

与艺术家王茜瑶的万字对谈：这一切才刚刚开始

原创 阿尔法君本人 ArtAlpha艺术阿尔法 2024-01-03 14:09 北京

点击上方“ArtAlpha艺术阿尔法”，进入公众号，关注我们，及时获得专业独到的艺术行业资讯和深度报道。

ArtAlpha Interview

艺术家王茜瑶

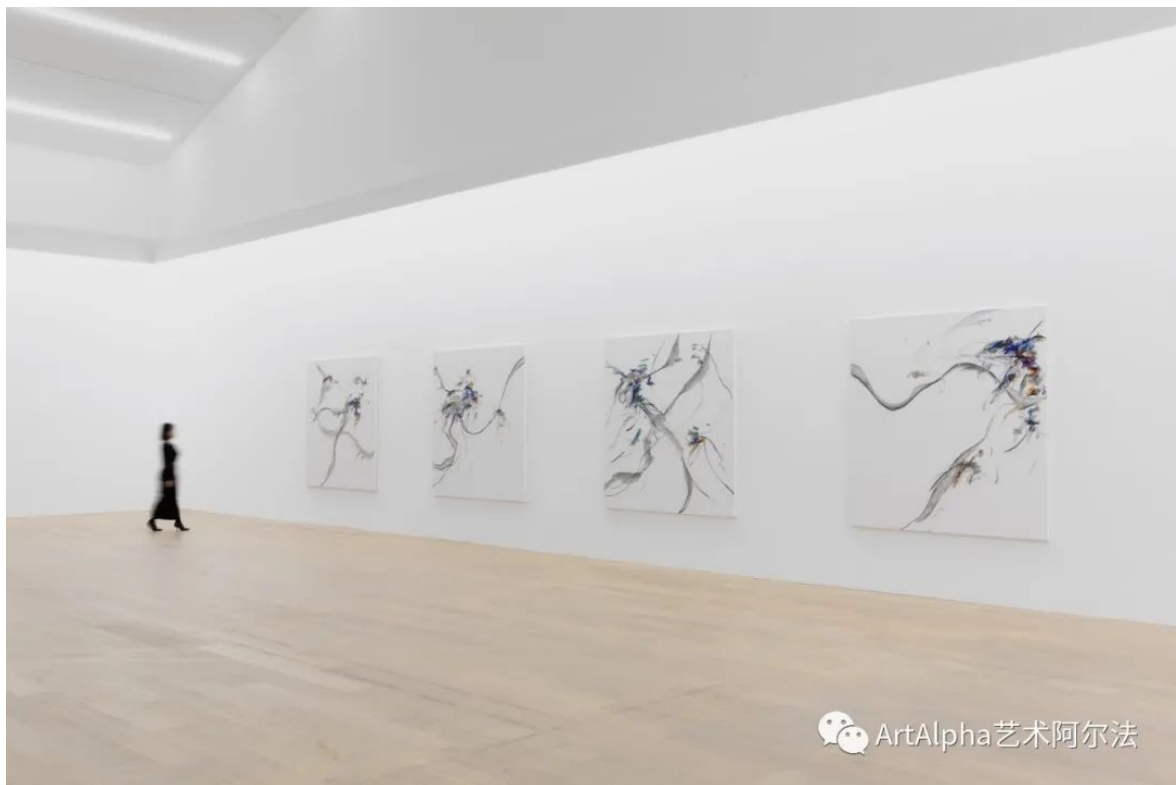
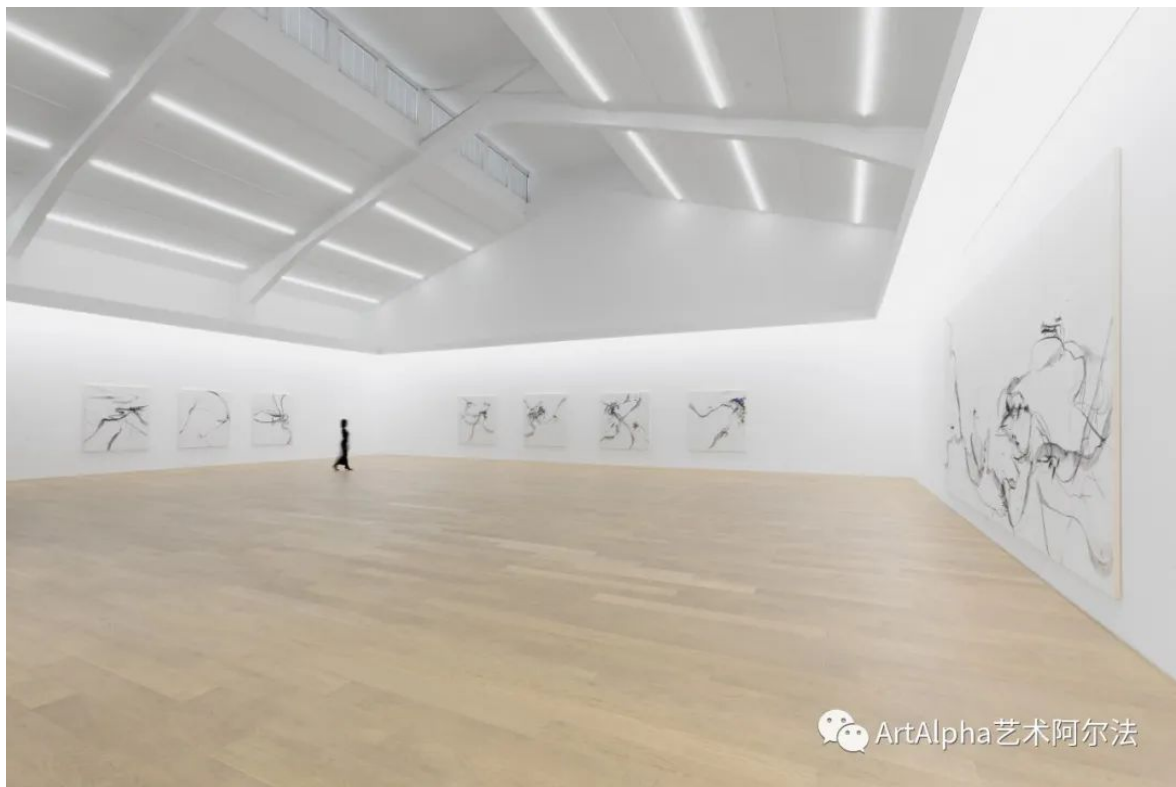
图片来自：艺术家和当代唐人艺术中心

近日，90后艺术家王茜瑶个展“良宵引”在当代唐人艺术中心北京第一空间举行。

这是当代唐人艺术中心今年3月宣布亚洲区域代理艺术家王茜瑶以来，首次为其举办的大型个展。

展览由上海外滩美术馆前任馆长拉瑞斯·弗洛乔（Larys Frogier）策划，展出艺术家三个时期的作品：从2022年的“无法停留的光 No. 2”到2023年夏天“Allongé”系列的延续，以及源自于中国古琴曲目的“良宵引”系列。

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

作为备受关注的中国年轻艺术家，**王茜瑶除了其作品在抽象领域的探索外，让人关注的还有如此年轻，就被全球范围内4家重要画廊代理。**

除了今年宣布在亚洲范围代理其作品的当代唐人艺术中心，**王茜瑶的代理机构还包括意大利的MDC画廊（MASSIMODECARLO），法国的贝浩登（Galerie Perrotin），柏**

林的国王画廊（KÖNIG GALERIE）。

王茜瑶个展“去蓬莱仙岛的路上”，国王画廊，柏林，2023

图片来源：国王画廊和艺术家

王茜瑶个展“森林里的狂欢”

