

王茜瑶 没有哪种抽象可以凭空出世

原创 吕晓晨 Hi艺术 2023-12-25 08:06 北京

王茜瑶 没有哪种抽象 可以凭空出世

采访王茜瑶之前，我阅读了所有能搜到的有关她的专访。几乎所有的文章，都呈现了一份“成功学”路径：四川美术学院出身，求学、旅居海外近十年，被贝浩登、国王画廊、MDC画廊、当代唐人艺术中心同时代理……

作为当下最受欢迎、关注的90后当红艺术家，她的每一次亮相都赚足眼球，自然也包括争议。比如关于“抽象”这种创作形式的讨论。

王茜瑶的创作生涯和内容，第一眼看上去都不“中国”，也不难找出可与之对比的国际名字；但她弹古琴，作品背后的思考和理念，以及长期濡染在德语、英语的氛围中都未被冲淡的重庆口音，都提示了“血脉”的影响，以及一种西方之外的可能。

注定要受关注

翻开王茜瑶的朋友圈，清一色都是其个人工作的记录：个展、参展艺博会、和业内人士交流、专访及出版信息……再难找到其他的内容。**似乎她从未将时间投注在“事业”之外的事情上。**

在人群中，王茜瑶同样属于一眼看过去就出众且使人印象深刻的那类人：个子高挑，性格外向；在国内外的公开场合，都带着同一款单只大耳环。这是她出场“人设”的标配，耳环上面的文字包括“不接受批评”“微服私访”“仙女本人”等。一如她的性格：自信，目标明确，野心勃勃。

她是注定要受到关注的人。

Hi艺术

艺术家王茜瑶
摄影：董林

绘画的“骨与肉”

王茜瑶在当代唐人艺术中心的个展名叫“良宵引”，是她会弹的古琴曲中最喜欢的一首，展览中的一部分作品也是她在学习《良宵引》过程中创作的。其曲弹奏起来“吟猱绰注，起承转合，井井有条，浓淡合度，意味深长，洵美曲也。”（《琴学初津》后记）

某种程度上，这和她的抽象画一样，笔触蜿蜒多变，远近飘忽，画面时而热闹，时而疏离。

“王茜瑶：良宵引”展览现场
当代唐人艺术中心北京第一空间

展览同名的“良宵引”系列，只以木炭条在纯白的画布上进行绘画。乍看之下，无论色彩、形式都极为单一，但沉下心来，便能发现炭笔“黑”的不同层次：最浓的黑，稍浅的黑，发灰的黑，轻盈的如纱般的灰……

《良宵引之一》330×680cm 布面木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

在走向极致的纯粹之前，王茜瑶最初的画面是肆意而热烈的彩色。她以丙烯和油画笔进行创作，通过不断做加法，让画面呈现出从中心向外迸裂飞溅的效果，不同的点线面之间似

乎还能看出具象的形态。油画笔不能调色，若想要混合其他颜色，只能在下笔后趁画笔没干之前立刻混入另一种色彩。有的颜色之间可以相互融合，也有的会彼此排斥，只有经过千百遍的实验，才能达到一种平衡的状态。

《Gorée Sea》190×150cm 布面油画、丙烯、油画笔 2018
王茜瑶过往作品
图片来自艺术家

《Sister Sissy No.2》135×125cm 布面丙烯 2018

王茜瑶过往作品

图片来自艺术家

从2017年起，王茜瑶开始以“线”作为主要表现形式，她尝试以不同的材料画线条，从而找到线条最自由的状态。她让线条通过不同速度、节奏、轻重、粗细、转折，在画布上勾勒空间，打破空间，最终任意穿越空间，准确却不紧张，飞扬却不轻薄。

她作品中很多长线条，都是“一口气画完的，不能断。”“从高高的楼梯上开始起笔，一直画到走下楼梯。”对王茜瑶来说，那是一种“受控与失控之间的探索”。

她花了很长的时间，去找到油画笔和木炭条相融合的临界点，比如展厅中的“仙翁操系列”，以木炭条作为画面的“骨骼”，油画笔则是“肌肉”。如果说“肉”带来“灵”，那么“骨”则赋予灵成立的理由。

