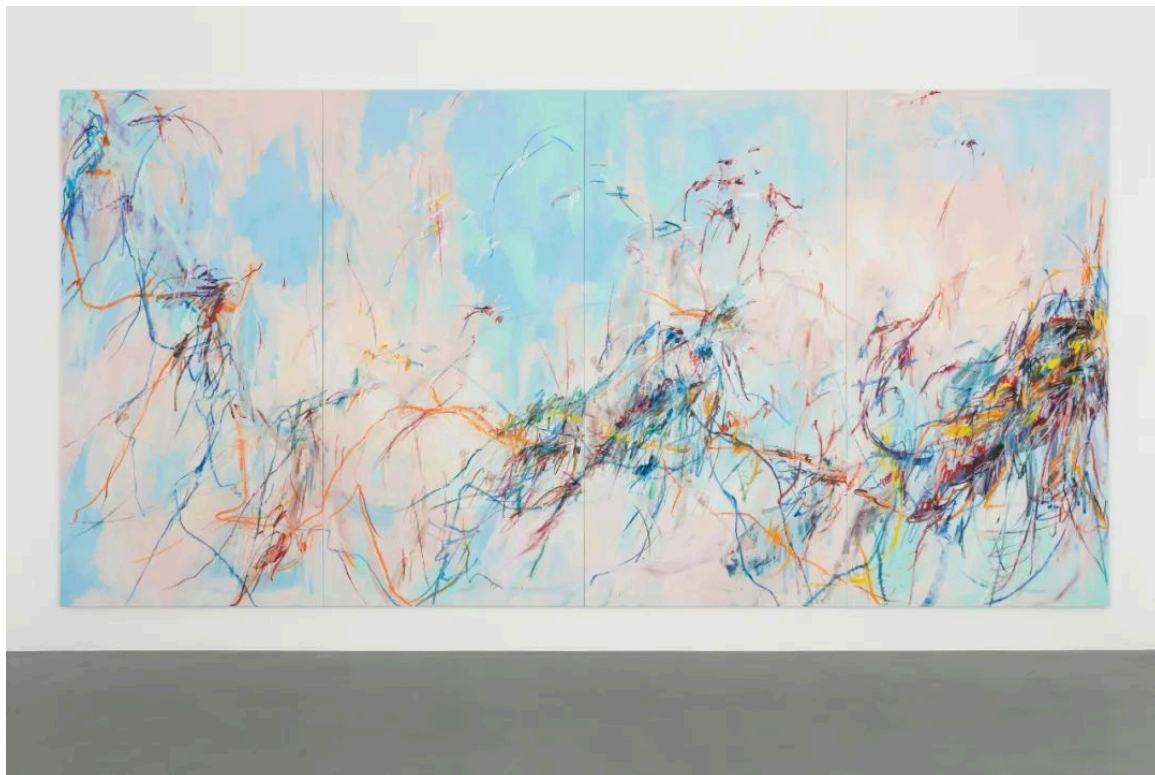
摄影：Tanguy Beurdeley

图片提供：艺术家与贝浩登

画大尺幅作品的时候，她非常享受，觉得创作过程让身体变得十分舒展。

“因为起伏很大，你无法控制整个画面，无法在身体不动的情况下，够到画面的每一个角落。于是我走动、跳跃，在阶梯上爬上爬下，有的时候甚至还可以跑起来。”

自小，王茜瑶就热爱飞翔与失重的感觉，飞机起飞前的瞬间失去重心的感觉，与创作时的攀爬跳跃是可以类比着看的，都是她觉得使身体获得解放的选择，而画面，就记录下身体的运动。

《河流，河流，你可以告诉我关于我家乡的故事吗》及局部 2022

布面丙烯、油画棒 330 × 680 cm

摄影：Claire Dorn

图片提供：艺术家与贝浩登

《河流，河流，你可以告诉我关于我家乡的故事吗》是这次巴黎新展中尺寸最大的一幅，它高3.3米，宽接近7米，是王茜瑶看了空展厅后，第一时间想到要挑战的，“当我面对6号房里最大的那面墙时，我就决定一定要做件作品，铺满整面墙。”