MASSIMODECARLO画廊，伦敦，2023

图片来源：MDC和艺术家

ArtAlpha 艺术阿尔法

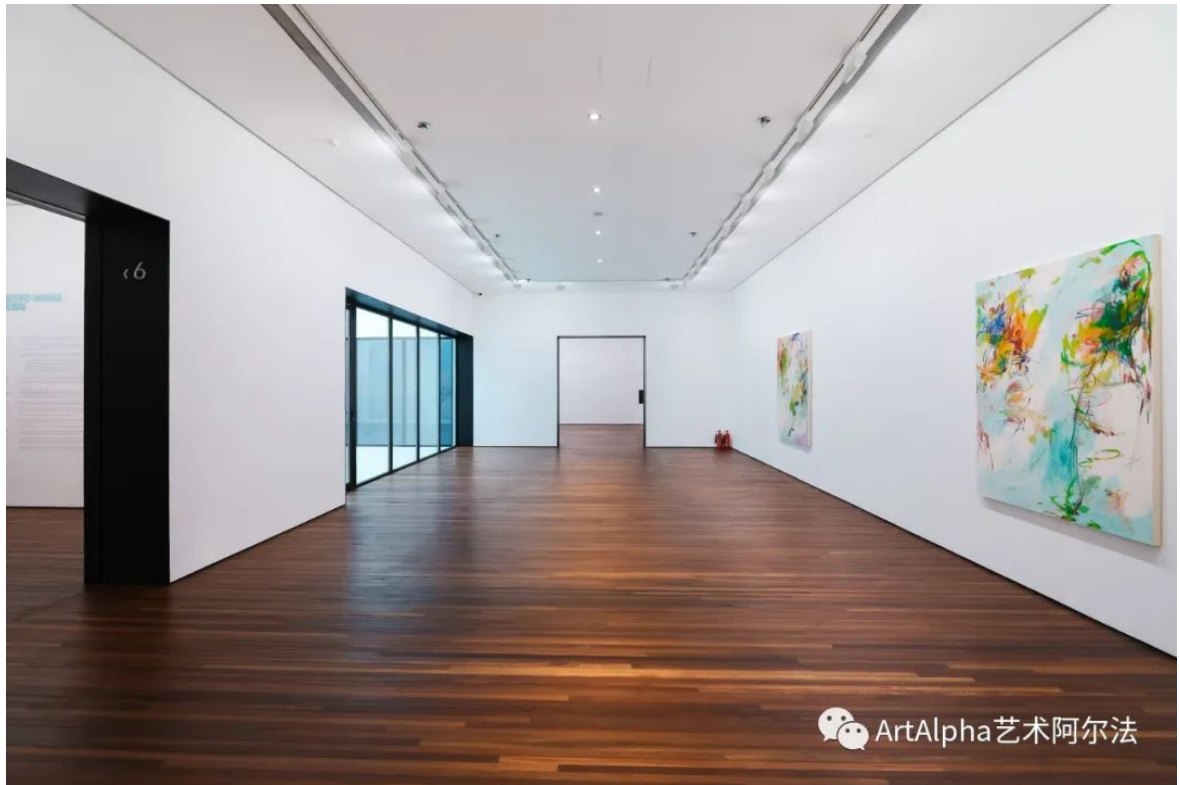
王茜瑶个展“月亮水晶宫”，贝浩登，巴黎，2022

图片来源：贝浩登和艺术家

同时，王茜瑶的展览也是遍布世界各地。

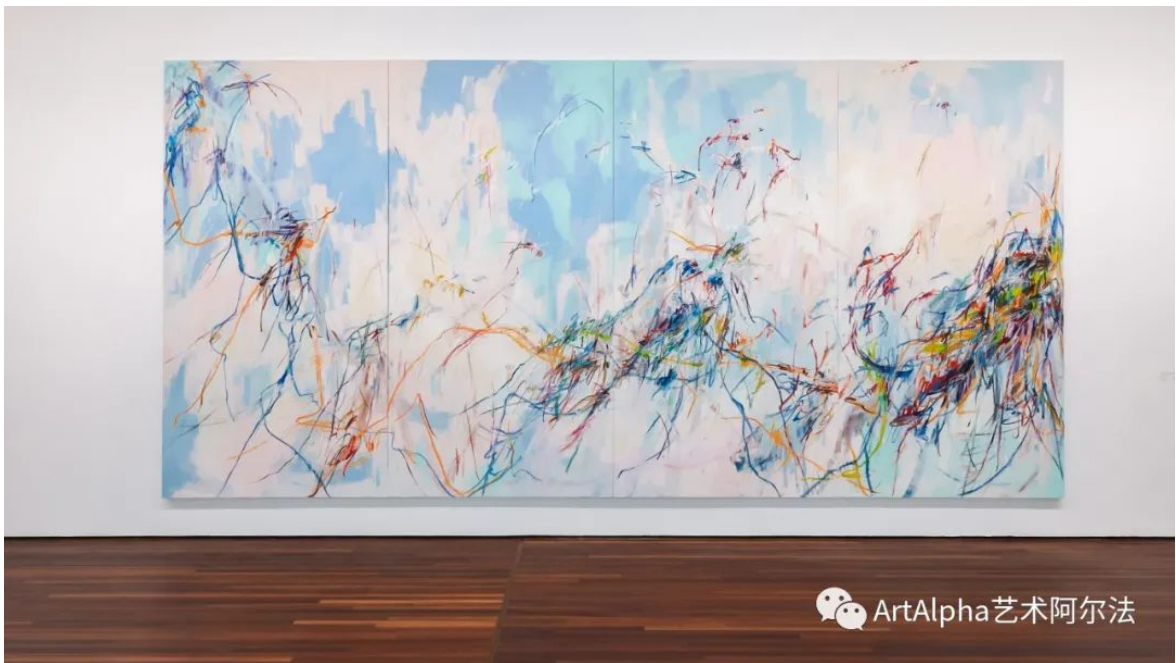
当代唐人艺术中心的个展之际，位于北京的松美术馆也推出了其个人展览。

此前包括德国莱比锡Spinnerei艺术博物馆，汉堡当代沙龙艺术空间，巴黎国际行为艺术节，汉堡Hicox艺术奖提名展，汉堡Schües艺术奖提名展，上海震旦博物馆，久事美术馆，四川美术学院美术馆等都展出过这位中国90后艺术家的作品。

ArtAlpha 艺术阿尔法

ArtAlpha 艺术阿尔法

王茜瑶个展“长伸之触”，松美术馆，北京，2023
图片来源：当代唐人艺术中心和艺术家

带着对这位“一路开挂”的年轻艺术家的好奇，关于她的成长经历到底是怎么样的？川美毕业后她为什么选择去德国读第二个本科和一个研究生？她为什么要这样画画？如何开始成为受欢迎的艺术家？……等等问题，我们专访了艺术家 **王茜瑶**，本文带您走进她创作的背后。

*提醒：为了深度了解艺术家，本文字数较多，篇幅较长，预计阅读时间40分钟。

王茜瑶 (Xiyao Wang)

艺术家

01

走进“良宵引”，
如何做减法到只用木炭笔画画

ArtAlpha：这次在唐人和松美术馆整个展览安排，比如说作品的挑选，是怎么进行的？

王茜瑶：在唐人个展以及松美术馆展览的作品是我自己挑选的。其实每次我定展览主题或者作品主题时，都会回想在这段时间的创作里，在创作这些作品的生活里，有没有什么特殊的，高频出现的，对我创作产生影响的事件，故事或者词语。最重要的还是对绘画本身的认知和理解。