王茜瑶在柏林的工作室
图片来自艺术家和贝浩登

看王茜瑶的绘画，总让人联想到许多美术史中一些赫赫有名的名字：赛·托姆布雷（Cy Twombly）、朱莉·梅赫雷图（Julie Mehretu）、克莉丝汀·艾珠（Christine Ay Tjoe）……在抽象这座窄门中，已经有无数前人成为了难以逾越的高峰；后来者只能继续在点、线、面中，去摸索新的方向。这个过程就像是千军万马过独木桥，到达终点的都是少数者。对王茜瑶而言，抽象创作就是站在大师的肩膀上吸取精华和营养，然后他们的缝隙之间，找到一条自己的路。

自律与自由之间

王茜瑶从小就是“别人家的孩子”，学习自觉，会写诗，钢琴8级，会多个舞种……同为艺术家的爸爸对她实行“放养政策”，公务员妈妈则是严格要求。因此王茜瑶从小就是在既自律又自由的环境中长大。这两个词，这也是她对自己创作状态的形容。

在高考之前，全家人就王茜瑶的未来道路进行了一次会议，最终在音乐、舞蹈和艺术之间，选择了“不只是吃青春饭”的艺术，最终她考入四川美术学院版画系。

王茜瑶早期的作品就带有浓浓的版画基因，她尝试过在油画上加入丝网印刷的痕迹，让作品呈现出更多的层次、更浓郁的色彩。

《无法停留的光之二》250×450cm 布面丙烯、油画笔 2022

图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

在川美读书期间，王茜瑶的对抽象表现主义艺术，以及德国重金属乐队和电子乐产生了浓厚的兴趣。于是2015年，她考入汉堡美术学院，师从德国“坏画”艺术的发明者，也是丹尼尔·里希特（Daniel Richter）和乔纳森·梅斯（Jonathan Meese）等艺术家的老师——维尔纳·巴特纳（Werner Büttner）。

初来德国，选择画抽象表现主义的王茜瑶无异于“班门弄斧”，教授问她：“你都来德国了，怎么还画德国表现主义？”

于是如梦初醒，大彻大悟。王茜瑶果断选择更新自己，身为行动派白羊座的她开始泡在图书馆和各个博物馆中，她就像一块疯狂吸水的海绵，如饥似渴汲取各种不同时期的大师名作；也尝试每天画一种不同风格的作品，等一段时间后再选出自己觉得最合适的画法深入。

