

绝对艺术会客厅 | 王茜瑶：重建东方灵韵

原创 绝对艺术 绝对艺术 2024-01-09 13:00 浙江

点击上方“绝对艺术”蓝字，关注不迷路

《河流，河流，你可以告诉我关于我家乡的故事吗 No.1》 330 x 680 cm 布面丙烯、油画笔 2022
图片来自艺术家和贝浩登

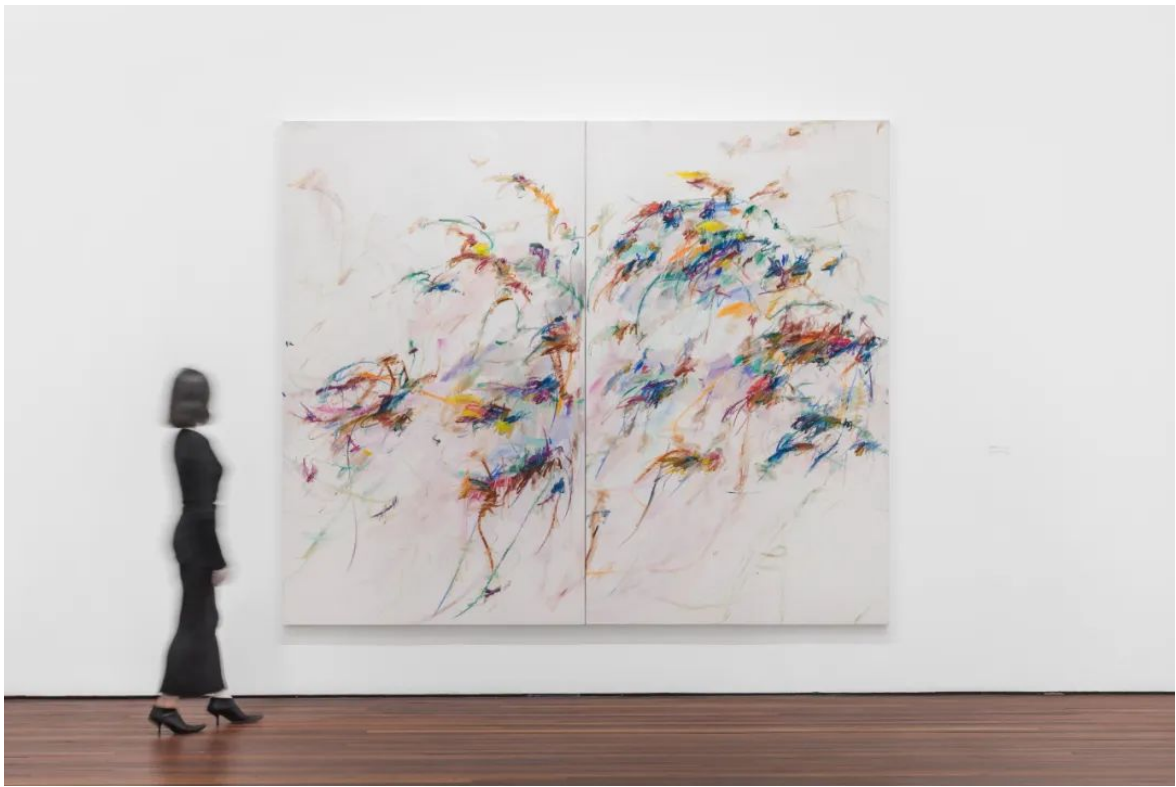
绝对艺术会客厅

对谈人

邢宇 x 王茜瑶

王茜瑶1992年生于重庆，现居柏林，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获学士和硕士学位。

本期绝对会客厅将通过王茜瑶创作中个人情感、儿时经历、对中国传统绘画、哲学、人文各方面的汲取，感受其作品中关于东方性的内容，以及求学德国后对东方文化的审视及思辨，寻找王茜瑶的创作逻辑。

《无法捕捉的光No.3》250×300cm 布面丙烯、油画笔 2022

图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

烟花般绽放在画布上的色彩与线条，克制与自由通过材料媒介的对手戏冲击视觉感官，一种超物质的诗性与无限的流动在经验中漾开。东方的哲学与西方的观念，在王茜瑶近期于北京当代唐人艺术中心的《良宵引》、松美术馆的《长伸之触》两个展览的作品中慢慢走近。

王茜瑶的作品与时代相勾连，形成一种新的东方性自由表达，表象上把绚烂的色彩逐步抽离，慢慢置身于“精彩”之外，实质上这是一次悟道的历程。王茜瑶最初尝试过各种艺术形式，刚到德国的她对艺术本身的追索是多样性的。但最终在绘画上的坚持，为她对于文化融合的诠释埋下伏笔。我们今天用时代的视角审视王茜瑶的作品和她作为艺术家的身份，具有极强代表性——对西方文化和表达方式的探求，在国外的生活经历，自我否定，重建，绚烂的剥离，归属感的找寻，一个新视角对自身所属文化的重新审视，继而持续新的探索。这一经历过程具有鲜明的时代意义。