ArtAlpha：作品您是怎么考量的？主要是新作品的露面吗？

王茜瑶：我在画廊的展览每一次都是全新的作品，这一次展览是跨度超过一年的创作，是从2022年到今年年底的创作。

其中《无法停留的光之二》是整个展览里面最早期的一件作品，是北京当代艺博会个人项目“野花园”展系列后创作的。

ArtAlpha：那个时候的作品和现在有什么不一样？

王茜瑶：那个时期画布打底是我自己完成，不是直接买成品布，打底的时候我会把丙烯的颜料也混入底料里，这样底色不是完全的白色。

在完成打底待画布半干，继续加入丙烯的颜料，这样让颜料完全融入到背景里，**这个时期我的画几乎都被色彩布满的，没有留白的地方。**

同时我也会用笔刷包括手指去画，从笔触能看到。

王茜瑶《无法停留的光之二》
布面丙烯、油画笔，250 × 450 cm，2022
王茜瑶个展“良宵引”展览作品

王茜瑶《无法停留的光之二》（局部）

ArtAlpha：这些线条是用什么画的？

王茜瑶：油画笔，相当于固体的油画颜料，里面加了蜡，所以画出来有油画的质感，但是它又有点像固体。

ArtAlpha：展览的第一个展厅是当初就考虑只放一件作品？

王茜瑶：对，我就想干干净净的，正好这个空间的尺度，可以给这张大画一个观看的适合范围。

工作室中的王茜瑶

她先用丙烯混合底料做画底，再用油画笔处理线条

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

ArtAlpha：这之后的作品开始出现留白，画的底子不再用色彩布满了，甚至去掉了颜色，只用了一种材料（木炭条）。

王茜瑶：对，我的创作过程就是一个不断做加减法的过程。

我想通过加减的过程，做一个过滤和自我不断的突破。做加法的过程中会不断的发现和试验新的材料，“试验”做完了又会要去做减法，想最后把最重要的材料和元素留下来。

目前展览里呈现的是一个做减法的工作阶段，从最早的作品里布满颜色，到后来颜色开始消减，变淡，到后来越来越少。

过去我尝试了各种不同的色彩搭配，和笔触变化对线条的表现，我很喜欢色彩，但创作过程中也会一直不断的询问自己——什么对你来说是最重要的。

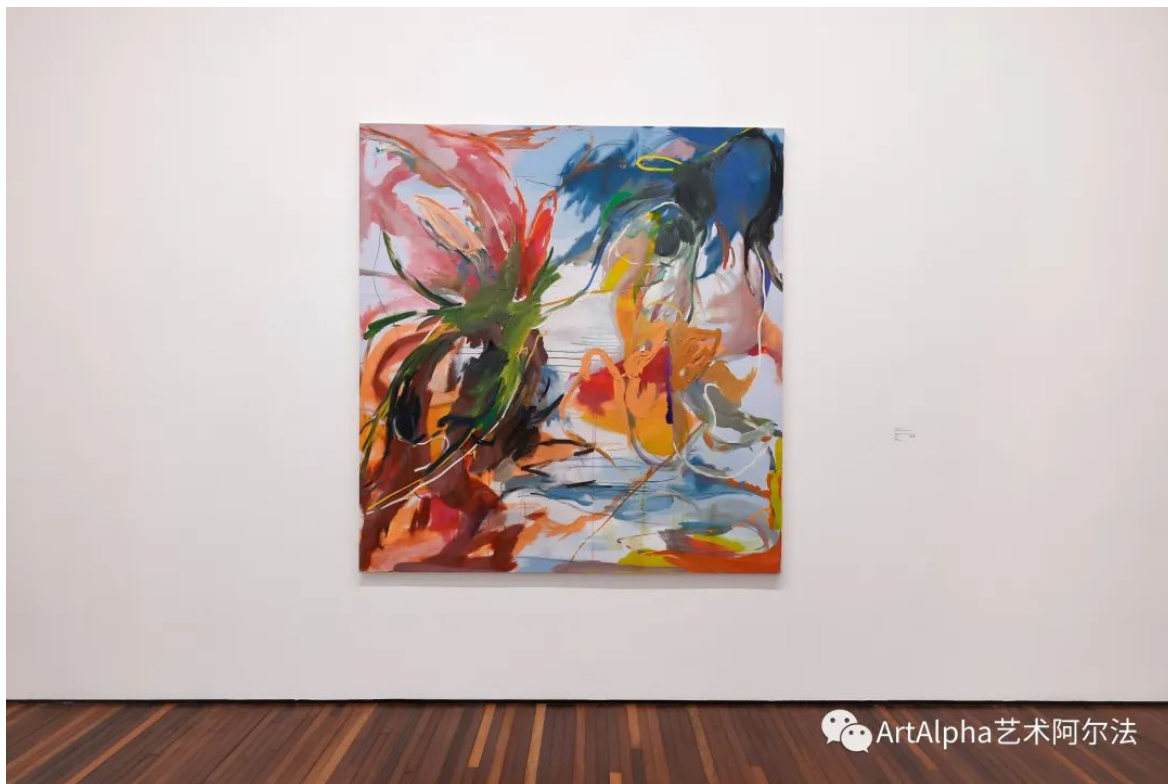
从去年夏天开始，特别是今年年初，我反思自己过去的创作，觉得色彩一直是创作里很重要的部分，也一直是自己画画时最喜欢和享受的一个部分。我就想如果把这个最重要的部分去掉，会怎么样，然后我拿起炭笔。

我想试一下，不用笔刷，不用油画笔，不用手指，把这些都去掉，能不能就只用木炭条，只用一种材料，一个颜色，把它发挥到表现力的极限。

因为如果有很多材料和颜色，所有的材料可以互相补充，可以有冲突，比如像是一个场景里很多人在一起说话，你说一句我也说一句，很多瑕疵或者错误是可以被隐蔽的，但是**如果只有一个人了，能制得住整个场面吗？**

王茜瑶 《Sister sissy》2018年
布面丙烯、蜡笔，135x125cm
图片来源：艺术家

ArtAlpha艺术阿尔法

王茜瑶 《夏日会饮 No.2》2020年
布面油画、丙烯，200×190 cm
图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

王茜瑶《在公园里和云朵花一起野餐 No.1》2021年

布面丙烯, 油画笔, 190×150cm

图片来源：艺术家

王茜瑶《河流，河流，你可以告诉我关于我家乡的故事吗 No.1》2022年

布面丙烯、油画笔，330 × 680 cm

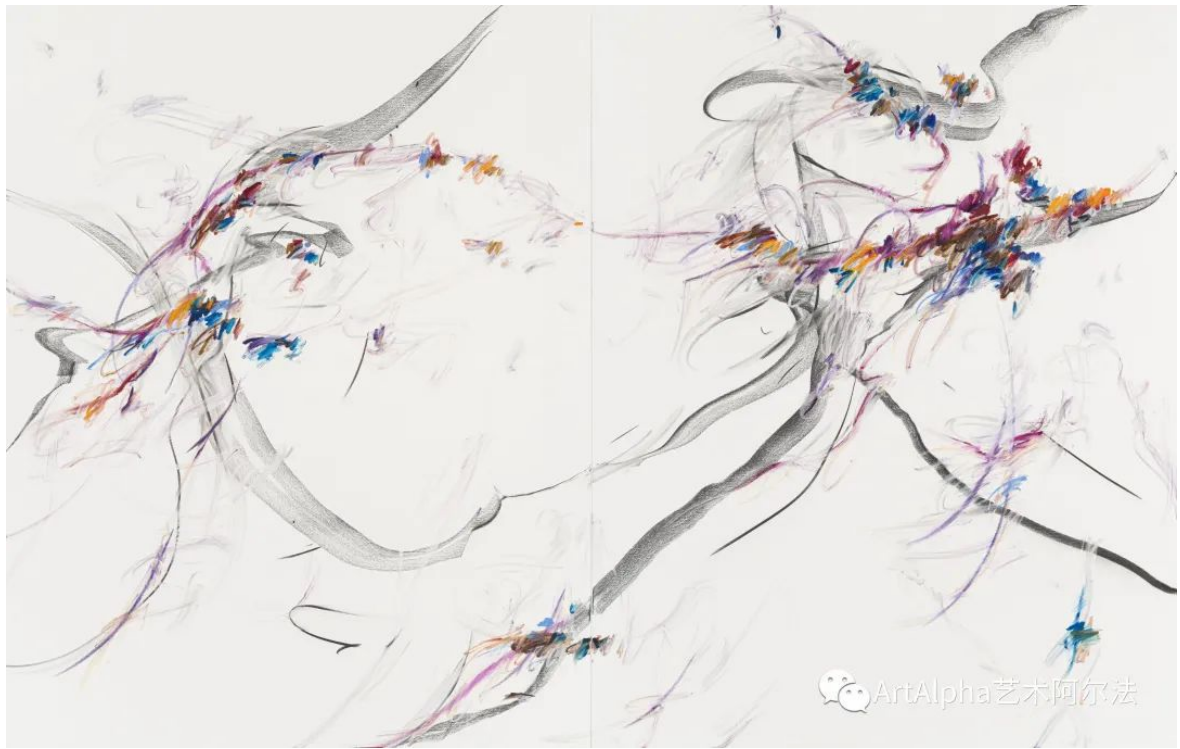
图片来源：艺术家与贝浩登

王茜瑶《无法捕捉的光 No.3》2022年

布面丙烯、油画笔，250 × 300 cm

图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

ArtAlpha 艺术阿尔法

王茜瑶《Allongé No.3》2023年

布面油画笔、木炭，190 × 300 cm

图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

王茜瑶《良宵引之三》，2023年

布面木炭，135 × 125 cm

图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

ArtAlpha：在彻底变成单色，单一材料的作品之前，也有一些混搭的过程，这次展览中有，记得此前您在首尔的展览也有这类的作品。

王茜瑶：是的，今年夏天在贝浩登首尔做的个展“Allongé-触不可及”中呈现的就是这那个阶段的作品。

Allongé是来自芭蕾的术语“延伸”，也是那个展览里有很多作品的题目。那段时间因为我练芭蕾的频率比以前更高了一些，对Allongé的理解也更深入了。画画的时候，这个词会激发我去通过画笔把芭蕾的那种延伸，转换到画面的线条里。

为了突出这一部分，我在这个系列中做了减法，我不再自己打底，是在制作好的白色底的画布上直接开始画。因为加入木炭条后，**我发现已经制作好的画布比自己打底的画布更光滑，**

更能体现木炭这种粉制材料的颗粒感和细节，所以我也更换了画布。

王茜瑶《蝴蝶梦见变成庄周No.3》
布面油画笔、木炭，190 × 300 cm，2023
图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

ArtAlpha：在白底上直接画，构思的起点变了。

王茜瑶：是这样，填空题变成了作文，从0开始写，比在已经有了一段背景前提下接着写，心理上的感觉很不一样。

ArtAlpha：走出这一步，是不是表示此前这段时间的绘画方式已经达到一种成熟了，想要突破了？

王茜瑶：我整个创作，整个生命其实都是以此为目的，想要不断地突破，不断地前进，没有一个终点，永远都在一个往前推进的过程。

当然画表面上的转变和突破，也代表我越来越走向确定的方向。

ArtAlpha：这次新作去掉色彩的尝试，此后会持续吗？

王茜瑶：可能之后会回来，也可能会再加颜色，再加层次和材料，但不会再是以前的模样了。

这次的木炭材料，是此前材料尝试后的一次提炼。

02

如何画一张抽象画

创作中的王茜瑶
图片来源：艺术家和贝浩登

ArtAlpha：这些作品是怎么开始的？会有一个草稿或者构思吗？

王茜瑶：我目前的创作**一般是不打草稿**。我之前有试过，打了草稿后很容易被限制住，画的时候会不断地想看一下草稿，最后画得还没有草稿轻松，所以我就放弃了画草稿这个事情。

每次画之前，**我会在脑海里构图，在脑子里画一遍**，从哪里开始，在哪里结束，在哪里节奏紧凑一点，哪里稍微空一点，大概用什么色调为主……

但当真正开始画的时候，这些构思又会不断发生变化，所以**虽然构思了，我也保持一个很开放的心态，随时应对突如其来的变化，享受这个过程**。

创作中的王茜瑶

图片来源：艺术家和贝浩登

ArtAlpha：突如其来的变化，比如有哪些？

王茜瑶：比如木炭条随时都可能断掉，一条想好的线条，断了，就要改变线条的方向和状态，可以就此成为这根线条的终点，或者用剩下的一截继续画，或者把断开的两截都拿住，让这里成为线条的分支，在断掉木炭不离开画布的情况下继续走，往两个不同的方向。在继续走的过程中也许木炭又会断，或者就用尽了，就需要根据画面情况做出新的选择。

这是材料本身在创作中给我的提示和机会。这使我创作的状态一直处于一种可控和失控的转换之间，我喜欢这种既稳定又多变的状态。

ArtAlpha：提到控制，您画画是情绪上的多一些，还是理性上多一些？

王茜瑶：情绪和理性的比重在我创作的不同阶段是不停变化的，其实在画每一幅画的时候也是不断在变化，有时需要更理性的判断来做出正确的决定，有时需要一些情绪给予画面更多的感

