

对话王茜瑶：“最重要的是对绘画本身的理解”

原创 artnet中国 artnet资讯 2024-01-12 14:36 英国

artnet

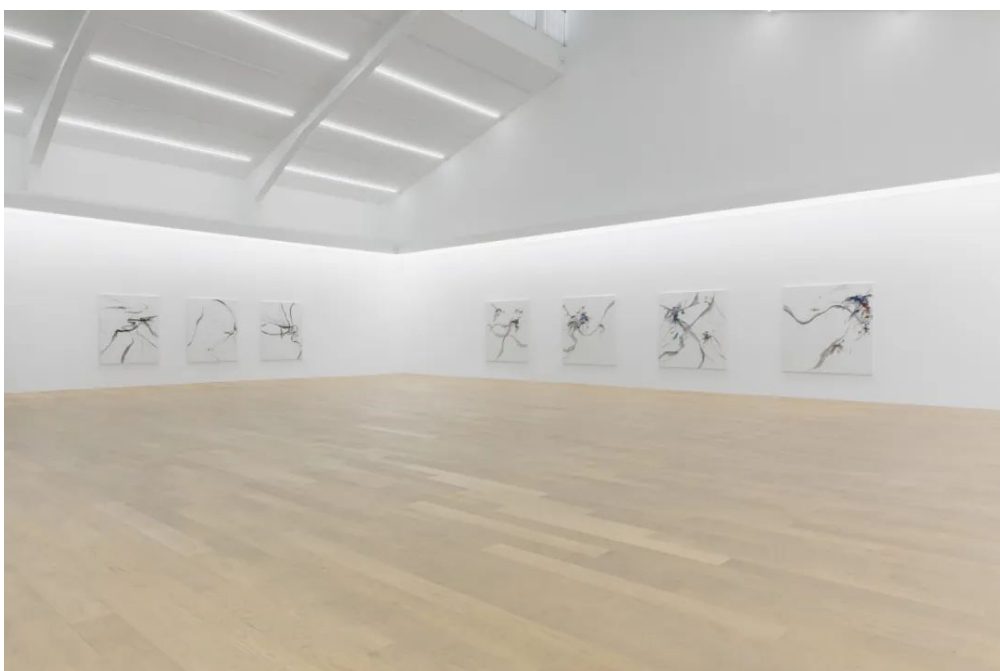
12月16日当代唐人艺术中心北京空间的个展“良宵引”开幕、12月30日北京松美术馆的个人项目“长伸之触”也紧随其后开幕——两次个展相隔仅半月时间，让王茜瑶成了当下艺术界关注的焦点。在“长伸之触”现场，观众得以纵览艺术家2020至2023三年间创作面貌的变迁，察觉出她的创作似在遵循某种“减法”逻辑：热情写意的油画笔触、丙烯色块、油画笔痕迹……逐步被缩减为抽象的黑色线条，作品的名称也从带有叙事性的“会饮”“野餐”等变为对古琴曲目的直接借用。

“良宵引”展览现场，当代唐人艺术中心北京第一空间，2023.12.16-2024.01.28，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

步入“良宵引”的展厅，立刻会陷入线条与色彩的包围——它们自身似在萌动、生长。无数纷飞的线条与色彩仿佛是从某个飞驰的瞬间里截取下来，彼此如蜂群随时聚合、分散，却在暗中共享着同一种意志：生长、飞行、冲破二维的限制……画作的大尺幅使观者的目光一时间难以将其尽收眼底，只得在局部来回游移变换，直至将整幅画视为无限的某个局部。线条本身作为艺术家肢体和动势的延伸，既形式纯粹又来源暧昧、既受艺术家掌控又自在生长，犹如古琴婉转繁复的音符般，指向某种抽象精神与感知状态。

“良宵引”展览现场，当代唐人艺术中心北京第一空间，2023.12.16-2024.01.28，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

这些专属于绘画的细微之处，构成了王茜瑶在创作上的发力方向——尽管作品尺幅巨大，但其本意却是通过着眼于处理细微且具体的问题，以推进关于绘画性的探索。例如“无法捕捉的光”系列探讨丙烯底料与油画笔之间如何调配，通过不可捉摸的色彩、线条变化营造空间感与氛围；“Allogné”则首次将木炭条引入到画面，以木炭条为“骨”、油画笔为“肉”，笔触、肌理和偶然性成为绘画考量的重点。

