

从挥洒色彩到减法留白：呼吸

旅居柏林的新一代中国艺术家王茜瑶用油画布展现东方之美。

采访、撰文：林霖 图片：艺术家、贝浩登、国王画廊 (KÖNIG GALERIE) 提供 编辑：COCO ZUO

王茜瑶, Relevé no. 2, 2023, 木炭条、油画笔于布面, 135cm × 125 cm. 摄影: Studio XW

线与留白

青年艺术家王茜瑶的新作，取自敦煌的线条。王茜瑶新作中黑色线条在较大面积的留白背景中显得轻盈而灵动，似乎不囿于画布的方寸之间，直冲着画布以外而去——尽管，王茜瑶的画作本身尺寸已足够大，目前常用的尺寸主要为 200cm×190cm、190cm×300cm、250cm×450cm。

这如水墨般的黑色线条实际是用木炭条画的；而时不时穿插于黑色线条间的彩色笔触，是用油画笔绘制。也就是说，她是最朴素的绘画媒介来创作。因而细看黑色并不“水墨”，而是一种粉末颗粒感，就非常有意思——不拘于绘画媒介，气息是相通的。

“比起在游泳池，我更喜欢在大海里游泳。”从四川美术学院毕业后，王茜瑶选择远赴德国汉堡造型艺术学院进修。音乐《德国战车乐队》、哲学和表现主义绘画，是她对德国产生强烈兴趣与欲望的三个因素。十年前就开始学德语，现在也熟练德国哲学，王茜瑶直言很多哲学语汇确实在经过翻译后会失去原汁原味甚至是语义大变。如此，巴别塔似乎也是人类的原罪之一；但语言依然有力量；它是隔阂，也是打开沟通的钥匙。一如艺术，也是语言沟通的一种。

当初刚来到德国，王茜瑶一度沉迷于汲取德国表现主义的风格，肆意磅礴地挥洒色彩与

王茜瑶肖像。摄影: M2 Studio

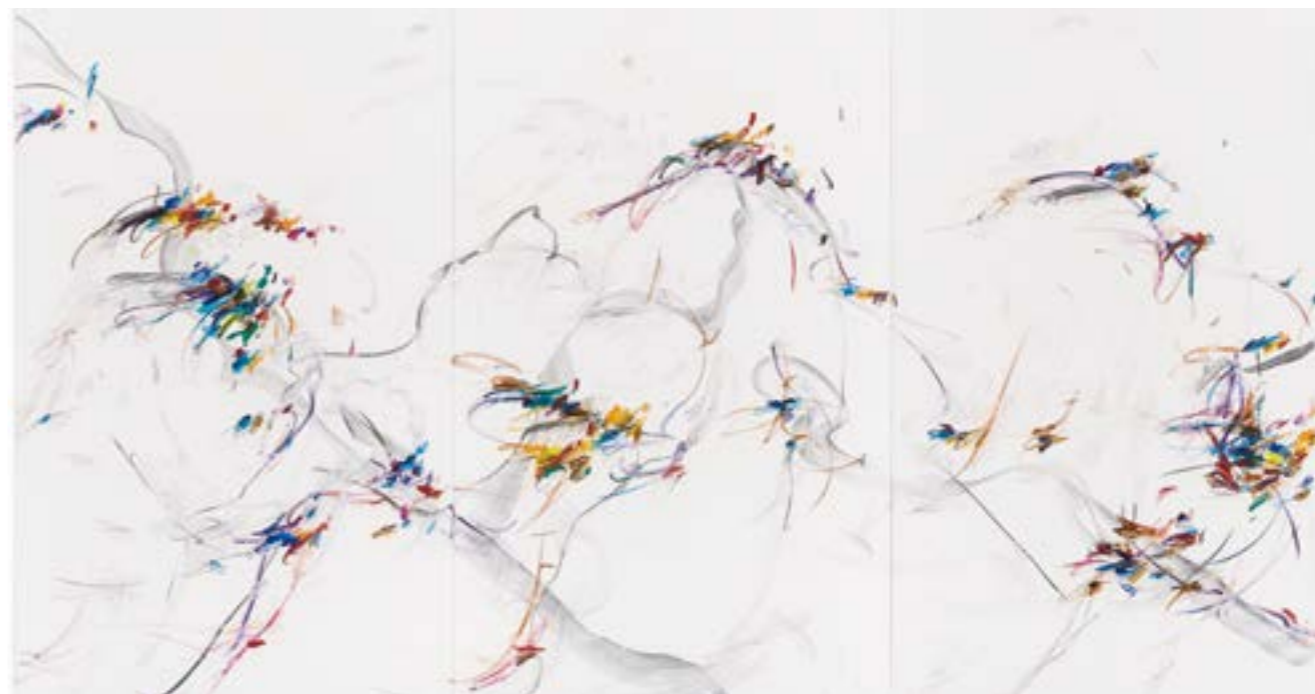
王茜瑶在工作中。摄影: M2 Studio

王茜瑶的工作室。摄影: Zuzanna G ód

情绪的张力——抽象，于文字和读者而言它是抽象的；但于创作者而言，它又是实在的色彩、线条与构图，是每一份真实的心情流露和思想表达，是具体的也是肉身的。比较王茜瑶早些年的作品和这两年近作与新作，可以明显感受到一种变化，从倾向情绪宣扬和肆意畅快的笔触到如今更为简练和灵动的线条；从以往高饱和度的色彩到如今做减法的留白。