王茜瑶作品在维尔纳·巴特纳班上的工作室，汉堡美术学院

摄影：范森

图片来自艺术家

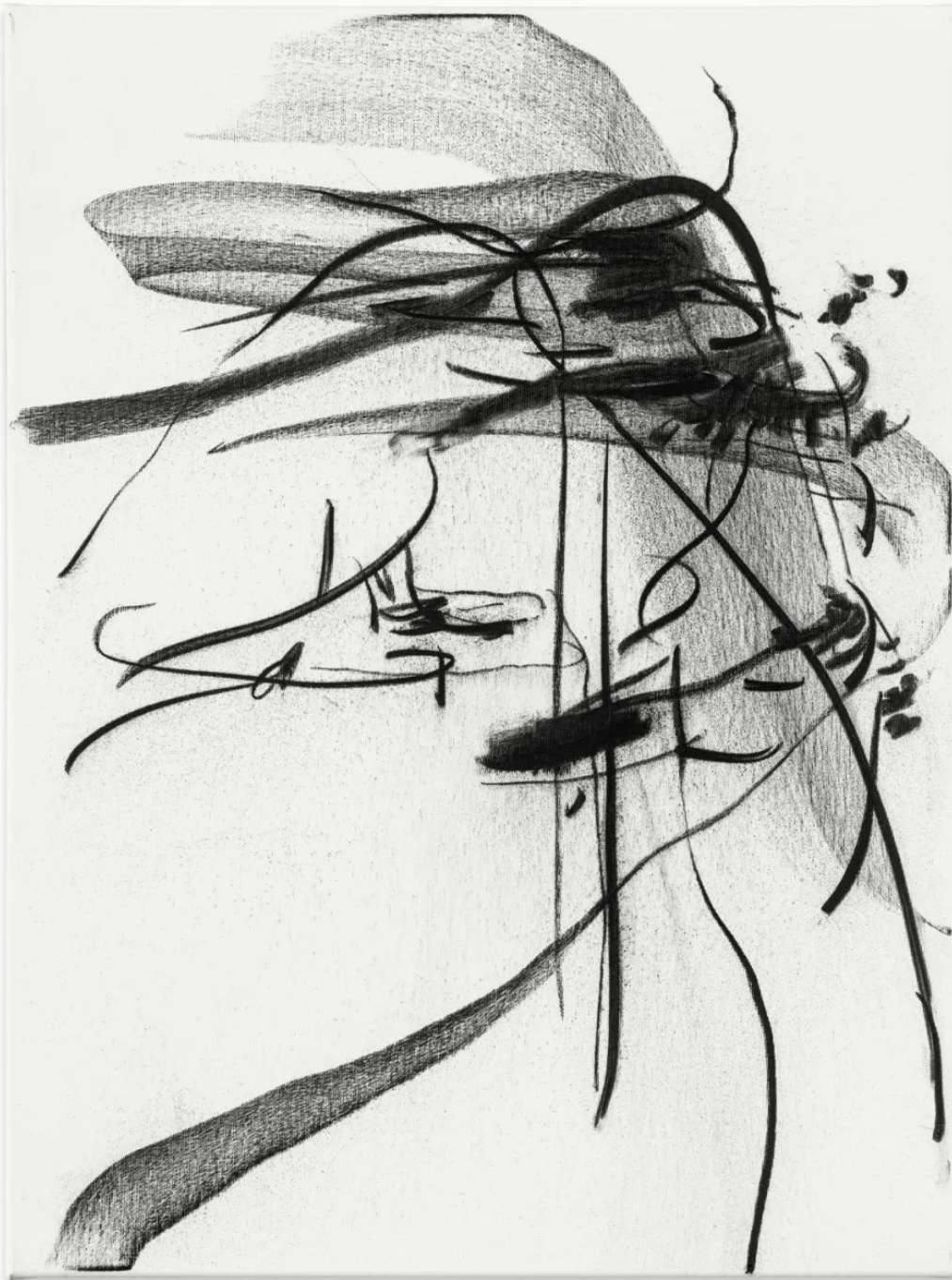
王茜瑶的艺术家身份从来不是谁赋予的，而是她近期作品中东西方的文化并置，所传递的强烈人文气息。

留德期间，王茜瑶开始重新建构对中国传统山水画的新认知，观察中国文人群体状态，研习其作画的方法——古法用笔，情绪感知。她成为东方文化的观察者与阐述者，这不只体现在生活方式向东方的复归，她的身体与思想深处，东方的文化基因正在以一种新的形式展现，并日益迸发出鲜活与鲜明的表征。她也开始研读《庄子》，在稊稗瓦甃、鲲鱼鹏鸟中悟道，天与人，古与今，东与西，古人的智慧与哲思在一次次地启迪她去调整生命的状态，应允自然而然的流动。

王茜瑶在工作室中
图片来自艺术家和贝浩登

逍遥的,自然的,轻盈的,没有边界的状态,其实就是她最喜欢也一直在发掘,寻找和创造的。王茜瑶开始用线条探索自己的另一重极致——在可控和不可控角力之间绝对的自由与无限的开放。她的线条好似脱胎自书法的抽象表达,是无限想象与宇宙万物的凝缩。