以快干的丙烯颜料为背景打底，油画棒绘线，王茜瑶像进行一场“冒险活动”一般，开始了这趟旅程。

多层饱和度极高的线条，横向贯穿了画面，在画面右侧，也可以看成是河流的“终点”，线条越发密集，浓郁的情绪堆叠着。而在其他段落里，也能感受不少“自发性”的瞬间。

《河流，河流，你可以告诉我关于我家乡的故事吗 no. 2》及局部 2022

布面丙烯、油画棒 190 × 300 cm

摄影：Claire Dorn

图片提供：艺术家与贝浩登

在《河流》正对面悬挂着的《河流2》，“流水”的走向显得更无序，尽管尺寸稍小，但也达到了1.9米乘3米的长条形。

两幅《河流》作品，还是同期创作，画到中途，不停回望。“当一幅画不再是一气呵成地从头画到尾，就会有很多次机会可以停下来看一看，在创作的中途，再给自己一段客观地去体验的时间，去思考、去观察。”

在《河流》这个系列中，也能看到王茜瑶的画面与抽象表现主义间的联系，以及行动绘画、无定形主义和塔希主义，对她产生的影响，那些看似随意的、不规则的色线，每一笔都饱含着极强的力度。

王茜瑶在工作室创作中

摄影：Mona Production

虽然创作之前，她会考虑很多，但真正开始上手，就不打草稿，不画草图，“我就喜欢在脑子里构思构图或者色彩，这样不太容易受到限制。”

现阶段的创作方式分为三步。第一步打底，因为不喜欢有塑料感的背景，她会先打出来底料，让背景看起来更有层次，画面薄厚不一，增添呼吸感。

第二步，是在底料干之前在画布上刷出笔触感，让笔刷的颜色和背景融为一体，这个步骤是这两年新增的，相当于在画面中又多建立一个层次出来。

第三步回归线条，她用油画棒，作出线条或者块面，油画棒带来的质感，如果在现场看，是非常凸显的。

《那些私语在空中随风飘散 no.1》2021

布面丙烯、油画棒 200 x 190 cm

摄影：Claire Dorn

图片提供：艺术家与贝浩登

如果说，画大画的时候，她用到更多身体的运动，来控制线条，那么画相对小一些的画的时候，就只有“通过意识，去改变线条的方向”。

“实际操作层面，就是跟着创作过程走一步算一步，尽管它仍然会牵涉到一个路线，因为我要思考线条的方向。”