艺术家维尔纳·巴特纳与王茜瑶
摄影：谢舒畅

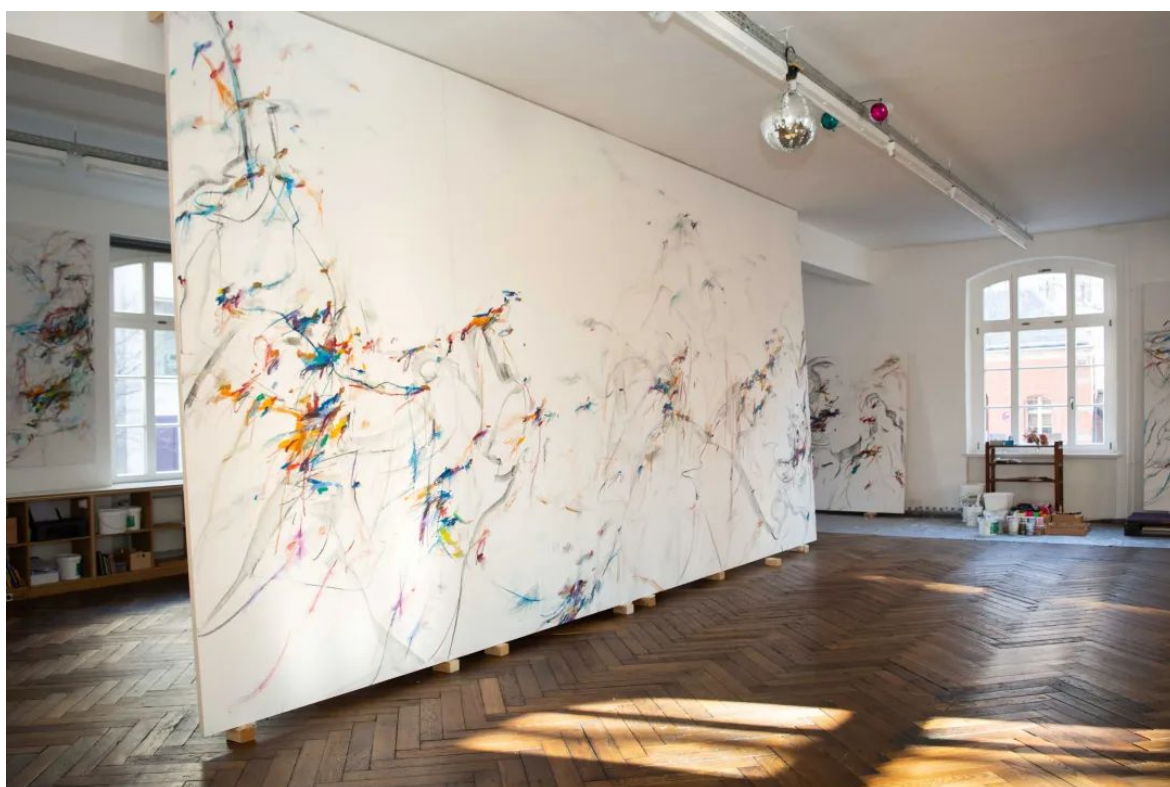
汉堡美术学院，王茜瑶作品在维尔纳·巴特纳班上的工作室
摄影：范森

汉堡美术学院研究生时期，王茜瑶的工作室一角

最初，王茜瑶在柏林的住所只有30平方米，画画的区域只有10平米左右。正是在这里，她画出了如今为人熟知，也是最初被国际艺术圈关注的抽象作品——贝浩登画廊、MDC画廊、国王画廊与她的代理合作关系，都始于这间小小的工作室。

为了能够画大画，一年多前王茜瑶搬到了现在超过200平米的“豪华”工作室。豪华不仅是地理位置的优越——位于中央火车站及汉堡火车站美术馆附近；也来自周围的艺术圈人脉——王茜瑶隔壁的邻居，就是知名艺术家卡塔琳娜·格罗斯（Katharina Grosse）科隆路德维希美术馆前馆长、策展人卡斯帕·柯尼希（Kasper König），也位于同一个小区。王茜瑶位于一楼的工作室总是开着窗，往来的艺术圈邻居路过时都会向内望一眼。她如今这批以炭笔创作的黑白系列绘画，第一位观众正是塔琳娜·格罗斯。

王茜瑶位于柏林的工作室

王茜瑶说自己是个很喜欢工作的人，因此无比珍惜创作时的灵感。每天早上起床后，先开始看书、喝茶、弹古琴，在这个过程中将脑海中的琐碎剔除出去，从而达到一种空灵的状态，才会开始下笔。有时只画一两个小时，有时则会画到晚上。**她就像一位武学奇才，不会轻易出招，而是确保自己打出的每招每式，都能拳拳到肉，招招入骨。**