染力。

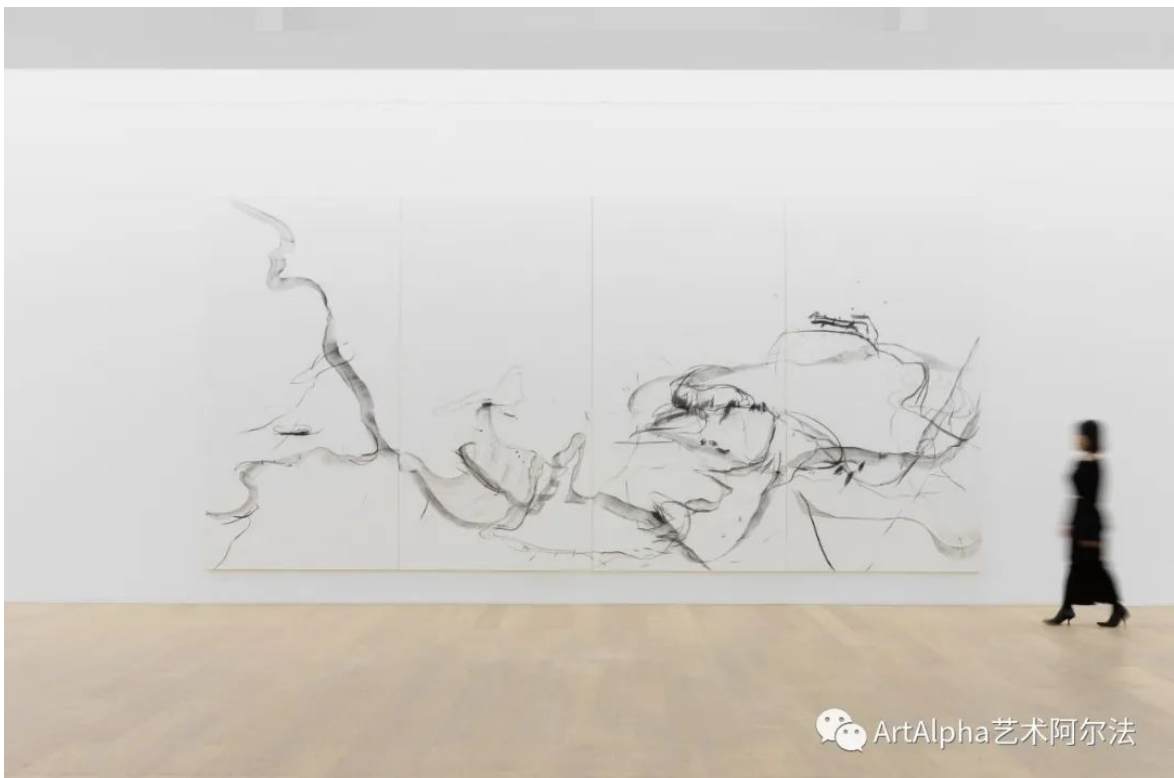
就目前的创作来说，理性会比情绪多一些，因为做减法的过程，也是在减少情绪的过程，画面的留白和宁静，其实也是因为自己的状态变得更空灵，更平静。

越做减法，就会对创作之前的状态要求越高，创作之前积蓄思想和能量的阶段特别重要，画画的时间会变短，但是之前思想上精神上准备的时间会变长。

王茜瑶，《良宵引之一》，布面木炭，330 × 680 cm，2023

王茜瑶个展“良宵引”展览作品

ArtAlpha 艺术阿尔法

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

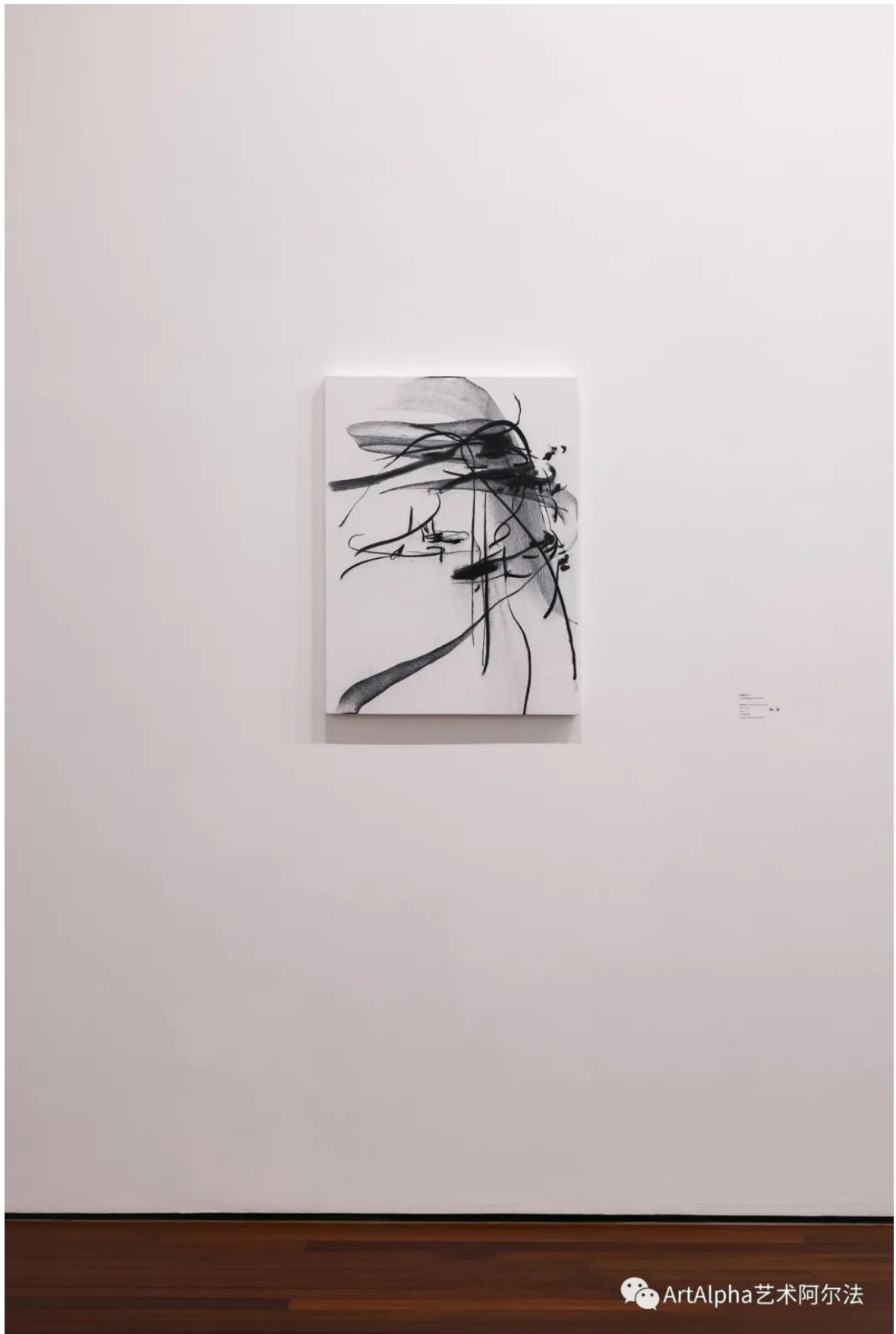
ArtAlpha：能就这次最大这件作品《良宵引之一》给我们具体说说您的创作吗？

王茜瑶：《良宵引之一》是这次个展里最大的一件作品，330x680cm。我的方法**一般是把大画当小画来画，把小画当大画来画。**

决定好尺寸以后，我会把准备好的画布放在工作室，放了一两个星期以后才开始动笔，**这个时间主要是让我自己对这个尺寸有一个熟悉的感觉。**

熟悉的过程就是我每天会在工作室看到这一面空白的画布，慢慢在脑海里构思，可能每天的想到的会不一样，但是每天会有意无意去面对它，路过它。**最后在把这段时间对这幅画的构思和想法整合出来。**

这是我目前创作的第三幅这个尺寸的作品，第一幅是去年在贝浩登巴黎空间个展时展出的，这次松美术馆的展览我们也专门从藏家那里借展到北京，这样大家可以有机会把不同时期这两件大尺幅的作品对比起来看。

ArtAlpha 艺术阿尔法

王茜瑶个展“长伸之触”，松美术馆，北京，2023

图片来源：当代唐人艺术中心和艺术家

创作《良宵引之一》这件作品时，我怕思维的惯性，构图跟之前的两幅画会类似，所以打了很多关于构图的小稿，来寻找更多的可能。

但是真正开始画的时候，我不会再去反复的看小稿，会尽量按照最终确认的构图的方向走，也会根据画面本身的状态随时做出调整。

比如我是搭着梯子从画面左边最高处开始用木炭条的横切面画，因为我想要这条线成为画面的主干，想让它不间断的贯穿整个画面。所以从木炭接触画布那一刻开始，就不能停，不能把这股气断了。