王茜瑶，《无法停留的光之二》，布面丙烯、油画笔，250 × 450 cm，2022，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

王茜瑶，《Allongé 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

而在“良宵引”系列中，木炭条划过画布，留下一道道粗细、深浅、单薄或叠加的线条，似乎只是木炭条与画布之间遭遇的无限可能性，就足以承载艺术家想要言说的一切。这些蔓延的线条本身不需要一个明确的起源，却令人想起诸多可能的起点：岩洞壁画上奔跑觅食的畜群、敦煌佛窟中飘逸的飞天、山水画中的书法性用笔、现代抽象画中被解放的线条……但一根线就是一根线，本身并不神秘，木炭条本身易断且不规则、身体施加的控制则充满了随机与即兴，两者合力让线条呈现一种介于受控与失控之间的状态，偶然、即兴的笔迹里有着不可复制的精彩。

王茜瑶，《良宵引之一》，布面木炭，330 × 680 cm，2023，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

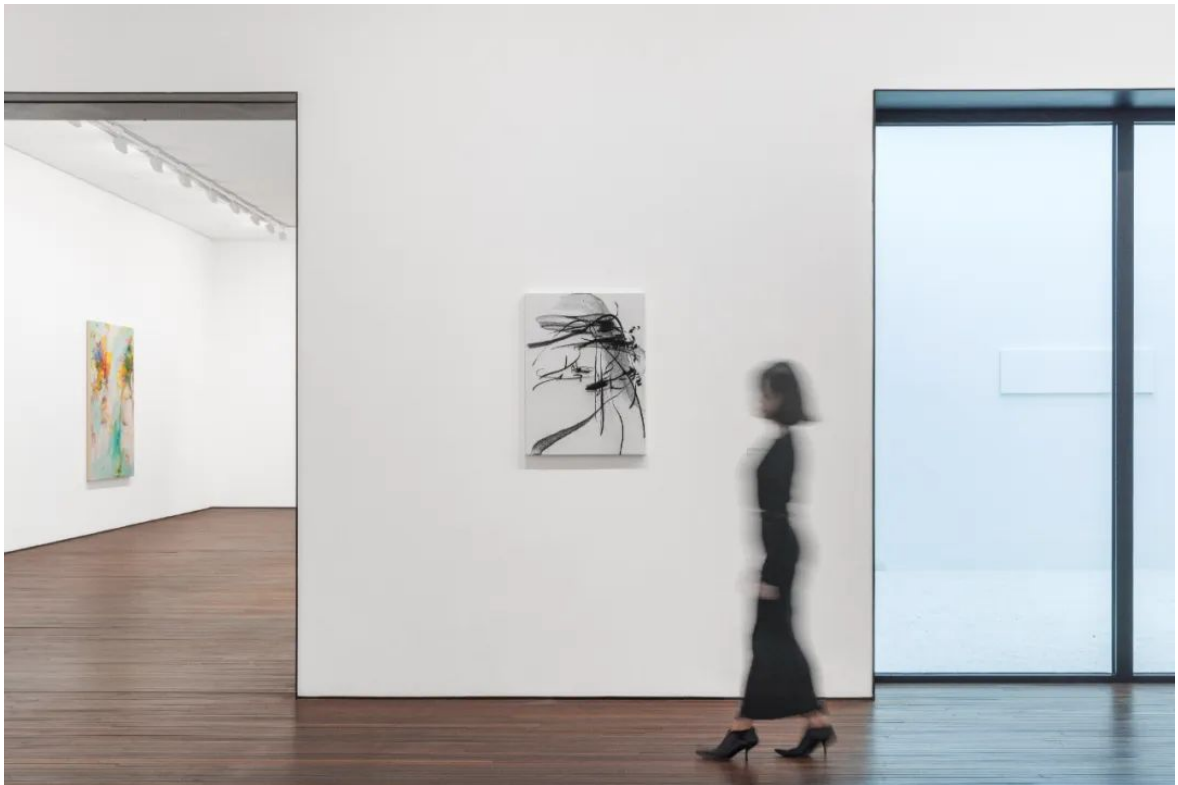
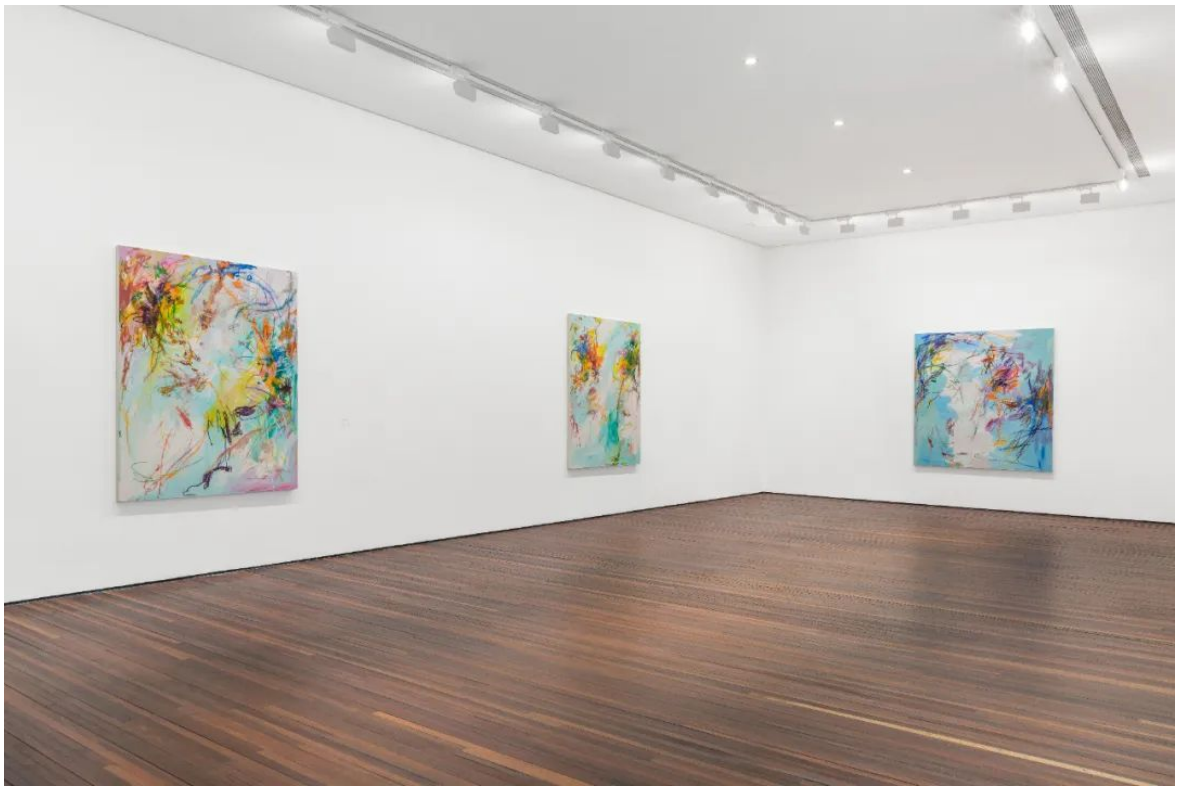