或许在外界看来，王茜瑶手握的剧本是爽文。但今日的这份光芒，来自多年来她长成了一身本领，并敢于在旧日子里做出新尝试。

王茜瑶

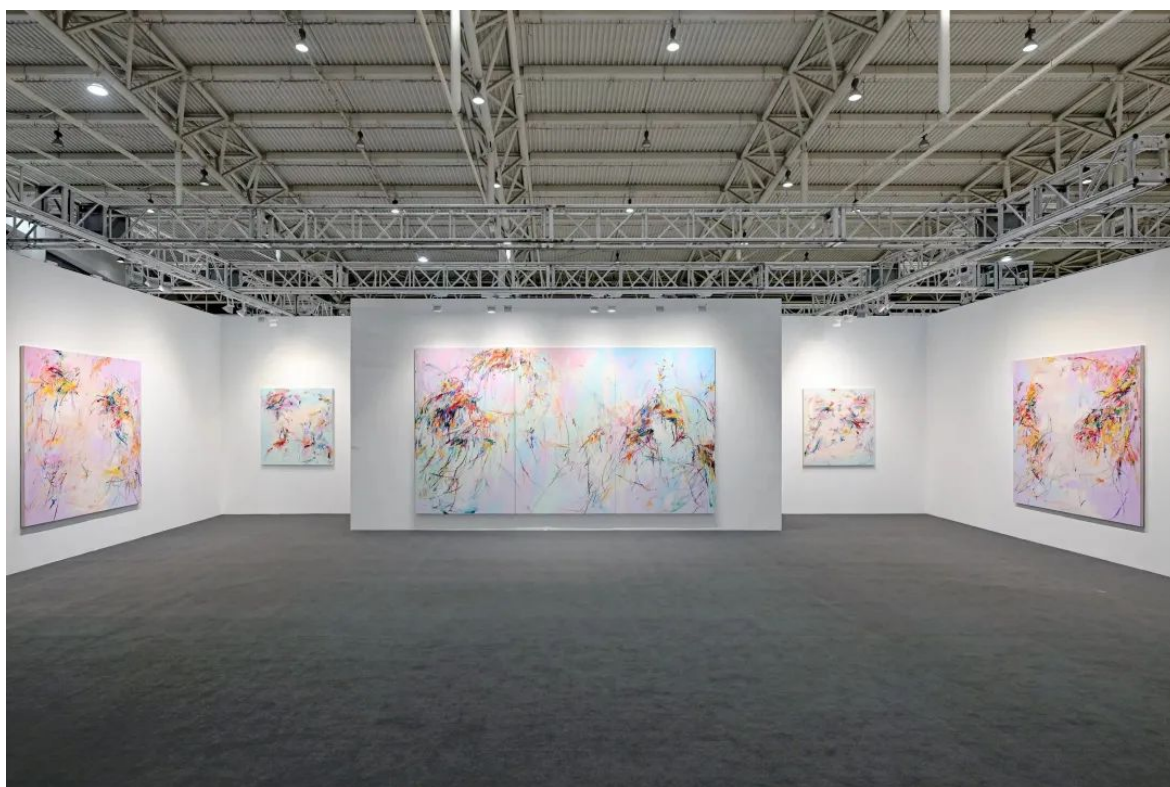
// 艺术家

没有人的创作可以凭空出世

Hi艺术（以下简称为Hi）：最近三年，你在国际艺术舞台上迅速蹿红，备受瞩目，你觉得自己被选中的原因是什么？

王茜瑶（以下简称为王）：：我没想过这个问题，但是我从来不相信运气。其实这15年来，从我决定要走这条路开始，就没给自己留后路或者其他选择的余地，我就想一辈子做艺术。从为报考美院做准备，到进入川美，到本科毕业学德语，去德国继续读第二个本科和研究生，到毕业后疫情期间搬到柏林……我从没间断过对创作的绝对的专注，和用尽全力的去学习和提升自己。从小一点的空间跟同学一起做群展，到被小一点画廊邀请做群展、个展，再到大一些的画廊，其实都是这么多年一点点积累起来的。

我觉得没有什么选不选中，而是那句老话：**机会都是给有准备的人。我也从没被动地去等待被选中，而是自己主动去争取，去选择和决定自己的路。**

2023北京当代，王茜瑶个人项目“野花园”展位现场
当代唐人艺术中心
图片由当代唐人艺术中心提供

《Relevé No.5》135×125cm 布面油画笔、木炭 2023

图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 抽象是当下非常热门的语汇，但是往往又有很大争议，一不小心就会变得千篇一律或者被质疑抄袭，你对此怎么看？

王: 对我来说，抽象跟具象的边界并不那么明显，都是绘画的不同表现形式。绘画已经发展了这么多年，很多大师都已经站稳了自己的位置，所以我们能做的，就是站在大师的肩膀上吸取他们的精华和营养，然后在他们的缝隙之间找到一条自己的路。

这也是为什么我觉得自己还有很多可以发掘的空间，我现在走的这条路还可以继续走得很深很远。每一个大师也有学习前人的经验，有自己的学习对象和灵感来源。没有人的创作可以凭空出世，没有任何前人的语言和痕迹，因为我们都在艺术史体系里，所以要在总结前人经验的基础上，不断把绘画语言往前推进，相当于做到一个承上启下的工作。