《仙翁操No.5》80×60cm 布面木炭 2023
图片来自艺术家

我们用东方的语言去描述王茜瑶的作品，似有中国古代山水斧劈皴的刚古之势，又如游丝描般的行云流水。大音希声。从加法到减法，以意舍形；由绚丽归平淡，浮华刊落。王茜瑶在一次次突破自己创作与认知的边界，她以线为骨，以色为肉，在动静开阖与蜿蜒变幻间转圜让渡，不断地唤起一种“灵韵”——一种无问于西东的，直指她的生命经验与文化记忆。

王茜瑶

《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

邢宇：你之前也写过诗，有哪些很喜欢的诗人或者词人吗？东西方的。

王茜瑶：西方诗人我喜欢阿蒂尔·兰波（Arthur Rimbaud），国内是海子，喜欢他们的时期不一样。我在川美读大学的时候很喜欢兰波。不能说他们给我带来了什么直接的影响，而是我在那个时期认识了他们，认识了他们的灵魂，它会储藏在这里，很多年过后，会发酵，随之展现出来。

那个时候看兰波，我会觉得在跟世界上另外一个时空的自己对话，他看到了很多，也写了很多，他的感受是我感受到的，也是我在写的东西。因为那时我自己也在写诗，他有很多的想法真的和我一拍即合，所以我感觉在这个世界上找到了另一个自己。

《夏日会饮No.2》200×190cm 布面油画、丙烯 2020
图片来自艺术家

邢宇：你在川美学习的时候会关注很多东西。

王茜瑶：我在川美读的版画系，大一大二还是要画素描人体、静物，风景写生。从入学第一年开始，还是在继续钻研绘画的技术，这种训练眼睛观察事物的方法对我也很有帮助。如何用眼睛去测量一个维度、一个静物或者一张脸、一个形状，如何用线条组织空间，用一根铅笔一根炭条去控制空间与节奏，力度与松紧，如何用一根简单的线条去表现存在的事物。这些都是我现在创作的起点和基础。

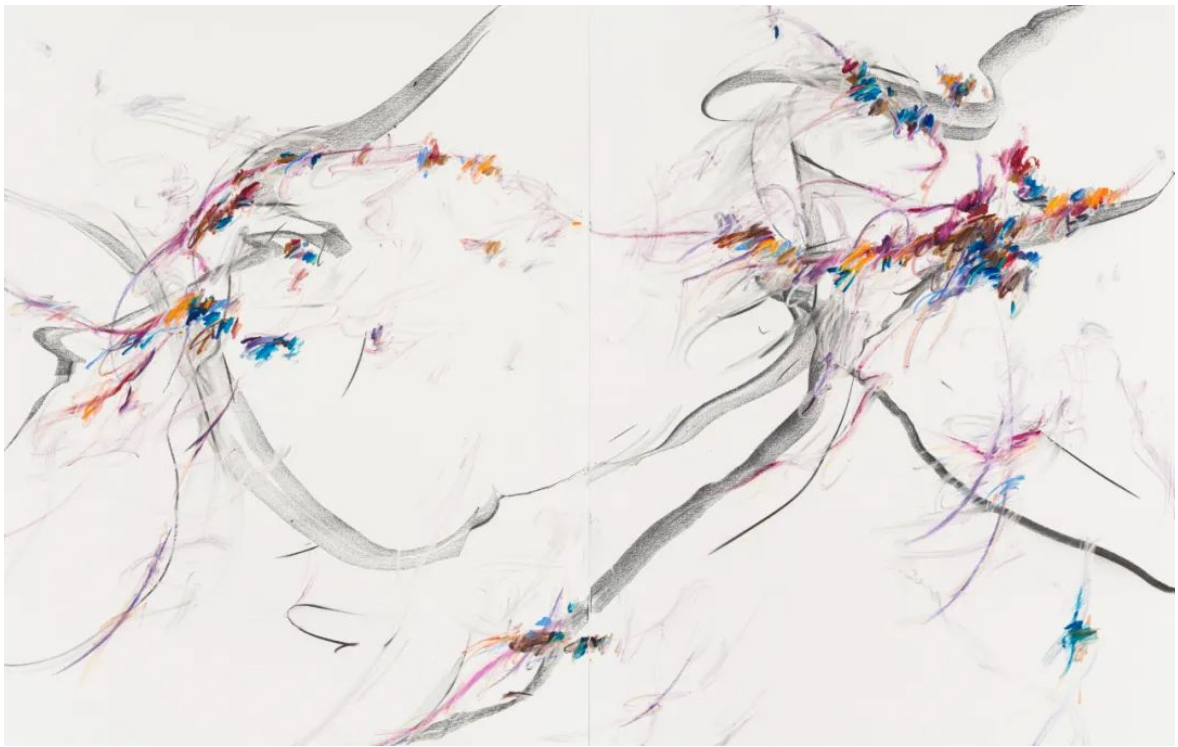

《仙翁操之四》200×190cm 布面油画笔、木炭 2023
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

从大二开始接触木刻，之后是丝网、铜版、石版。我毕业创作选的是铜板，主要是以黑白线构成的视觉。我很喜欢创新和实验，自己创造了很多新的方法，用铜板也做出了很多抽象线条和色彩的组合，当时也没有得到认可和理解，但是我就想自己做。