为此，王茜瑶总结了一套方法：大画当成小画创作，小画当成大画来做。这样出来的大尺幅作品的线条会更具张力、轻松和自如，小画的效果也不会觉得局促。

《月亮水晶宫 no. 2, 2022》及局部

布面丙烯、油画棒 250 × 450 cm

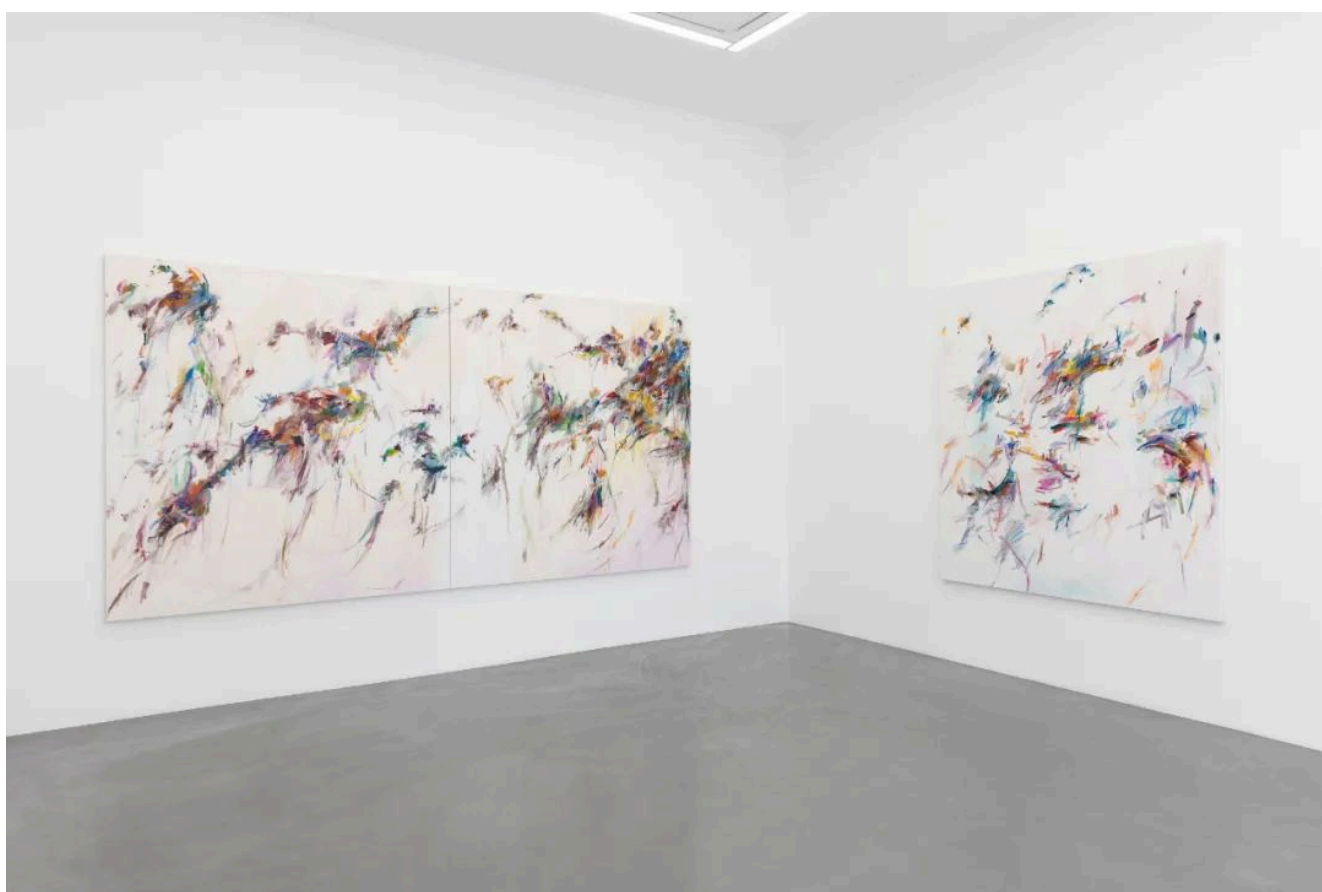
摄影：Claire Dorn

图片提供：艺术家与贝浩登

这次“月亮水晶宫”的新展，王茜瑶一共带来了13件新作，都是她对“线条”的最新研究和表达，线条，也是她最关心最着力之处。

不过，第一眼看到这个展览名，观众或许摸不着头脑。

王茜瑶回忆说，当时她正在为这次新展做准备，脑海中突然闪现嫦娥奔月的场景，她开始很有代入感地想象神话人物飞翔的感觉，对月宫故事满怀憧憬，便有了这次的主题。

王茜瑶“月亮水晶宫”于贝浩登（巴黎）8号展厅 展览现场 2022

摄影：Tanguy Beurdeley

图片提供：艺术家与贝浩登

《像萤火追逐着海浪 no.1》 2022

布面丙烯、油画棒 190x150cm

摄影：Claire Dorn

图片提供：艺术家与贝浩登

这不是她第一次使用并不存在的地名，作为引发观者联想的起点。前几次个展，她分别命名为“桃花源记”、“海市蜃楼”，带着古老的神秘感，与浓郁的浪漫主义色彩。

王茜瑶在贝浩登巴黎“月亮水晶宫”展览现场

摄影：Claire Dorn

图片由艺术家及贝浩登提供

虽然身在海外，但她依然热衷于从中国古代绘画与哲学思想中找寻灵感。

“读到关于中国古代绘画的研究时，了解到有一类画得极为出色的作品，被形容为‘可居可游’，我很受启发。”王茜瑶说，“如果我的作品，也可以让大家感受到‘或居住、或生活’，该有多好。”

SECTION 02

—

重庆、汉堡、纽约、柏林 “我可以是四海为家的人”

王茜瑶在汉堡美院研究生年展的展览现场

摄影：Tizian Baldinger

“从生下来，艺术就一直在生活里；从有记忆开始，艺术启蒙就开始了。”