这样画最大的难点就是不能像平时那样经常退远一些观察整个画面，**要在无法掌控全局的情况下抑制住疑惑和不确定，坚定的按照心中的计划画下去。**

王茜瑶，《良宵引之一》（局部）

ArtAlpha：这一组由四张组成，是当成一张来完成的？

王茜瑶：画的时候，既当成整体，又当成独立的一张，宏观上看是一个整体，但是画的时候很具体，也会进行单张的构图。

ArtAlpha：您觉得它的高潮部分是哪一个部分？

王茜瑶：高潮部分肯定是**中间这个部分**，这个时候开始进入一种**剑拔弩张的状态**，之后画到尾声了，就变得比较尽兴，可以放开画，深入画了。

ArtAlpha：一般一张画您会觉得什么时候该结束了？

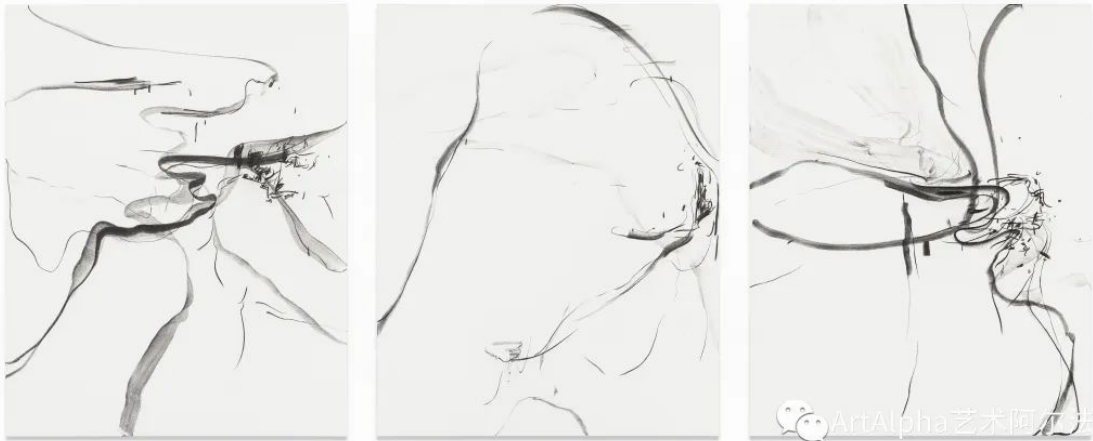
王茜瑶：这幅大画放了很久以后，我才决定它结束了。

有的时候没有办法突然就决定它结束了，就跟开始画之前一样，需要一个时间。**其实画画很多时候也是一个在跟时间打交道的过程。**

相信很多画画的朋友也会有这种感觉，有时刚画完来看是这样的感觉，第二天再看可能就不一样了，再过几天，几个月，几年看，又不一样。这种情况下，**就好像在等一个契机，那时画面自己告诉你，我够了，我完成了。**

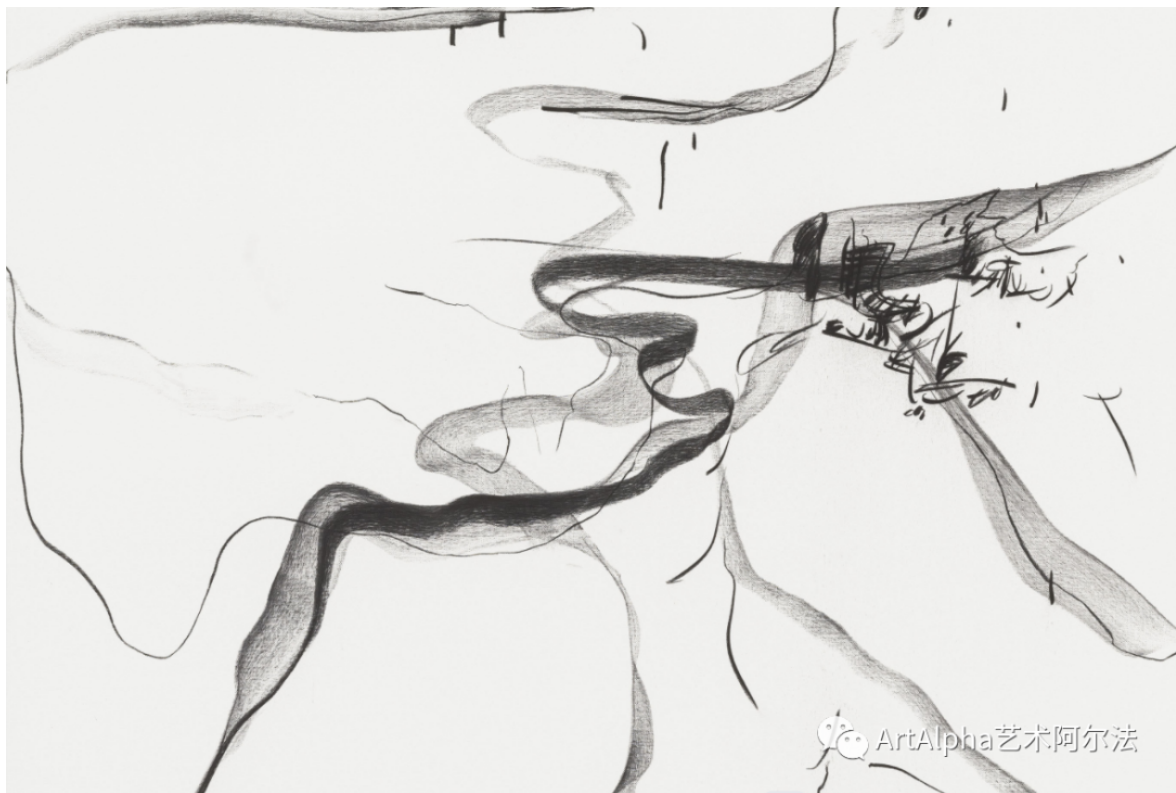
ArtAlpha：减少了颜色以后，习惯了吗？

王茜瑶：虽然是单一的材料，虽然只有黑色，但是实际上并不是只有一种颜色，我需要用木炭条，**画出不同的“黑色”**，比如很重的，稍微浅一点的，再浅一点的，很轻很轻的，需要用不同的力度进行控制，达到想要的效果，有时不同力量间的差别已经很微妙了。

王茜瑶《良宵引之二》，布面木炭，190 × 450 cm，2023

王茜瑶个展“良宵引”展览作品

王茜瑶《良宵引之二》（局部）

ArtAlpha：这让我想起我们东方所说的“墨分五色”，同时也想起大卷伸嗣《临界之气——时空》，流动空气吹动的薄纱。

王茜瑶：是的，逍遥的，自然的，轻盈的，没有边界的状态，其实就是我最喜欢也一直在发掘，寻找和创造的。

画画的时候我就是这种感觉，有时不画画时，偶尔也能在其他地方找到这种感觉，但是也不完全一样。

ArtAlpha：比如芭蕾和古琴？

王茜瑶：芭蕾和古琴，感觉它们在某些点上和我的绘画是可以互相连接，交替，补充甚至可以是引起和激发的，但是不能互相取代，

它们，还有其他众多元素，都是我生活的一部分，所以也成了影响我创作的一部分。

ArtAlpha：为了进入这种无限轻盈的状态，是不是需要创造一个场域，比如我们说的宗教场域那样？

王茜瑶：这点就是我之前说的，画画之前的准备，蓄能，特别重要。

为了达到一种最佳的创作状态，我可能会放音乐，让整个场域给我一种不同于外界的感觉，让我可以进入一种状态。

王茜瑶和芭蕾舞者在柏林个展的作品前

图片来源：艺术家

ArtAlpha：大概会是什么样的音乐？

王茜瑶：这个不一定，会放很多不一样的音乐，不同时期可以让我进入状态的音乐也不一样。现在主要听的都是中文歌，或者古琴，也会刚刚弹完了古琴就去画。

《良宵引之二》就是有一天晚上，弹完良宵引开始画的。这是我目前会弹的古琴曲里自己最喜欢的一首，曲子里音律节奏的不规律，出乎预料，忽远忽近，蜿蜒，热闹与疏离，手指在琴弦上随着音律的节奏滑动时的感受，和肌肉记忆，像江河汇入大海一样，在我创作时流进来。

ArtAlpha：这次展览的名字就来自于这首古琴曲，您是什么时候开始弹古琴的？

王茜瑶：我刚开始学了半年多。最近几年展览，还有别的事情变得越来越多，我经常会觉得自己被杂事填满，需要放空。

当自己没办法静下来的时候，**芭蕾、拳击和古琴就是我进入这种放空状态的媒介。**

ArtAlpha：有一点像冥想。

王茜瑶：古琴是很容易把我带入到一种虚空状态中的媒介，就像是道教修行，他们借助古琴与宇宙产生连接，与自然融为一体。

ArtAlpha：您是不是本来有一些音乐基础？

王茜瑶：是的，我从小就学钢琴，学了十几年，也学过长笛和手风琴，有这些基础可能对于别的乐器理解起来也更容易，但是古琴和钢琴确实有太多不一样，古琴感觉更多是弹给自己听，是一种修炼。

ArtAlpha：记得您当初选择去德国留学也和音乐有关。

王茜瑶：我当时去德国是因为新表现主义艺术，还有音乐，我喜欢他们的电子乐和重金属，比如“德国战车”。当然他们的古典乐也很棒，我在德国读大学期间，每个星期都要去两三次古典音乐会。

王茜瑶《仙翁操之一、二、三、四》
布面油画笔，木炭，每张200 × 190 cm，2023
王茜瑶个展“良宵引”展览作品

03

如何观看这些“抽象”作品

ArtAlpha：在内地展出，不少观众如果不太熟悉抽象作品的观赏方式，问这些作品里您画的是什么？这样简单，我也能画……您怎么来解释？

王茜瑶：我觉得不用把抽象和具象分得那么开，只是不同的创作方法，表现形式而已。要是想更多的，更深入的了解非具象形式的绘画，可以看看艺术史，了解一下这种表现形式的发展历史。