色彩与线条的减法，意味着空白的加法。对于新作中逐渐增加的留白，既可以理解为是东方元素的回响，也可将之视为艺术家的形式化语言。留白处既是线条作为语言的沉默，也是画面中阴阳、正负的结构性存在以及对某种深度空间的提示。对于王茜瑶来说，画布不是平坦的表面，而是一个无尽深的空间，“具有属于自身的转化特性”；随着线条舞动，留白处也会被点、线、块面所定义、转化，并与外部空间直接相通。

尽管深受德国表现主义的影响，王茜瑶却以轻盈的姿态，弱化了潜藏在其背后的宏大叙事，转而选择在绘画的细微处着手推进，以抽象性的绘画语言来表达即时的感知。她并不试图重走“先具象，后抽象”的传统路径，而是直接从抽象语言本身出发，将线条与色彩作为纯粹的强度形式，并沿着个体性的探索脉络逐步走向思维深处。

“良宵引”展览现场，当代唐人艺术中心北京第一空间，2023.12.16-2024.01.28，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

王茜瑶个人项目“长伸之触”展览现场，松美术馆，北京，2023.12.30-2024.03.03，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

她的画面不存在表层与内核、形式与内容的对立；纯粹的色彩与线条彼此间如“根茎”般彼此关联，不断冲破着单个系列、作品、尺幅的限制——没有起点和终点，任一瞬间都在朝着无数方向流动，并在无尽的碰撞与组合中生成着绘画的意义。