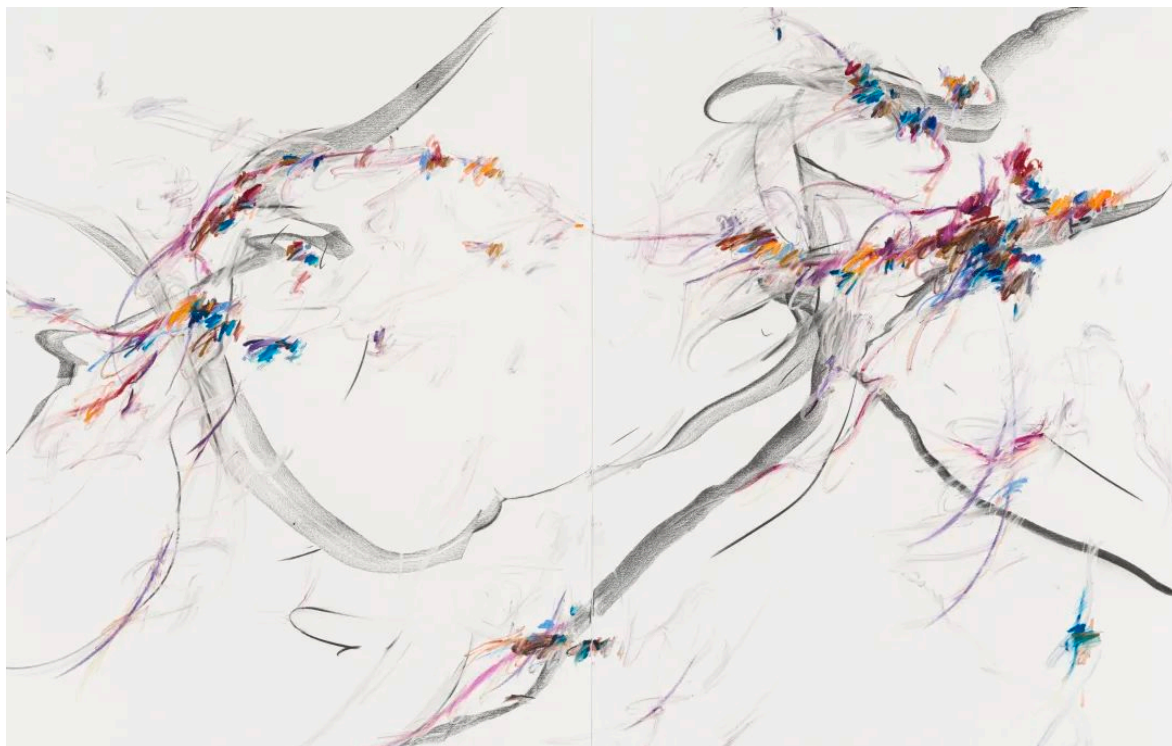

把线条发挥出 最纯粹最无限的潜质

Hi: 这次在当代唐人艺术中心展出的新作以黑白为主，近几年你的创作是在做减法吗？

王: 我的创作一直处于做加法和做减法的周期循环里，目前是处于做减法的阶段。对我来说，创作就是不断突破自己，探索新的语言和材料，特别是做加法的时候。而做减法的时候，我会不断问自己有什么元素是可以去掉的，比如颜色、材料、层次，最终留下来的肯定最重要的。在这个过程中，线条变得越来越重要。

每个时期最重要的点和突破的点都不一样，可能是不同颜色的结合，怎么去营造空间感，怎么去把丙烯和底料结合起来，怎么让色彩之间很自然地过渡，怎么去构造丙烯色彩的背景和油画笔之间的关系……

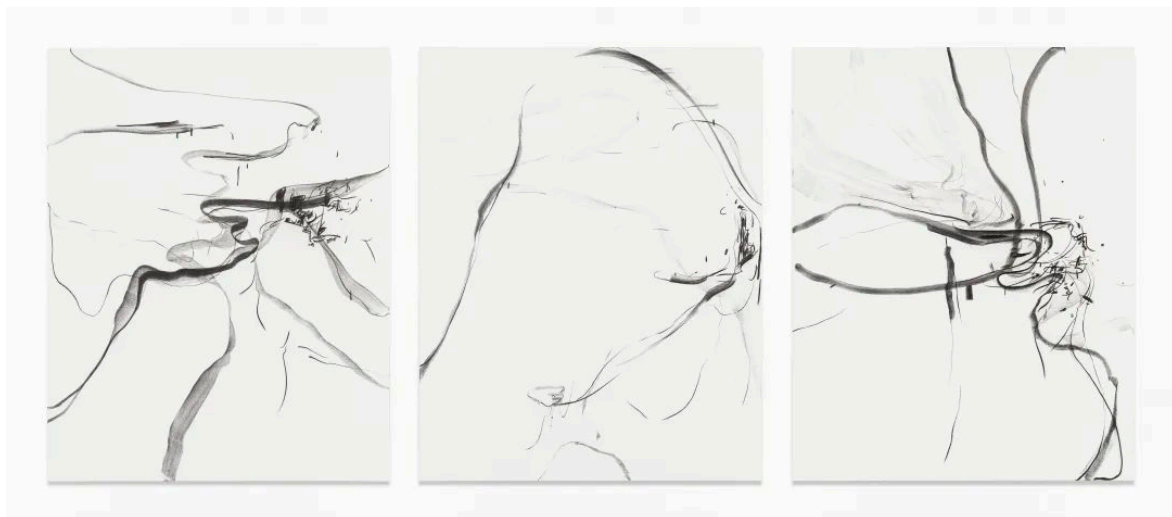

《Allongé No.3》190×300cm 布面油画笔、木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 为什么“线”会成为你最重要的元素？