版画会让我去尝试不同的材料，不同技术的突破，版画让我学习怎么做到完美无缺——绝对的干净和技术上的完美，容不得毫厘的误差。学会了怎么做到绝对的完美，才可以去找寻另一个极致，如果你从来没有触碰到这个极致，你就不知道另一边自己会有多极致。这是后来我很想探索的反方向的极致，也就是在可控和不可控之间绝对的自由和无限的开放。

《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

邢宇：到德国学习以后在创作上改变了一些。

王茜瑶：每天、每个月都有变化。我刚进德国汉堡美院的时候，我一有新的作品就会习惯性地去向教授，期待他给我一个反馈。教授就说，你不能每次都来问我，我不能每次都跟你说是好还是不好，因为我说了也只能代表私人观点，你要找到你自己想要的，适合你自己的路。

于是我就去找我自己喜欢的，去图书馆看画册，去各种展览看原作。在川美的时候，我感觉很依赖教授，他们也会很耐心地给学生们讲解，给出很具体的建议或者帮我们修改。

这就是中西社会结构与教育性质差异下师生关系的不同，西方的社会结构没有这么紧密，他们每个人都是独立的个体，互相之间不需要有太多的依赖和联系，不像我们随时都跟一群家人或者朋友们在一起，在国外经常觉得世界的这个角落就只有你一个人。

《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

邢宇：很多人都经常谈东方艺术或西方艺术，你觉得你的创作中有没有被这种边界限制。

王茜瑶：我觉得没有，因为本来出国就是为了打破边界，不想被限制住，我也去美国交换了半年，也去过非洲和其他不同的地方，就是想到不同的地方去开阔眼界，看到这个世界最宽阔无边的万物存在。我觉得其实根本就不是东西方的边界，而是人与人之间的边界，是自己认知的边界，其实根本就不存在所谓的“边界”。

《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

邢宇：东西方艺术史你现在还会看吗？喜欢谁的作品？

王茜瑶：西方艺术史里，我刚开始画画的时候最喜欢梵高，后来我的偶像是毕加索，我也很喜欢马蒂斯色彩和构图，还有爱德华·蒙克的线条。其实我喜欢的作品一般都是因为它的颜色、线条，或者是构图很好，其实这也是绘画最基本的三个点。

后来，我开始喜欢硬边绘画或极简主义的作品，尤其是他们的简洁和自信，简单的一根线或一个形状，延伸出完全另一种观念——打破绘画传统认知的观念。我在川美时很喜欢里希特（Daniel Richter），或者是彼得·多伊格（Peter Doig），也是因为他们我很喜欢德国表现主义和德国新表现主义，我的教授也是德国新表现主义的代表人物。到了后期，我就很喜欢塞·汤伯利（Cy Twombly），阿尔伯特·厄伦（Albert Oehlen），因为他们更接近于我一直想要找寻的以线条为主的绘画方法，他们每个人对线条的理解都很不一样，画线条的初衷也很不一样。