艺术家王茜瑶，图

片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

Q：你曾经尝试过多种绘画风格，直到最终确定抽象，在那些作为“实验品”的习作和如今的作品之间，有什么样的关系？

A：其实2015年进入汉堡美院之后，我对自己之前的很多认知进行了完全的打碎、重组、再生成，后面就开始了各种创作上的尝试，比如将油画和丙烯层叠，结合着去画；直到后面的油画棒，油画笔、色粉、铅笔、新系列的木炭条等等，都是过程中慢慢加入或减去的。每一个阶段的工作和探索对我绘画语言上的推进都是不可或缺的，你可以从早期的作品，创作的不同阶段，看到我不同的吸收和输出。

探索的路并不是一条笔直开阔的大路，而是有很多需要做决定的岔路口。有时会先往一个方向走，走一段再退回来走另一条路，或者同时走好几条路，走一段时间再决定，有的需要自己去走成一条路的荒草丛，有荆棘、有悬崖。但我并不着急找到一个固定并且有效的风格和方向，我知道我有足够的时间去探索。

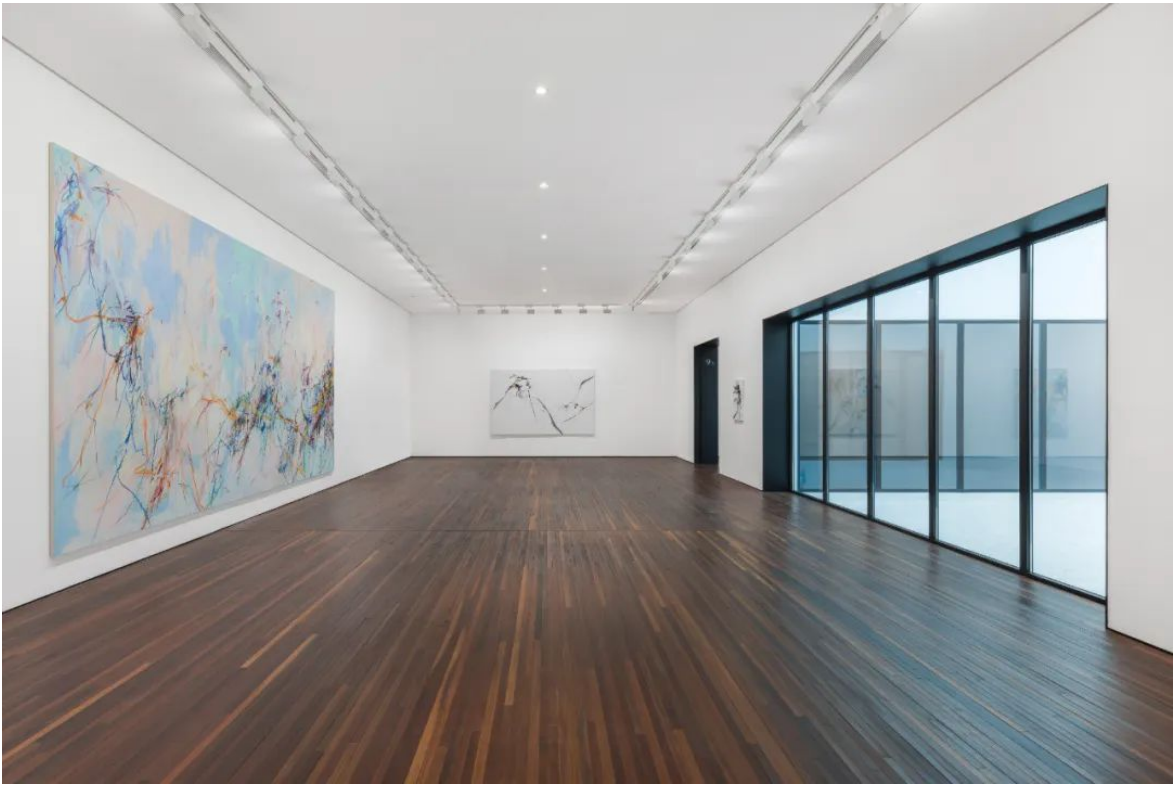
“良宵引”展览现场，当代唐人艺术中心北京第一空间，2023.12.16-2024.01.28，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