王: 点线面就是绘画里面最重要、最基本的元素，也是我一直在探索的。最开始画速写的时候，你会发现一根很简单的线条，通过不同的轻重、节奏，能勾勒出一个人的动态、速度，或者是肌肉的转折，或者是衣服褶皱的转折。一根线条它有轻重缓急，不同的线条组合在一起，也可以产生不同的节奏。

我在创作中去掉色彩过后，画面上最重要的就剩线条。相当于一棵树去掉了叶子和花，相当于一个人去掉了衣服只剩下身体本身，没有任何的修饰和掩盖……就只能把线条本身发挥出它最纯粹最无限的潜质。

《良宵引之二》190×450cm 布面木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 用木炭条画线条，和你过去用油画笔来画有什么不一样？

王: 木炭条本身就有很大的张力，它很脆弱，用力太大了它会断，但是你可以在它断与不断裂之间，用到很多不同轻重、层次的力，从而让线条出现不同的形态、深浅。

我花了很长时间才把油画笔和木炭条融合到一起，因为木炭条本身也是一个很有主导色彩的材料，而油画笔的色彩很丰富，两个在一起就会互相有点“抢”，于是我用木炭条画出整个画面构图的框架和结构，相当于画面的骨头；油画笔就相当于做作品的肉体，跟着骨头长。所以在本次展览的作品中，你会看到色彩是跟着线条来走的。

《良宵引之三》135×125cm 布面木炭 2023

图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

用时间去跟画面对话

Hi: 你有很多大尺幅的作品，大画画起来是什么感觉？

王: 画大画非常需要体力，还有身体的平衡。我的大画里有很长的线条，画的过程中从头到尾一口气不能断，比如这次在唐人展出的这幅，最开始画的一根线条，也是画面里构成主要结构的，最长的那根线条，我是从很高的楼梯上，从画布左上角开始画，然后边下楼梯边往下和稍稍的往右，下到地面再继续往右，中途不能断。有时候还会跳起来，能跳多高就画多高，都是为了突破一种常规的画线条或者是画点的方式，因为我喜欢失控和受控之间的挑战 and 平衡。