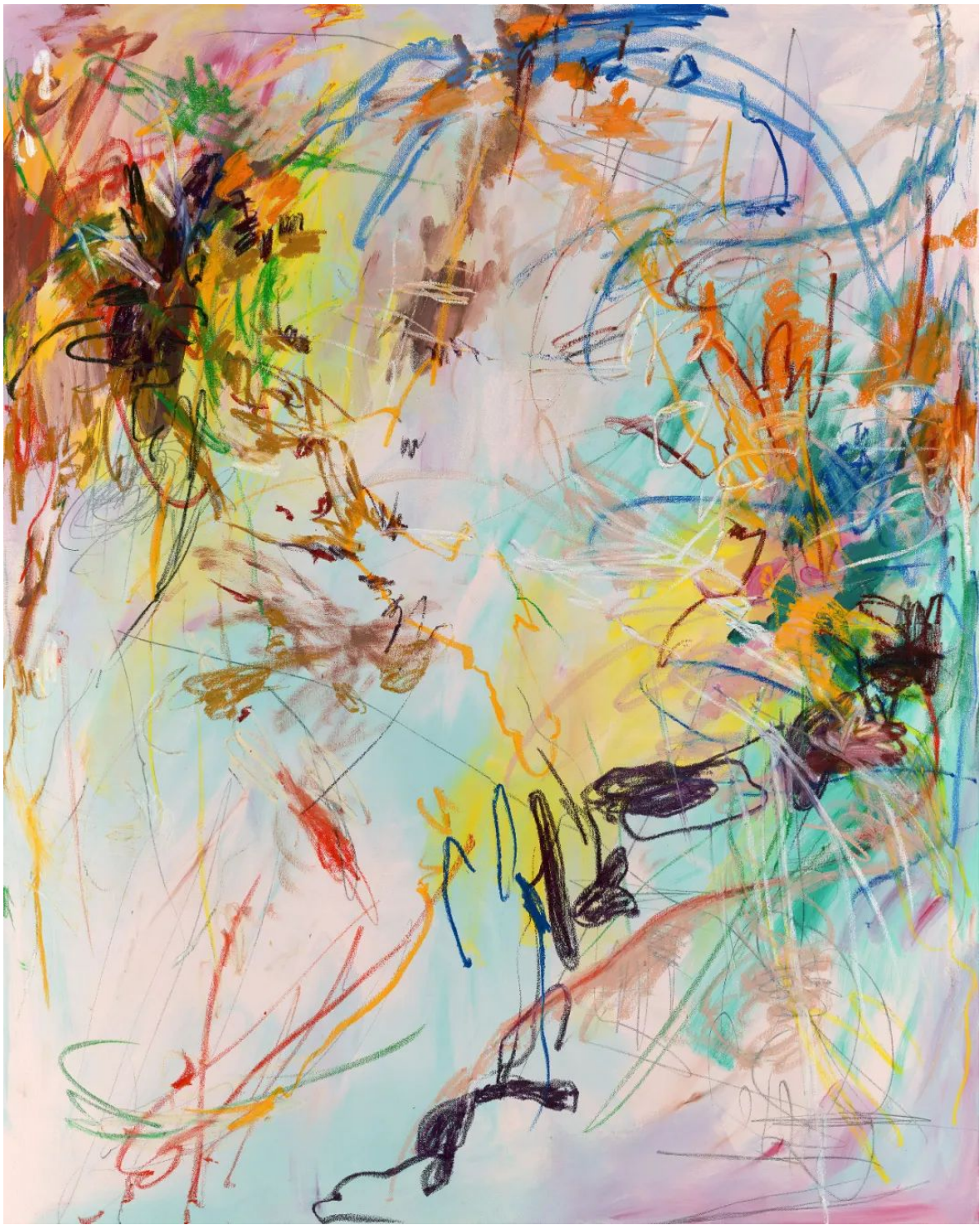
在德国读研期间，我也看了很多中国的山水画，比如郭熙和徐渭，我看的并非具体哪一个人，而是一类人的状态，是他们的构图或是不同的皴法与用笔，除了作画的方法，他们对创作的理解和完全不同创作状态也对我有很大的启发。那个时候很喜欢读郭熙的《林泉高致》。

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

邢宇：这次《良宵引》的展览似乎感觉到了你身上东方的文化根源。

王茜瑶：我觉得有，因为我在创作这一系列作品时正是我对东方文化感触最深、关系最紧密的时候，之前从来没有这么紧密过。而且我觉得我越活越“中国”了，刚开始到国外的时候，会想吃西餐，想说德语，想跟外国人交流，现在我不管在哪就只想吃中餐，只想喝茶。

《在公园和云朵花一起野餐No.2 》190×150cm 布面丙烯、油画笔 2021

图片来自艺术家

邢宇：你生活过的不同地域，哪里对你的创作影响最大？

王茜瑶：每个地方对我都很大的影响，但对创作的影响最大的肯定还是德国。毕竟我在德国的美院度过了本科和研究生的时期，期间除了自己看展览，每年都会跟教授出去班级旅行，他带我们去各个地方看展览，给我们讲作品，那几年就像海绵吸水一样，每天都在学习很多新东西。而且德国的美院是公费的，每个人都有免费的工作室，一年365天，每天24小时都是开放的，可以任何时候到工作室创作。每天可以摒除一切外界影响和杂念，无忧无虑地进行创作，我每天起床了就想，什么时候去工作室，今天画什么。每天做的事情就只是学习和画画，基本上六年的时间想的只有怎么画好这一个问题。