她出生在重庆，父亲也是一位艺术家，成长时期的家庭氛围轻松愉悦。小时候，父亲总在家里作画，耳濡目染，她回忆起童年，油画材料的气味总是会一起涌现。

父亲在那时喜欢高更、梵高的作品及他们对待艺术的态度，会买很多画册、画刊，但也会让她在家里临摹中国古代绘画。“我记得，那时候每天画上3到5幅，就是画一些树啊果啊。”而在艺术方面的要求，父亲的教育不强迫，而是会想办法激发兴趣，引导她动手，“我爸爸觉得只要我开心就好”。

王茜瑶的工作室一角，2019

摄影：李乐园

在王茜瑶看来，有意识的创作，还是18岁后进入美院开始。

这儿还有个插曲：即将入学四川美术学院的时候，王茜瑶本想选设计，但当她看到父亲的沉默后，又重新思考了一番，最终选了版画专业。

现在回想起来，她觉得“证明当初的选择是最好的”，因为性格跟父亲很像，追逐自由，更适合艺术创作，而不是把自己框定在需要跟多方打交道的设计领域。

在川美，王茜瑶学习了木刻、丝网、石板和铜板版画，其中，她最喜欢铜板画，因为“用钢针在铜板上刻画线条时，很像速写，有很大的自由度”。她觉得，这些过往的练习和训练，都对今天的创作产生了影响，结合起来看，才有了现在的创作成果。

“我跟汉堡美院本科教授Werner Büttner一起班级旅行，在希腊的克里特岛，这是他最后一次带学生出去旅行，之后没多久，他就准备退休了。”摄影：谢舒畅

至于从重庆走向德国，王茜瑶这样解释初衷：“选择德国汉堡美术学院的理由很简单，喜欢德国表现主义。”

她在汉堡美术学院算是从头开始，一口气读了本科和硕士，待了足足五年。

在本科课程中，其中一位教授是德高望重的大画家维尔纳·巴特纳（Werner Büttner），早在1980年代，他就创造了颠覆性的视觉语言，“坏画”。

“汉堡美院本科快毕业前，在Werner Büttner班上的工作室，我和我的作品在工作室一角。”摄影：范森

王茜瑶曾经的作品已经有德国表现主义的意味，她很早便尝试抽象绘画，起初画面色彩鲜艳，情感浓烈，到了德国后，王茜瑶发现表现主义在那里已经是“老生常谈”，完全解构了她之前对当代绘画的认识，她想开始一段全新的探索。

大约5年前起，作品开始以线条为主，绘画，是为了留下思绪和运动的痕迹。早期，线条更密，画面的色块堆积也更浓郁，作品蕴含的爆发力也相对直接、奔放。

现在，“以柔克刚”式的轻盈与飘逸，占据了上风。

对她来说，这是一层蜕变，她扩大了线条的张力，并给予它们最大程度的自由。用她的话来说，“现阶段的作品打得更开了，还是有进步的。”

“2018年在纽约MoMa PS1参加书展，手上是我写的书和我的画册，在SUNY Purchase大学的展位上，隔壁、对面展位是哥伦比亚大学，哈佛大学等。”

而到了研究生阶段，王茜瑶去了纽约的SUNY Purchase交换了半年，“纽约真的是世界艺术的中心！每个周五到周日，我都会去纽约市中心疯狂看展览。”

在美国，王茜瑶选修了行为艺术课程，这一点，她印象很深，行为艺术在生活中带给她许多突破。但那里的节奏也非常紧凑，跟在德国时不一样，除了学业、创作，她还选择去上英语课和每周两节芭蕾课。

“纽约能看的东西太多了，会觉得自己随时都在错过什么，不自觉地焦虑，但也很必要去那里生活一段时间，了解最活跃的艺术前沿，是个什么状态。”

2020年汉堡美院研究生毕业展现场，王茜瑶决定直接展出工作室一角

摄影：李乐园

因为办展览的关系，王茜瑶去过很多城市，觉得欧洲很多城市其实很相像，但细微处，还是会有一些不同的城市性格。

从汉堡毕业后，王茜瑶就面临要在哪个城市发展的抉择。和大多数年轻人一样，从艺术生态角度出发，她考虑伦敦、纽约和柏林，这三大首选城市。

王茜瑶跟汉堡美院本科教授Werner Büttner一起班级旅行

摄影：谢舒畅

她和我们一一分析了几个优劣，包括聊起自己在纽约的生活状态，“因为生活成本太高，竞争激烈，大家就会陷入焦虑，创作也会变得焦虑。”