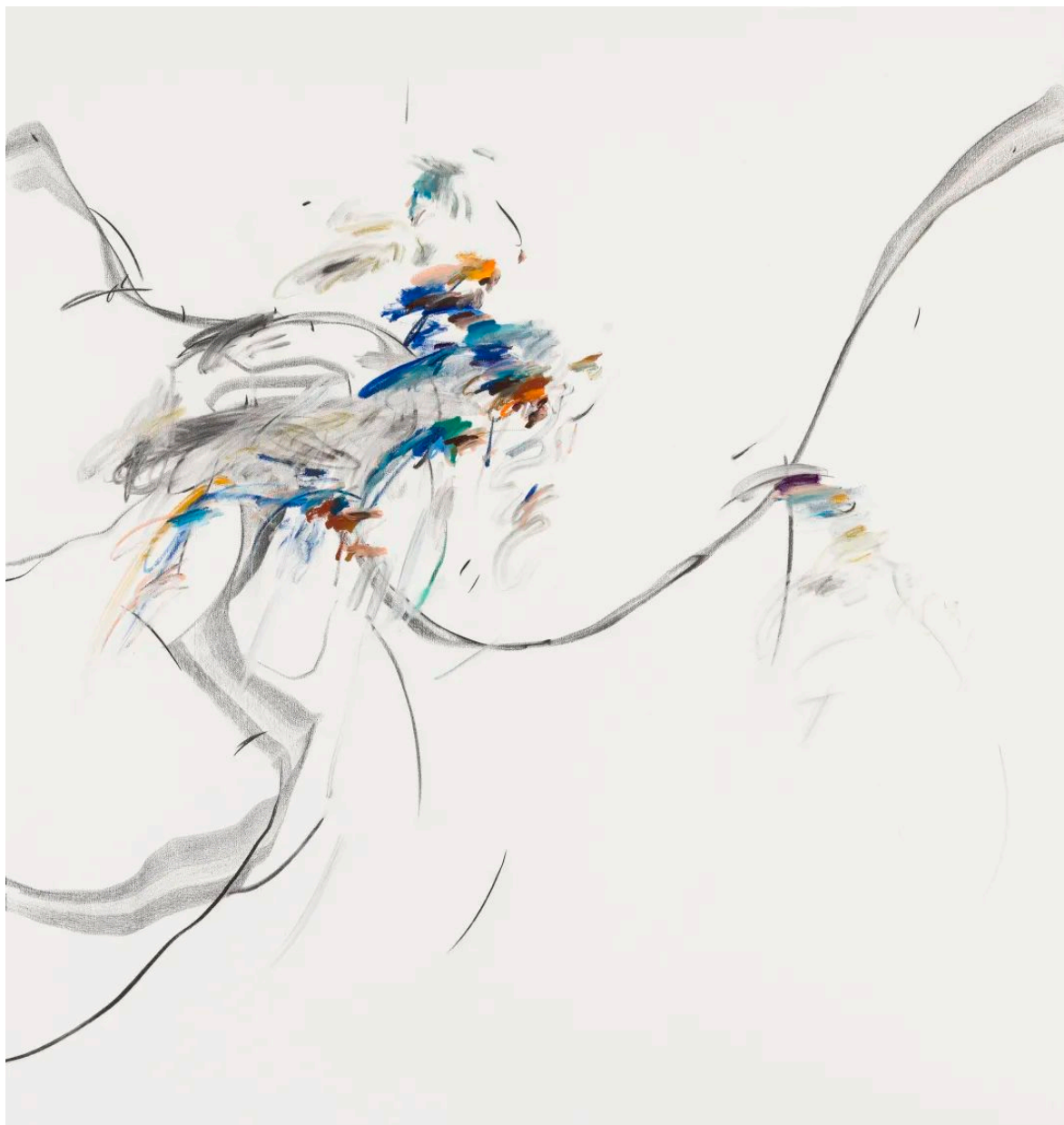
《仙翁操之一》200×190cm 布面油画笔，木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 抽象画怎么判断画好还是画坏了？又该什么时候停下来？

王：以前有个朋友跟我说过，“一个好的画家就是可以把坏画画好，把好画画坏了又画好”。我觉得非常有意思，所以画坏了也不怕。画坏了有两个选择：继续画，或者就留在那里。有时候我画到一个临界点，需要决定要不要继续往后画，因为继续画有可能就画坏了。

但通常我都会选择继续画，因为如果不走那一步，我永远也不知道走出去是什么样子。走出去后，没有画坏，就探索出了新的语言；画坏了，就思考怎么可以解决和应对，可以选择继续画，最后又会出现新的语言。创作本来就是一个不断寻找的过程，不是每幅画都是为了展示出来而画的。有时我不确定是否要停下来的时候，就多等几天甚至几星期，几个月超过一两年的也有，多观察多想一下，看看要不要继续下去。有时候画面自己会跟我

说，“我已经完成了，你不要再碰我了”。画画就像喝茶，必须要用心慢慢去泡才能泡得好。你需要用时间来跟画面对话。

《仙翁操之二》200×190cm 布面油画笔，木炭 2023

图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 除了画画，你还做过影像、行为、诗歌、装置，后来选择投入绘画的原因是什么？

王: 去德国其实是进入一个全新的世界，所以我也想把以前的知识结构能保留的就保留，觉得不是很符合当下当代艺术语境的能解构就解构，**是一个完全敞开，把自己磨碎了，从零开始的状态**，因此把所有当时能尝试的媒介全部都尝试了一遍，想看一下自己到底最适合什么。后来还是喜欢能够摸得着、看得见的绘画，我喜欢能拿着画笔，能触碰到画布的那种感觉。绘画是一种最直接的表达方式，想到了就马上画，一个人就能完成整个过程。

《仙翁操之三》200×190cm 布面油画笔，木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 你还学过钢琴、舞蹈，包括现在正在学古琴，这些和你画画时的状态有什么不同？

王: 最开始我也想做做音乐或者舞蹈表演，后来高考前跟家人一起讨论后决定报考了美院。但是弹琴和舞蹈都是我从小就接触，是在我血液和基因里面流淌着的灵感和元素。我画画的时候，所有我经历过的身体记忆，对音乐和舞蹈节奏的理解，肯定会有意无意地流入画面里来。我的创作就像一片大海，而我所有的经历——包括对家乡的理解和记忆，包括到德国经历破碎重组的新认识，全部都像江河一样汇入大海里。