大家不要总是想去问这是一个什么题材，你是想要画什么，你是想要表达什么，观众可以先自己去感受颜色，感受线条本身，你走进里面去，和你走进一个未知花园一样，在这里，**你能体会到自己的存在，提出自己的问题**，而每个进入这个花园的人得到的答案不同，**这就是我对抽象的理解，答案是开放的。**

如果一定要让我说出当时画这件作品的想法，这是我想象中的乌托邦的一个场景，理想中的世界，可以在里面畅游，甚至居住。

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

ArtAlpha：是根据某个现实场景抽象化的吗？

王茜瑶：不是，这是自己灵魂里面的一片，相当于**灵力聚集的地方**。

ArtAlpha：所以您会有意识的去找这些吗？

王茜瑶：我所有的灵感都是来自很多不同的源头，是对当下生活的一个感受和体验，也有对过去的一种怀旧和对即将迎来的时空的期待。

画面里展现的通常是我自己希望达到，正在达到的状态或者一个地方，也想把它分享给每一个有缘进入的人。

ArtAlpha：看过有评论说您这个系列线条，不够流畅，影响了画面整体的能量感，您怎么看？

王茜瑶：这个还是看每个人自己的感受和理解吧。线条的丰富性就在于不同状态的组合，单一的任何一种线条的呈现都会让线条本身失去张力。

我会用不同的材料去画线条，发掘不同材质在表达上的潜能，也会尝试怎么用同一种材料（比如现在用的木炭条）去最大限度的展让线条本身，怎么在有材料限制的情况下，突破限制，找到线条最自由和丰富的状态，怎么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。

王茜瑶对于线条与空间的研究 ▼

王茜瑶《Red No.4》

纸本水性笔，10x10cm，2016

ArtAlpha艺术阿尔法

王茜瑶 《Pink Time/ 粉红时间》
纸本丙烯，42.0x29.7cm，2018

ArtAlpha 艺术阿尔法

王茜瑶《NY diary no.17》

纸本丙烯，42.0x29.7cm，2019

王茜瑶《NY diary no.15》
纸本丙烯，29.7x42.0cm，2019

王茜瑶《良宵引之三》（局部）
布面木炭，135 × 125 cm，2023

王茜瑶在一段看似闭合流畅的笔触中做了一个空间的“开口”

ArtAlpha：您比较喜欢的艺术家有哪些？

王茜瑶：在我上学期间对我影响最大的三位艺术家是 **Gunther Forg, Cy Twombly, Albert Oehlen**，因为他们对于线条的理解和处理都非常有意思，又非常不同。

我也通过他们找到了属于自己的创作方式。

ArtAlpha：看过一些评论，认为抽象这条路早就已经完成了，您怎么看？

王茜瑶：这种说法和此前说绘画已死一样，我觉得可以交给时间去回答。艺术家的生命有限，但是艺术是永恒的，因为活着的人，在不断的推进，所以艺术史，世界史，整个文明史，这个故事也会自然的往前推进，同样，抽象的语言，对线条的理解也会继续往前推进的。

如果你自己没有办法推进，不代表别人不能推进，整个人类不能推进。

04

从本科就开始画抽象

ArtAlpha：您是什么时候开始尝试这样画画的？

王茜瑶：我在国内本科的时候，就已经在尝试不同的抽象形式，毕业创作就是做的一个以色彩和线条组合为主的铜板系列。

到德国后，通过不断的探索和学习对自己进行更深层次的寻找，解放和定位。

因为我越来越不想被一些具象的形体束缚住，比如我想画一个场景，我更愿意画我对于这个场景的感受。

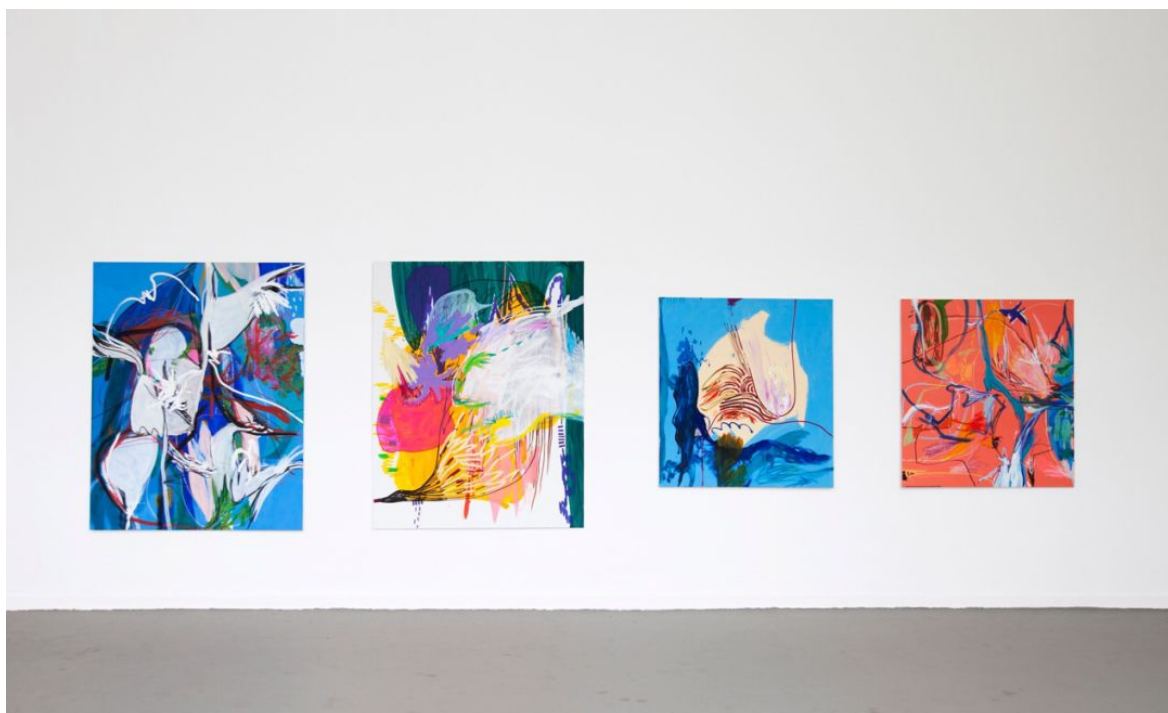
王茜瑶刚进入汉堡美院本科学时期的作品，2015年

图片来源：艺术家

汉堡美院本科毕业前，王茜瑶的作品在工作室一角

图片来源：艺术家

王茜瑶，汉堡美院毕业展，2018

图片来源：艺术家

王茜瑶，作品《夏日恋曲 No. 4》《夏日恋曲 No. 5》
190 × 155 cm，190 × 150 cm，布面油画、丙烯、丙烯笔，2019
，展出于“从馆藏出发：彼时此刻——四川美术学院美术馆馆藏当代艺术作品展”，四川美术学院美术馆，重庆，2023
图片来源：艺术家，摄影：@zohoophoto

ArtAlpha：您2014年从川美毕业以后就去了德国，再次读了四年德国的本科，再加上两年硕士，之后又生活在德国，您觉得德国，或者德语，对于您的绘画方式有什么样的影响？因为我们一说到抽象，会想到书写。

王茜瑶：我们在用语言的时候，也是在用这种语言的思考方式思考。

我自己在中国出生长大，20多岁去了德国，在德国读研究生期间也去纽约交换过半年，**这些经历，就像播下的种子，长在身体里了，至于最后怎么生根发芽，是很自然的，没有办法完全人为去干预的一件事。**

ArtAlpha：您当初去德国留学，都是您自己一个人过去的吗？

王茜瑶：我是一个人去的，去的时候在那边几乎没有任何亲人和朋友。我就尽量尽快去适应，从练德语开始。

ArtAlpha：柏林是对于艺术家来说很不错的地方。

王茜瑶：柏林是对年轻艺术家来说非常好的城市，因为生活成本比纽约和伦敦都低很多，但它同时又有很国际性的视野。这里有非常多好的艺术家，策展人，机构，美术馆……我觉得这是一个非常滋养人的氛围。

ArtAlpha：刚刚提到德国的新表现主义是吸引您到德国留学的原因？

王茜瑶：对，我在川美读书的时候，就跟很多美院的朋友一样，都是受到德国新表现主义影响很大的一代，包括我的父辈。

看多了资料，画册，就想过去德国一探究竟。但等我到了德国，我跟教授说起我感兴趣的新表现主义的时候，他对我的想法表示质疑，“你现在还画新表现主义行不通的，**你要找自己的路**，因为他们的新表现主义已经是过去式了，在艺术史上了，他们已经做到极致了，你再往这个方向走是没有意义的。”

我当时听进去了，什么才是自己的路，我又是谁，该重新考虑了，从那开始我就进入沉浸式的学习，把德国版的艺术史重新读，重新走入美术馆去看作品，重构自己对整个绘画史的理解。

王茜瑶与汉堡美院本科教授Werner Büttner一起班级旅行

图片来源：艺术家

ArtAlpha：您挺大胆的，这么短的时间就敢把市场已经接受，并且卖得很火的系列，去主动结束了，画新的系列，很多艺术家的转变过程都面临了很长时间的不被市场认可，就如同赵无极转入了甲骨文时期的创作经历了很长一段时间才开始能销售。