《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

邢宇：谈谈你对《庄子》的理解。

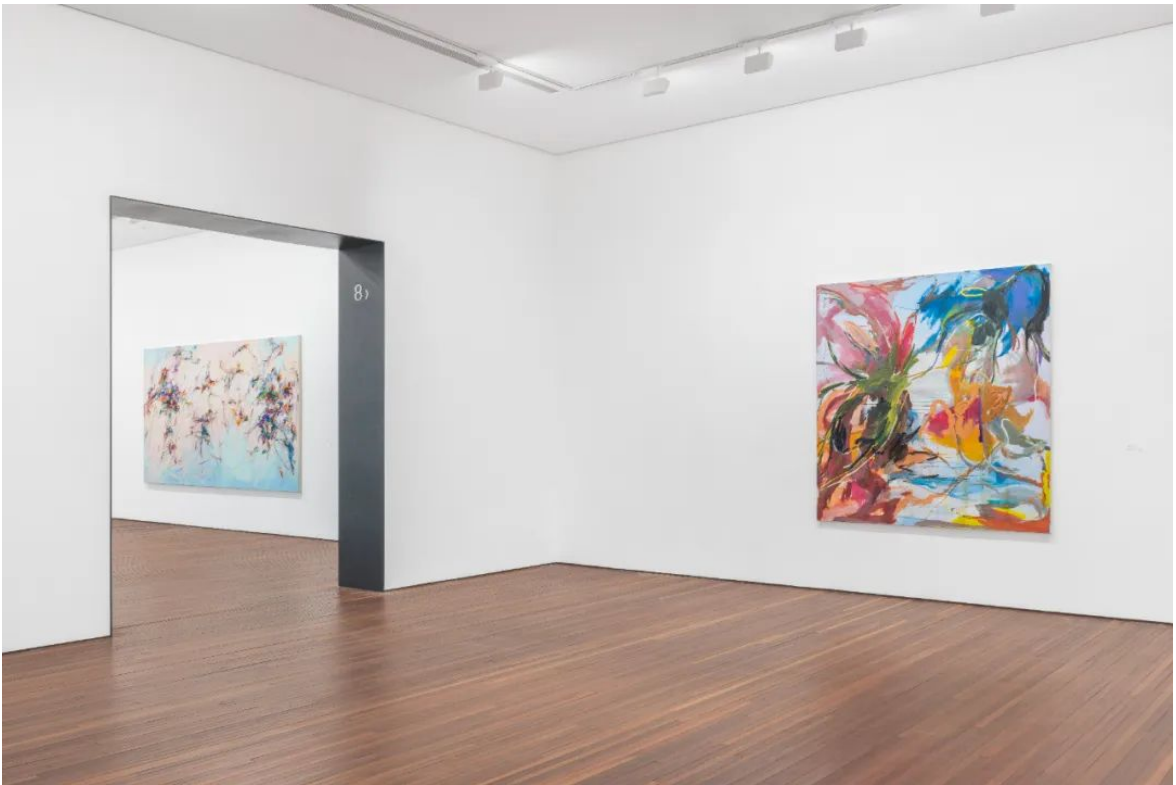
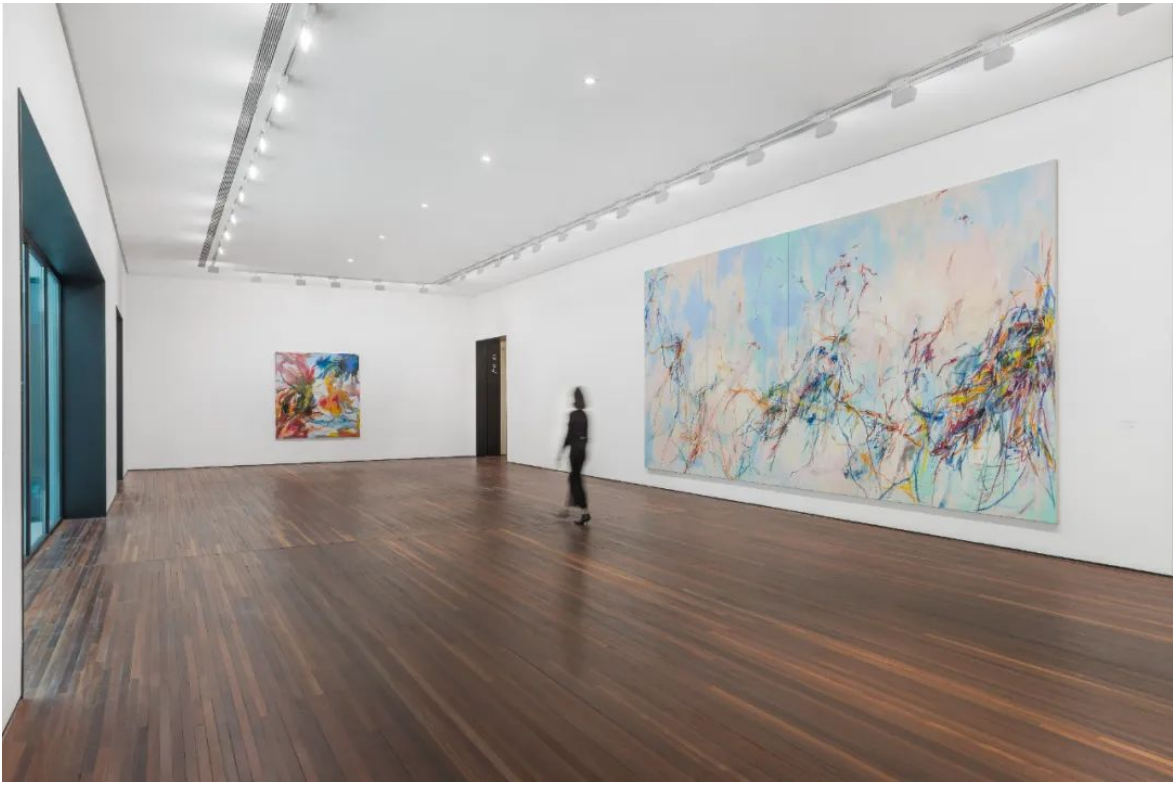
王茜瑶：其实我刚刚接触庄子，对他的理解也不是很深入。我觉得他是一个有远大智慧的哲人，他从一开始说到鲲鹏，又从各种生活中很实际的小事讲到宏大的世界观。他在一次次提醒我，整个人的思维打得更开，以更松弛，更平静的状态去应对生活。我会去思考，每天起床工作-睡觉，这样循环地做这些有什么意义？我留下了什么？是什么去推动我去做这些？能持续多久？这些能给人类、给世界带来什么，能留下什么？因为没有意义的话那为什么要去做？其实对我来说最大的影响是去调整一种生命的状态，包括对宇宙、对世界的认知，也随之映射到我的作品上去。这种呈现其实是没有边界的，就像我们的内心是没有边界的。