《仙翁操之四》200×190cm 布面油画笔，木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

Hi: 出国这段经历对你而言最大的影响是什么？东西方的文化，哪个更影响你？

王: 18岁报考美院的时候，我就决定想一辈子就做艺术家。出国是为了开阔视野，看一看外面不同的世界，也去纽约交换过。我觉得自己就像海绵吸水一样，能看到很多以前只能在画册上见到的作品，是一种如饥似渴多学习、多看看的状态。

都很深吧。我在国内生活到22岁，相当于我现在年岁的2/3时间。又在德国差不多10年。最开始我是对国外的文化艺术感兴趣，才选择了出国；然而随着时间的发展，我越来越发现中国的文化很有意思，大家应该也能很明显感觉到我状态的变化，比如画面里东方的元素慢慢多起来了。

《一种可以在盛开的树上飞行的舞蹈》250×300cm 布面丙烯、油画笔 2021

王茜瑶过往作品

图片来自艺术家和千高原艺术空间

绘画是人性的，不完美的

Hi: 每天画画的时间如何安排？

王: 我一般会在下午开始画画，上午喝茶、弹古琴、冥想，等到脑子空灵了，才开始画画。虽然从作品看起来，我接触画布的时间不是很多，但是并不代表我画得快。我需要花时间去营造自己的状态，确保大脑必须有灵感充沛的感觉。放下笔后也需要时间去决定它画没画完。画画本身也是学习跟时间打交道的过程。

《Semi Continuous》130×110cm 布面油画笔 2019

王茜瑶过往作品

图片来自艺术家和Soy Captián

《河流，河流，你可以告诉我关于我家乡的故事吗 No.2》

190×300cm 布面丙烯 2022

王茜瑶过往作品

图片来自艺术家和贝浩登

Hi: 你理解的一幅好的作品应该是怎样的？

王: 抽象跟其他绘画或者艺术一样，没有明确统一的标准，但是真正懂的人从画面的用笔和构图，甚至就看你怎么画一根线条，很容易就能分辨出作品的好坏和水平。我在国外的9年多，看了很多画，我发现能打动我的都是一些不是绝对完美，能看到创作者状态和思考，还有作为人的留下的痕迹的画。因为太完美干净就是设计了，就没有绘画的温度了。

绘画是人性的，是能看到你的不完美，能看到你的修改、涂抹，也能看到你的笃定和勇敢。我选择木炭条也是因为它可能会在我没有预料的情况下断掉，然后带来不一样的契机，给画面引向一个新方向。有时候一个不完美反而让整个画面变得更完美，所以我并非是把每根线都画得完美。归根结底，在于失控和受控、完美和不完美之间的互相碰撞和平衡。

吕晓晨

《Hi艺术》资深编辑

文：吕晓晨

摄影：董林

图片提供：王茜瑶、当代唐人艺术中心

* 图文未经《Hi 艺术》授权, 不得擅自使用

更多精彩内容

//

王茜瑶：良宵引

展期：2023.12.16 - 2024.01.28

地址：当代唐人艺术中心 北京第一空间

策展人：拉瑞斯·弗洛乔

艺术家：王茜瑶

北京市朝阳区
酒仙桥路2号
798艺术区D06
D06, 798 Art District
No.2 Jiuxianqiao Road
Chaoyang Dist, Beijing

当代唐人艺术中心
TANG CONTEMPORARY ART

北京第一空间
Beijing 1st space

2023
12.16

OPENING 开幕
12.16 4PM

2024
01.28

策展人
拉瑞斯·弗洛乔
Curator
Larys Frogier

王茜瑶
Xiyao Wang

良宵
Liang Xiao

引
Yin

关注Hi 艺术官方公众号

加入Hi 艺术朋友圈,请添加小秘微信

媒体合作: 市场总监: Ms.程 15210999657
 品牌拓展经理: Ms.郑 13269661068
 广告策划编辑: Mr.任 18734524125

展讯投稿: zhanxun@126.com
媒体详询: info@hiart.cn
官方网站: Hiart.cn

北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B36-B座Hi艺术
Hi Art,B-B36 UBP, No.10 Jiuxian qiao Road, Chaoyang
District, Beijing, China P.C. 100015

*本微信登载的所有内容均为《Hi 艺术》独家原创，任何单位和个人未经许可，不得擅自转载和翻译，否则权利人将根据知识产权法追究法律责任。