这一步步的变化在艺术家这里体现为某种文化意义上的“乡愁”——“来到德国多年后，才会想念并且重新思考诸如中国的天空、大地和语言的意义，文明之间的不同和碰撞会启发灵感，包括更多是在思维方式、生活方式和交谈方式上的潜移默化。”王茜瑶说。但有些东西依然没变，就是那种激情和敏锐，让她逐渐探索个人艺术语言的成熟与清晰。

王茜瑶, Rond de jambe no. 1, 2023, 木炭条、油画笔于布面, 250cm × 450cm. 摄影: Studio XW

王茜瑶个人展览“*Allongé - 触不可及*”于贝浩登(首尔岛山公园空间)现场, 2023。摄影: Hwang Jungwook

来到德国已有9年,不能说是“他乡即是吾乡”,陌生感一直都在,但也正是这份陌生感让艺术家总是能保持敏锐——也就是说,具体的地点、身处何方并不是太重要,重要的是对未知的渴望——这或许就是新作留白的寓意之一;王茜瑶总是探索时间与空间交界的无限可能(并不是漫无目的的无限,而是有一个坐标参照)。大画布对她来说就像在海里游泳;而小尺幅的画作更像是泳池里游泳,安全舒适,深度与广度都是预先设定好的;大海当然更自由,但也充满未知和挑战。这或许也是王茜瑶倾心于最简单朴素的绘画材料——木炭条与油画笔的原因,不被条条框框所束缚,是手与画笔之间最自由的状态。

一种手势

在创作的尺幅方面,王茜瑶一直以来都倾向大尺幅。当然,有不少艺术家都追求尽可能在绘画语言上能突破画布的物理边界,可在王茜瑶这里,这种突破是与身俱来的,因她从小学习芭蕾,平素也爱好运动比如拳击和游泳,自然,在创作中,她会代入自己的身体控制感。

王茜瑶创作的一个最独特的地方在于,她是以一个娴熟的芭蕾舞者的身体感知去创作的——舞蹈的功底比之绘画更为悠久。所以仔细观察她的画面,有时候笔触停留的节点出其不意或者恰到好处,就像芭蕾舞者最后的定格,是尽可能延展自己的身体,将指尖伸入虚空。于是,关键的点在于这个指尖的手势,不仅

仅是手势,而是整个身体的延伸。芭蕾舞是舒展、是均匀,但需要习得非常高的水平和多年刻苦的训练才能达成这一舒展和均匀。同时她也迷恋拳击这门运动快速出击、瞬间爆燃的快感……她喜欢探索每一种运动给身体带来的不同感知和影响,而不同的运动所需要的力度以及所调动的身体不同部位的肌肉也是不同的,所以每一项运动都能让人认识到身体的无限可能。在大多数时候,运笔创作更多也是像一种对肌肉力量的调动,这样看来,单幅作品的画面可能就是某个动作的节点、定格的截图。

肉身是有形的力量,而意识与空间是无形的;两者之间有微妙的碰撞与互补;细微,但相信也会是历久弥坚。尤其是近来,王茜瑶在

逐渐从东方哲学的角度去思考创作,画面中更多是留给自己的呼吸和生长的空间。值得一提的是,王茜瑶从小学习钢琴、长笛,目前在学古琴。她说古琴能让她达到冥想的状态,会让她觉得特别平静。呼吸均匀对应之,我们或许可以更好地理解其新作画面中的留白就是很大的空间和包容性。

“时间感”

王茜瑶每一次项目个展都会先考察空间,根据空间来创作,选择在当下最有契合的系列作品,但系列本身并不是为特定某个空间而作,而是多年延续的创作。

不过,虽然有系列创作的规划,但是画具体

到哪一步、画成怎样,却不受艺术家的控制,这一点和体育锻炼、乐器学习完全不同。艺术是有机体,有自己的生长节奏。王茜瑶将之比喻为种一棵绿植,你需要精心养护,定期给植物浇水,但你没法控制它们最终长成怎样。

有时候画完,她也会把画放一放,看看是不是过阵子会修改。“时间感”很重要,时间、呼吸……既是精心栽培亦是随遇而安。但所有的这些都是在工作室内完成的思考,走出工作室不会再有什么“生长”。

王茜瑶最新个展于2023年7月4号在贝浩登韩国空间开幕,也是新作首次全面并正式亮相亚洲。王茜瑶与贝浩登的合作始于

2022年6月,当时是贝浩登巴黎空间的总监之一的卡拉女士看到她的作品,而后推荐画廊老板艾曼纽·贝浩登去了王茜瑶的工作室,再后来就有了一系列的缘分。贝浩登素来都有关注抽象绘画的传统,这两年也是基于在思考如何将前辈抽象艺术家和年轻一代的抽象艺术家之间打造联结与传承,于是更多关注这一领域的青年艺术家。

王茜瑶也透露了一个小“私心”:希望能在贝浩登不同地区的空间展示,期待不同城市的反馈。于是我们也有理由期待为首个展准备了大半年时间的王茜瑶将给我们带来怎样的惊喜。而最简易的绘画材质——木炭条与油画笔又能碰撞出怎样的火花呢?拭目以待。