| [更多展览现场](#) |

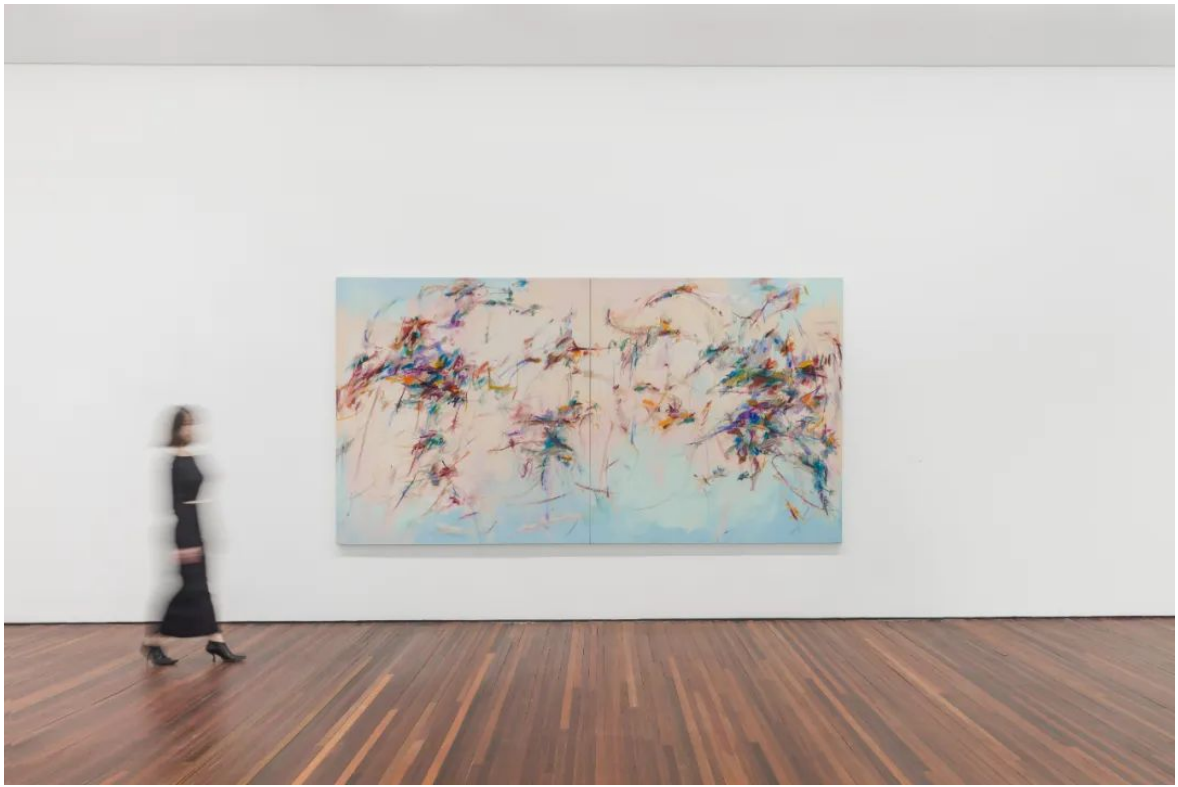
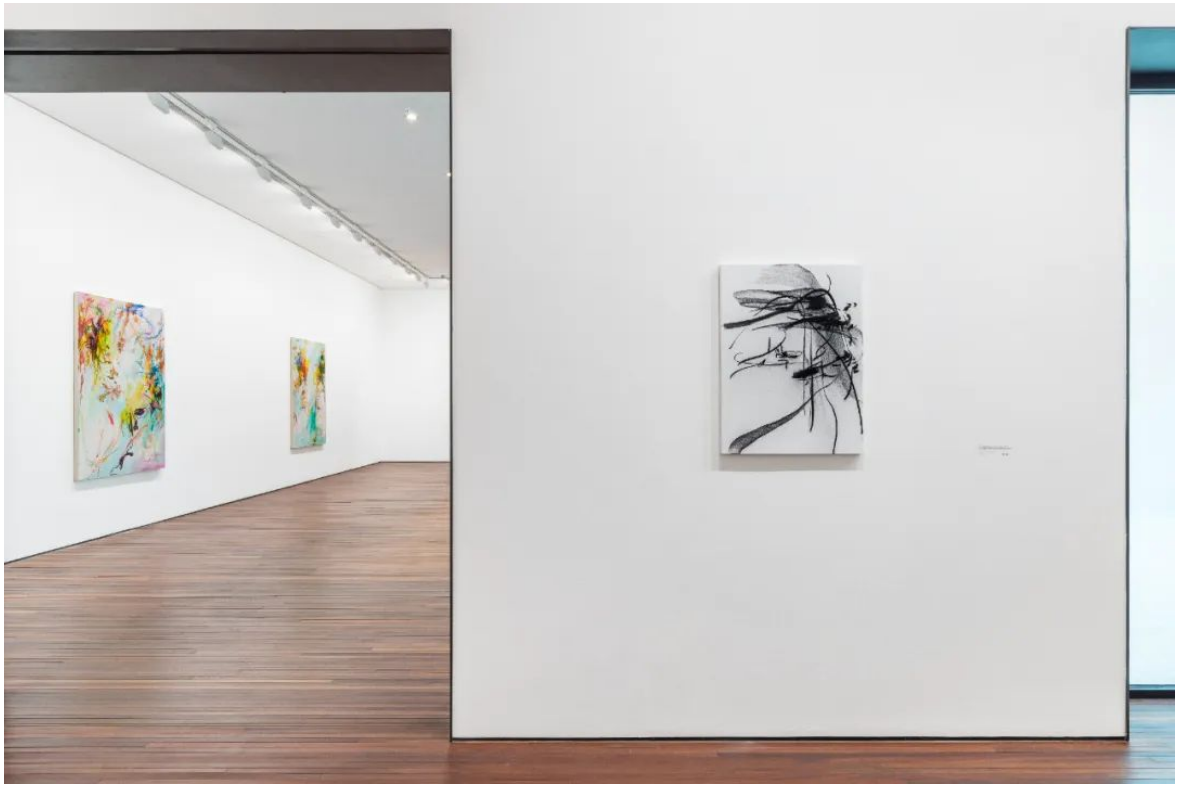