王茜瑶：我没太想别的事情，主要就是想着怎么画画，怎么画好。虽然色彩是自己的强项，**但是我也可以为了自己的探索，先放下。**

以前我在汉堡美院本科时，有个时期，会让自己每天画一幅新的画，每一幅都需要不同的风格，我想都尝试一遍，这样才知道哪一条路是真的想继续往前面深入走下去的，哪一个方法是最喜欢的。

ArtAlpha：有没有问过自己，这种不断想画新的作品，是出于外界压力，还是内在需求？

王茜瑶：我不是很在意外界的看法，那样太累了。我尝试新的作品还是出于自己内在的需求，我不想一直一样，就像我不愿意在笔触上建立秩序感一样，**我想要作品可以自由的呼吸。**

如果明天继续和今天昨天一样，我就不想画了，因为都知道它是什么样子了，为什么还要画。画画也为了自己能有所收获，得到新的体验。

王茜瑶的工作室中的纸本创作

图片来源：艺术家

ArtAlpha：是一种满足自己的方式。

王茜瑶：可能吧，每次画了新的作品会很满足，我会觉得今天又找到了一种新的语言，这是我画画的一个动力，也是生命的动力，就是想让自己不断的尝试，不断的进步，**变成一个更好的自己，画更好的画。**

ArtAlpha：现在对过去的创作有没有特别满意的。

王茜瑶：展出的作品都是我从作品里选出的比较满意的。

王茜瑶在布展现场

图片来源：艺术家

ArtAlpha：这次唐人展览的作品，是根据展览需求来画的吗？

王茜瑶：这次展览的作品的准备和每次个展一样，是先通过展览空间定下作品尺寸。

我一般展览都会**提前一年以上准备**，定下展览后都会看空间的具体资料和信息，做出展览方案，然后在尽可能宽裕的时间里创作。

为了准备这次展览，今年夏天我也专门来到唐人和松美术馆看了实体空间，在之前的方案上做了调整。

ArtAlpha：那您的时间管理是非常不错的，可以准时“交稿”，有没有什么deadline之类的压力？

王茜瑶：不会，因为**我都是提前很久开始准备，会尽量避免在强压下创作**，那样会影响作品的质量，我会画不好，放不开。

05

从小城万州起飞

ArtAlpha：疫情三年，内地和国际交流减少，放开以后，对于很多人来说，突然出现您这样的新艺术家，还挺诧异的。

王茜瑶：所以我认为多一些走动和交流非常有必要，我每次会借助展览去到全球不同的地方，我整个生活都是在一个大世界里面，去的地方越多，眼界就越开阔，思维的接受程度也越大。

ArtAlpha：您提到过您父亲也是画画的。

王茜瑶：对，我爸爸也是画画的，他的色彩很好，我想我的色彩感可能继承了一些他的。

ArtAlpha：您爸爸是画中国画，还是油画？

王茜瑶：他画抽象，用丙烯画，之前在川美进修过。

他是十几岁就开始画画写诗，**在一个完全没有艺术氛围的小城，但是始终没有放弃对艺术的追求。**

ArtAlpha：所以您学画还是受到了父亲的影响？

王茜瑶：是的，因为他我很小就开始画画了。

记得小时候家里有很多各种各样的画册，不管是西方的，还是东方的都有，画画材料也都有，比如我假期在家，他就会给我找一本中国古代的那种花草画册，让我每天在家里临摹着玩。

我每天睡觉之前，他会给我讲故事，都关于梵高和高更的故事，**我觉得艺术从我出生的时候就一直在家里的空气里，像在血液里一样，是很自然的一件事情。**

ArtAlpha：您什么时候开始的专业训练？

王茜瑶：大概17岁，为了考川美才开始专业的训练。之前我爸爸虽然也让我画画，但没要求我画什么风格，要训练某种画法，主要是**以我的兴趣为主**。

ArtAlpha：是很松弛的童年了。

王茜瑶：我父亲和我母亲是两个极端。

我妈妈生活很有规律，以前我上中学时她每天早上6点起来做早饭，然后去跑步，她工作上也很认真，是一个兢兢业业很自律很负责的人。

我爸爸就是很自由潇洒，一直想流浪世界的一个人。

我身上有他们两个人的性格的影响，作为一个艺术创作者其实也需要很大程度的自律，因为每天的生活和工作都是自己来定，而且需要随时根据工作状态对生活的节奏做出调整，创作时没有任何束缚的状态并不能完全也是生活的状态，虽然那样是最理想的。

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

ArtAlpha：考美院是您家人建议的吗？

王茜瑶：是我和家人一起决定的。当时也有想过去走舞蹈或者音乐的路，但是爸爸对我说，“做艺术的话，你就不用吃青春饭，**你的作品不会因为你的年龄和样貌而改变**，做艺术创作，人家看的是你的才华，是你的作品，而不是你的外表。如果真的成为一个很好的艺术家，你就可以进入艺术史，让你的名字作品就永远留在世界上。”

ArtAlpha：您听进去了？

王茜瑶：听进去啦。

ArtAlpha：带着这个很宏大的理想，是不是一开始考美院就决定做艺术家了？

王茜瑶：不是一开始，虽然父亲给我指引了这条路，但是我从本能想要去创作，是进入川美后，越学习越觉得自己选择的路是对的，**我18岁就决定了这辈子都要做艺术。**

ArtAlpha：川美以后怎么想去汉堡？

王茜瑶：最开始的想法就是想出去继续学习，去打开眼界，哪里都可以，这很像我爸爸，他浪迹天涯的想法，我来实现了。

但是英国和美国都太贵了，我们家里属于很普通的家庭，所以我当时考虑欧洲的公立大学，然后就选择去德国。

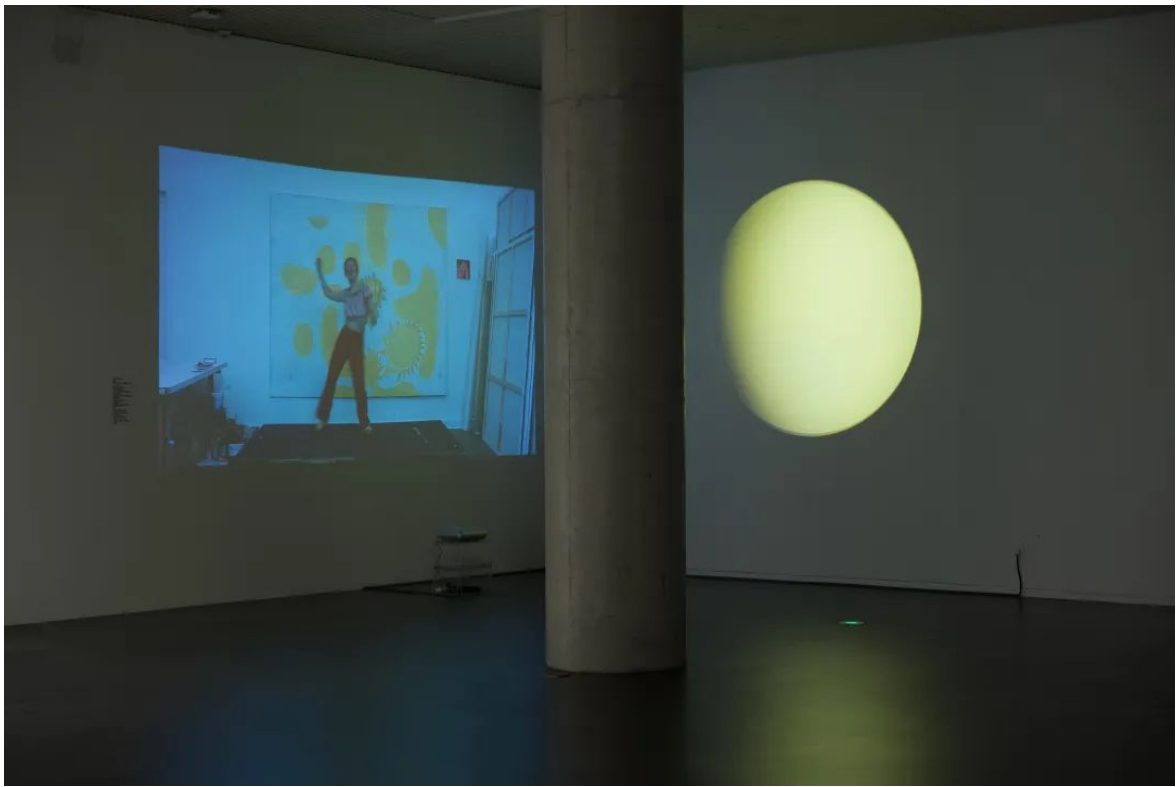
在申请的德国美院里，我得到不同的offer后，经过实地考察选择了汉堡艺术学院。

这是一所很具实验和观念性的艺术学院，里面画画的人很少，他们从100年前就禁止了素描课的教学，甚至有段时间画画都是禁止的，因为画画当时被视作一种很传统的创作方法。

ArtAlpha：这和国内美院还挺不一样。

王茜瑶：是的，所以我进入那个学校受到的冲击特别大，学到了很多的东西，以前构建的体系完全打破，再重组，行为、视频装置这些我都尝试过。

尝试了一圈后，**我发现最喜欢的还是绘画，因为它使用的是可控而直接的材料，独自一人就可以完成整个创作过程。**

王茜瑶视频作品《太阳殉情的那天》（单频，数码，4分57秒，2017）展出于“未知·时序·物，一个人在荒岛特别项目”，坪山美术馆，2023（图片来源：坪山美术馆和艺术家）