Q：个展“良宵引”开幕之后，紧接着就是松美术馆的个人项目“长伸之触”，两个展览从排期到展览作品的安排，有什么特别的用意吗？你对每个展览、系列的命名，是出于什么样的考虑？

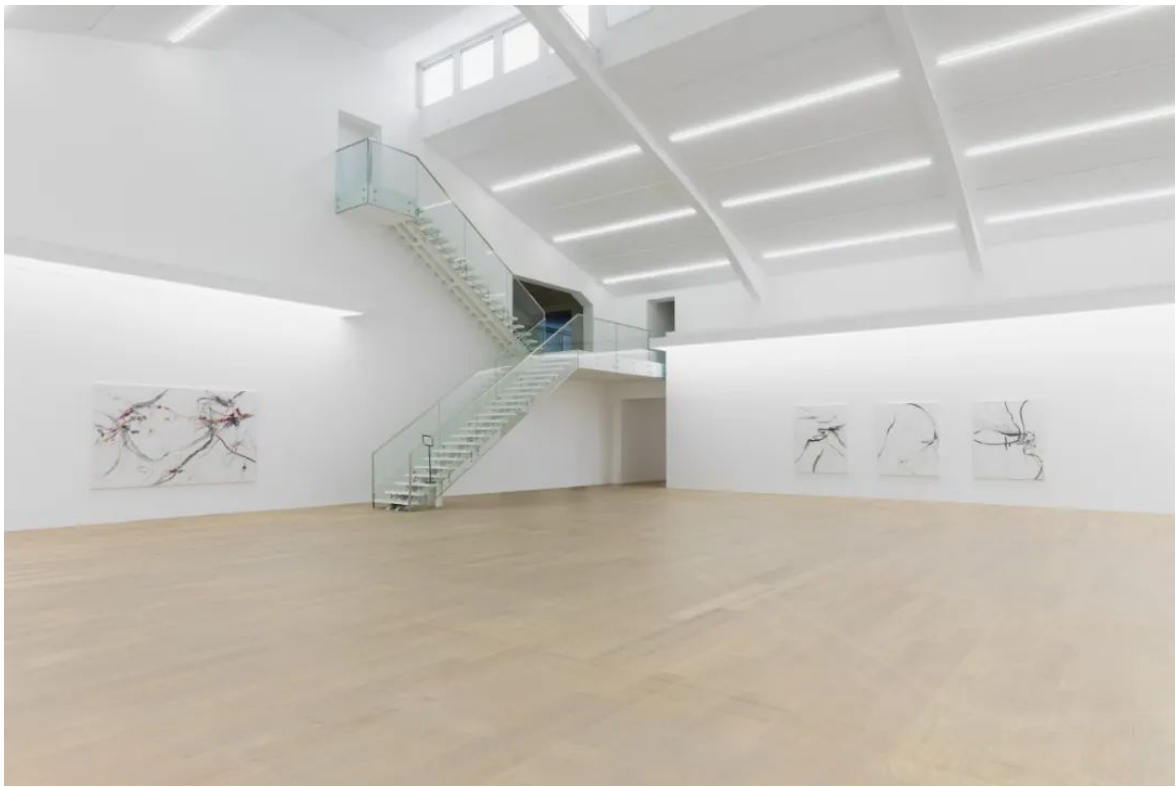
A：新个展展出的三个系列，再加上松美术馆个展里近三年的创作，可以让大家把不同时期的作品对比起来看，对我的工作方法和创作脉络能有一个比较完整的了解，也能更直观地理解为什么我的创作会走到现在这一步。

命名通常是来自影响我生活和创作状态的词语、事件、场景，比如芭蕾，古琴……但这只是那个时间段强度稍大于其他因素的灵感来源，或正好符合我在创作上想达到的、正在达成的状态。从巴黎的“月亮水晶宫”到伦敦的“森林里的狂欢”，再到柏林的“去蓬莱仙岛的路上”；从首尔的“Allogné-触不可及”到北京的“良宵引”，这些名字都是创作时很自然的呼唤，里面有神话、有乡愁，有我走过的也有未知幻想的山川土地，有跳跃和延伸、肆意和谨慎，有狂喜有伤感也有出神和反思，但最重要的还是对绘画本身的认知和理解。