“王茜瑶：良宵引”展览现场
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

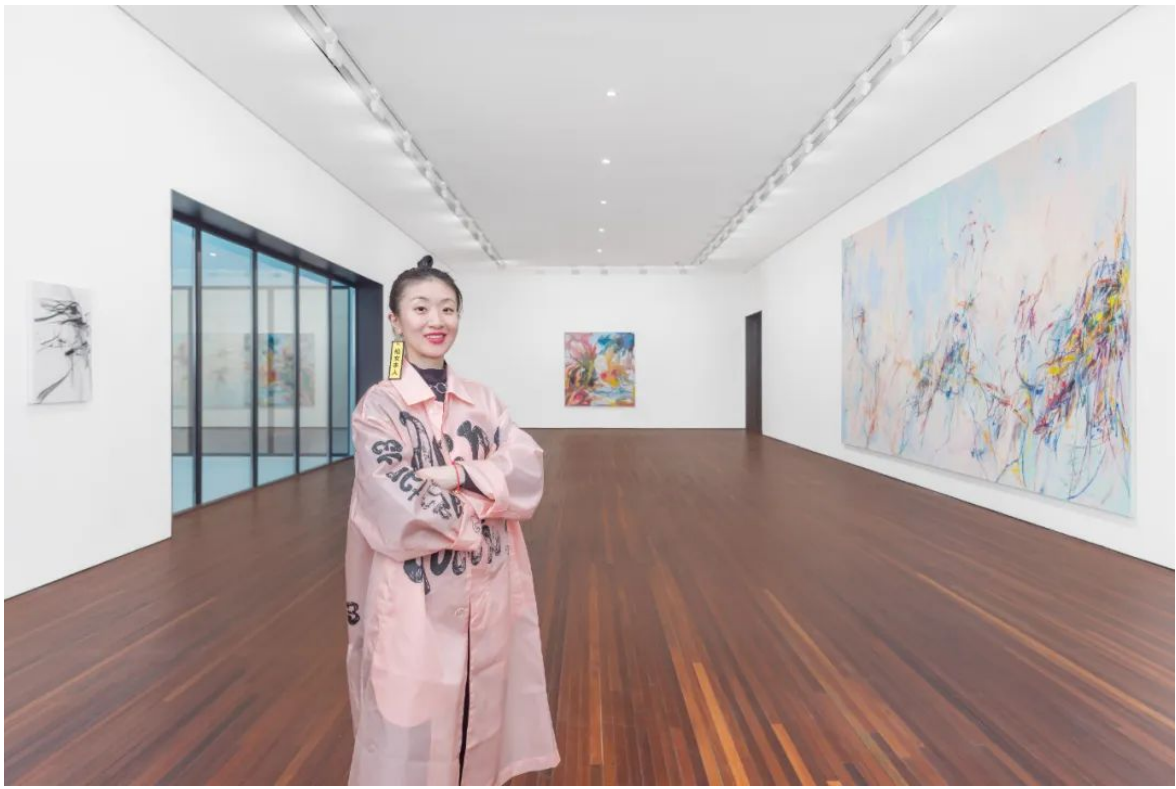

“王茜瑶：长伸之触”展览现场
图片来自艺术家和当代唐人艺术中心

| 关于艺术家 |

王茜瑶，1992年生于重庆，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年和2020年毕业于德国汉堡造型艺术学院，分别获学士和硕士学位。

这位居住在柏林的中国艺术家惯于创作大尺幅的沉浸式绘画，以动势线条唤起对景观、身体、动作和思想的共鸣。她的抽象绘画融合了包括道教和后结构主义、中国古代绘画传统、舞蹈、武术和西方艺术史等多种影响和灵感。王茜瑶的绘画凭借对内心视角和身体感知来审视自身的东西方生存情境。

她近年的个展包括：“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，潇当代美术馆，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。

/完/