太阳殉情的那天

清晨

闹钟打碎了一个色情窘迫的梦

天空一片死灰

腹部的痉挛是藤蔓

缓缓的爬满全身

日出与深海为爱殉情的神话

早已离我远去

尽管海浪的性感和太阳的渴望

将永垂不朽

乌鸦的大衣黑得发亮

他与我对视

提醒我前世化身为牛的神

爱与毁灭恒古不变

而我

因汲取太阳转世的精华

才能伴着人鱼诱惑的歌声

在行进的船上

独自吹着勇敢的号角

二零一七年一月二十号

——王茜瑶 汉堡美院工作室，德国汉堡

王茜瑶：4年本科，2年研究生都是在汉堡度过，中间去过一段时间纽约做交换生。

ArtAlpha：两次本科，这个学挺长的。

王茜瑶：对，我上了十多年学，2020年才毕业。所以我现在德语可以用得比较容易，也是这么多年留学的结果。

ArtAlpha：德语学了多久可以开始正常上课？

王茜瑶：大概8个月，国内4个月，德国4个月，但是上德语的理论课依然不行，听不懂，于是我就在学校里尽量多和德国的同学玩，交流，每一天进步一点，因为如果不能掌握他们的语言，相当于还是不能真正的理解他们的文化和思维方式。

ArtAlpha：您现在回国展览，内地艺术界对于您的关注是非常高的，其中有一个原因就是您作为90后，年轻艺术家，同时被四家重要画廊代理，意大利的MDC,法国的贝浩登，德国的国王画廊，中国的唐人.....这就是被其中一个机构代理都是非常幸运的了，您居然是四家一起代理，这是怎么开始的？

王茜瑶：可能很多人会觉得我一下就火了。但其实我在德国读本科的时候，就已经开始跟同学一起在非盈利机构做展览。

我记得第一次在画廊做展览的时候就是在2018年汉堡美院本科毕业，之后在**上海VACANCY**做了一个群展，2019年在德国的小型画廊做了个展，再之后就是在成都的**千高原**做个展。

中途有在米兰的一个小型画廊做群展，也正是因为这个群展，**被意大利的一个藏家群发现并收藏**，他们非常喜欢我的作品，就开始给意大利的其他画廊**推荐我**，他们也把我推荐到**MDC画廊**，2022年MDC画廊的创始人Massimo de Carlo来工作室看了我的作品后，就邀请我参加那年夏天在米兰的群展，这也就是我们合作的开始。

贝浩登的老板艾曼纽·贝浩登比MDC更早了解到我，他们也是从另一个群展中看到作品就来找我，当时我刚搬到柏林，工作室就在卧室里，很小，可以画画的地方只有不到10平米。贝浩登先生就是来这个很小的卧室工作室拜访我的。当时我给他看了刚完成的最新几件的作品。

他待了短短三十分钟，就决定邀请我在巴黎的画廊总部空间做个展。我还记得他当时直接打视频电话给巴黎总监确认了个展的时间。

之后柏林的**国王画廊**创始人也来到工作室了解我的创作，并定下来今年的个展，决定了合作关系。

和唐人的合作是始于2021年，我研究生毕业后参加的香港的群展“低烧的绘画”，那之后也一直保持联系，后来慢慢确定了固定的合作关系。

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

ArtAlpha：西方对于您的作品接受度是不错的？

王茜瑶：他们对抽象的理解挺成熟的，因为他们对这种语言的系统并不陌生，所以他们很容易就能理解我的创作。

ArtAlpha：那他们通过什么渠道看到您的作品？

王茜瑶：最开始是通过在美院的年展，毕业展，疫情期间主要就是线上，也有人从汉堡美院的官网上看到我的作品后来联系我，还有Instagram，线下就是通过不同非盈利机构，画廊的展览，即使是非常小看似不重要的群展，也是很有帮助的。

所以年轻艺术家积极参加各种群展也是有好处的。

王茜瑶个展“良宵引”现场，当代唐人艺术中心，北京，2023

图片来源：艺术家和当代唐人艺术中心

ArtAlpha：您会考虑回国发展吗？这么远父母会不会担心？

王茜瑶：疫情前有考虑过在两边都找工作室，但是现在刚刚在柏林安顿下来，目前一个工作室也够用，而且也会经常回国做展览，看看家人和朋友，所以住在哪，在哪里画画并没有什么区别，也不会影响跟国内的联系。父母之前会担心，后来慢慢就习惯了。

在国外这些年我成长得很快，特别是你没有任何人可以依靠，倾诉的时候，你会**很快的变得坚强**。

ArtAlpha：会考虑在一个地方去驻留创作吗？

王茜瑶：以前考虑过，但是后来慢慢发现我还是更适合固定在一个地方创作，这样我可以更专注于创作本身。

ArtAlpha：您的工作室在柏林什么位置？平常是什么样的生活状态？

王茜瑶：很中心的位置，离中央火车站不远，柏林的汉堡火车站美术馆也在附近，整个区域里有很多艺术家，建筑师。

我平常都很少出门，一般都是一个闭关状态，能不见人就不见人，能不出门就不出门。也可能是疫情期间慢慢养成的习惯。

一个星期我有大概有3~5天的时间可以画画，除此以外还需要处理很多其他的事情，感觉一个人身兼数职，比如跟四家画廊和一些机构沟通计划展览，布展，展览前后的采访，还有作品的拍摄，运输……事情多的时候，会有一两个星期每天工作12-16个小时，强度挺大的，所以一有时间我要么宁愿自己在家放空，缓一下，感觉没有时间和精力再出去了。

王茜瑶位于柏林的工作室

图片来自：艺术家

ArtAlpha：这次展览这些作品都是在柏林创作的？

王茜瑶：对，所有的作品都是在柏林创作的。

ArtAlpha：近期除了唐人和松美术馆的个展外，还有什么样的展览计划？

王茜瑶：松美术馆开幕以后，我要飞往纽约，去准备1月12号即将在贝浩登纽约空间开幕的个展。今年7月也会在MDC的米兰空间有个展。

ArtAlpha：还有什么别的美术馆的展览？

王茜瑶：香港巴塞尔期间会在K11有群展。

ArtAlpha：感觉您这一路挺幸运的，都一步步心想事成了。

王茜瑶：是的，但背后也有很多超乎寻常的付出。

ArtAlpha：现在您也应该感受到了，是非常受关注的年轻艺术家，市场上来说，您有重要的画廊代理，拍卖上也不断有好的成交纪录，这些东西会给您有压力吗？

王茜瑶：我心态上没有什么变化，毕竟我最关注的还是怎么能创作出更好的作品，其他都是在作品质量有保证的前提下附带的。

对我来说这一切才刚刚开始，我的路还长，我还是会和以前一样，希望每次画的画都比上一次画的更好。

▲ THE END ▼

关于展览▼

良宵引

Liang Xiao Yin

王茜瑶

Xiyao Wang

策展人
拉瑞斯·弗洛乔
Curator
Larys Frogier

2023
12.16

OPENING 开幕
12.16 4PM

2024
01.28

北京第一空间
Beijing 1st space

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

王茜瑶：良宵引

Xiyao Wang: Liang Xiao Yin

2023.12.16 - 2024.1.28

策展人：拉瑞斯·弗洛乔

当代唐人艺术中心 北京第一空间

TOUCHING THE INVISIBLE

长伸之触

XIYAO WANG

王茜瑶

策展人
CURATOR

拉瑞斯·弗洛乔
LARYS FROGIER

2023
12.30
—
2024
03.03

开馆时间 | Opening Hours
10:00-18:00
(周一闭馆 Closed on Monday)

北京市顺义区天竺镇格拉斯路
Grasse Road, Tianzhu Town,
Shunyi District, Beijing, China

总策划 | 丁泽华
Producer | Ding Zehua

主办 | 松美术馆
Host | Song Art Museum

王茜瑶：长伸之触

Xiyao Wang: Touching The Invisible

2023.12.30 - 2024.03.03

策展人：拉瑞斯·弗洛乔

总策划：丁泽华

主办：松美术馆

关于艺术家▼

王茜瑶, 1992 生于重庆, 工作生活于柏林。2014 年毕业于四川美术学院并获学士学位, 2018 和 2020 年毕业于德国汉堡造型艺术学院并学士和获硕士学位。

她近年的个展包括：“长伸之触”（松美术馆，北京，2023），“良宵引”（当代唐人艺术中心，北京，2023），“Allogné – 触不可及”（贝浩登，首尔，2023），“去蓬莱仙岛的路上”（国王画廊，柏林，2023），“森林里的狂欢”（MDC画廊，伦敦，2023），“无尽的梦”（Arndt Collection，墨尔本，2022），“月亮水晶宫”（贝浩登，巴黎，2022），“海市蜃楼”（Gerber & Stauffer Fine Arts，苏黎世，2021）等。

王茜瑶的作品也广泛地展出于世界各地的美术馆和机构，包括纽约现代艺术博物馆PS1“Printed Matter’s纽约艺术书展”，德国莱比锡Spinnerei艺术博物馆，汉堡Mom艺术空间，杜塞尔多夫Sprink艺术空间，澳大利亚谢珀顿美术馆，巴黎国际行为艺术节，震旦博物馆，久事美术馆，中国美术学院艺术博物馆，瀟当代美术馆，重庆美术馆，重庆坦克库当代艺术中心，四川美术学院美术馆，坪山美术馆，元美术馆等。