而柏林，一是因为自己已经习惯了德国的生活，更重要的是，生活费用相较于另两个城市而言不算高，“虽然焦虑是难免的，但是不会像在纽约那样，是完全透不过气的感觉，柏林还是很适合年轻艺术家发展。”

现在，她已经在柏林定居2年。下一站是哪，也说不准，她形容自己是“可以四海为家的人”。

SECTION 03

—

“工作室是我给自己的投资”

王茜瑶在工作室

摄影：Mona Production

如今，已经是王茜瑶在德国的第8年。

她觉得最大的转变是思想上的，她将自己现在的生活形容为“归隐山林”、“一个人在山上”。

初到柏林时，王茜瑶曾在-间很小的房子里生活和创作一年半，她在仅有10平米可以创作的范围内，“憋屈”地完成了两场个展和三次博览会。

去年年底，王茜瑶决定寻找-间新的工作室。

直到来到现在的这间，她立刻做了决定，“算是赌上一把，当时没有很多收入，几乎把所有积蓄都用来租这个工作室，一开始也就付了只能维持半年左右的租金。”

王茜瑶位于柏林的工作室

摄影：王茜瑶

工作室的面积超过200平米，建筑内部十分讲究，地板依然保留着100多年前的老木头。地理位置不仅距离市中心的柏林中央火车站只要十五分钟脚程，汉堡火车站美术馆也在附近。并且，它

还处于艺术家工作室的社区里面，闹中取静。

周边的邻居其实“藏龙卧虎”，左侧的工作室邻居，是艺术家Katharina Grosse，世界上数一数二的当代艺术家；右边，Kasper König，是之前科隆路德维希美术馆的馆长，也是国际知名的国王画廊（König Gallery）画廊主的父亲。

工作室一角

摄影：Mona Production

“我觉得这真的算是一种投资，所有来这里拜访的人，都感到超级惊讶，会发出‘这也太好了吧’的惊叹，甚至我觉得，工作室的‘投资’对我整个职业生涯也有帮助。”

但有些出人意料的是，她跟我们谈起与贝浩登画廊这次促成的合作，其实是在初到柏林时那个非常局促的空间里谈成的。

“我想用这段经历来说明，作品好，才是最重要的，不过如果有机会找到一间好的工作室给自己加分，肯定不要放弃，但不能丢掉主次。艺术家最重要的一定是作品。”

王茜瑶在工作室

摄影：Mona Production

以前，她会觉得晚上画画的状态更好，后来慢慢地把创作的时间往前挪，甚至觉得“我现在的状态，24小时都很好”。

开始画一幅画的时候，她会习惯性地放一些背景音乐，或是关于哲学的讲座，不过这都只是刚开始创作的那几分钟，为了让自己进入状态，后面有没有声音，都不是很重要，因为注意力就完全放到思考创作里了。

现在，她把生活起居都安排在了工作室空间，留出一间房间给自己生活，每天吃完早饭，会先处理邮件和线上会议，然后给画布打底，为一天的创作做准备，午休过后就会开始画画，一直持续到晚上。

周边很安静，虽然每周都会有一些人来拜访，但会尽量平衡好时间。

王茜瑶在贝浩登巴黎“月亮水晶宫”展览现场

摄影：Claire Dorn

图片由艺术家及贝浩登提供

目前的展览计划，据王茜瑶说已经排到了2024年，今年年底，澳洲会有场个展，明年在伦敦和柏林的计划也都敲定了。因为即将合作的城市和展览空间，都是她非常喜欢的，在谈到未来的时候，她流露出淡淡的兴奋感，充满了要“大干一场”的活力。

偶有压力，她却很乐观，总能找到最佳状态，跳芭蕾、学探戈，野性地自由生长，创作之外的生活，也都安排得很充实。

“如果非要给我现在的生活一个形容词的话，那就是‘期待’吧。毕竟‘快乐’听起来，有点简单了，不是吗？”

这位四海为家的年轻艺术家，正在她的职业上升期准备着，随时前往更丰富、更广阔的全球艺术现场，这也正如她期待的生活方式一样。

编辑：芮雪

责编：叶荔

部分图片由艺术家及贝浩登提供