王茜瑶个人项目“长伸之触”展览现场，松美术馆，北京，2023.12.30-2024.03.03，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

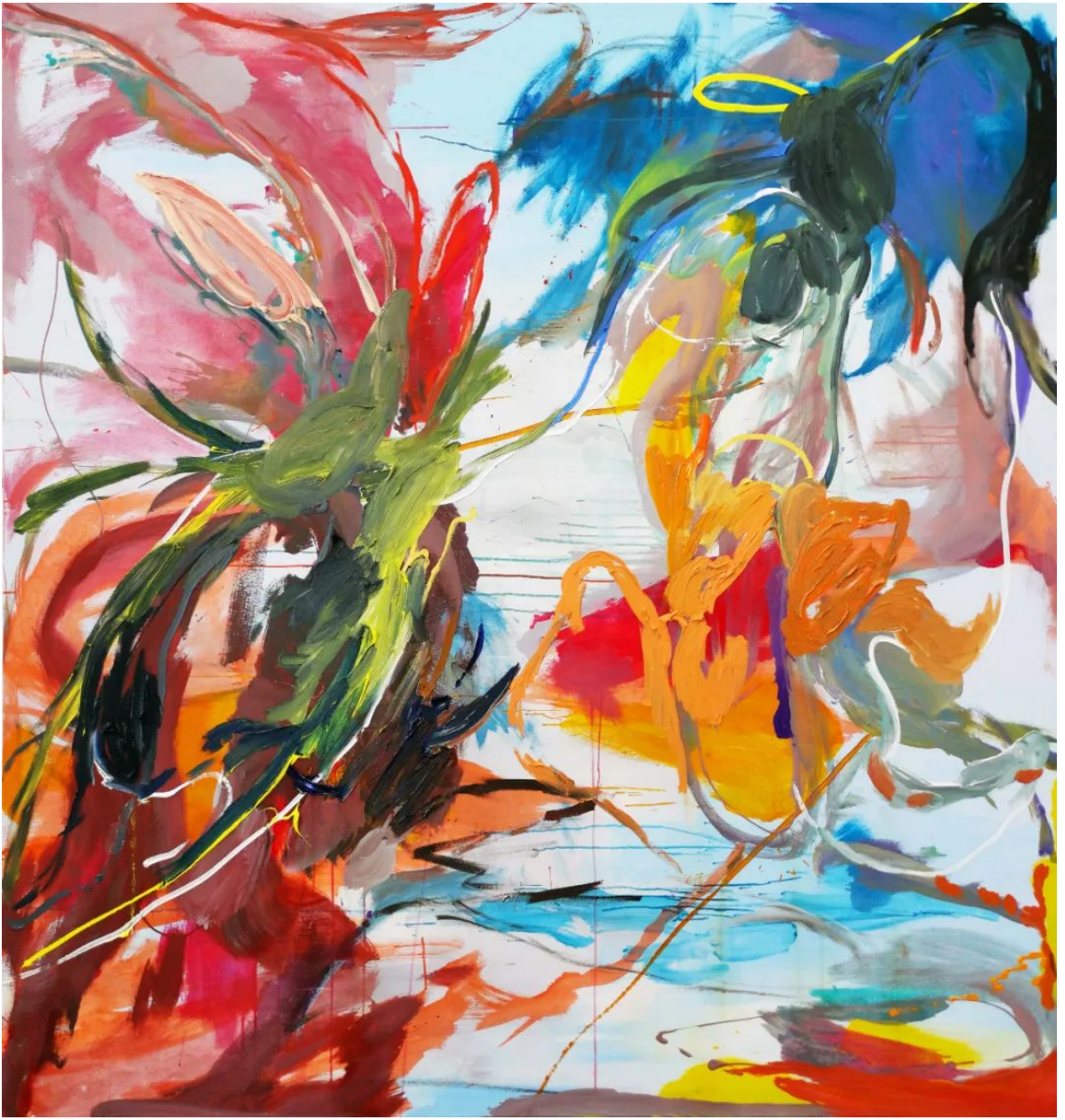

“良宵引”展览现场，当代唐人艺术中心北京第一空间，2023.12.16-2024.01.28，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

Q：最新的创作系列中，你选择用古琴曲目直接为作品命名，能告诉大家为什么吗？对你来说，在音乐和绘画之间是否存在一种转化关系？

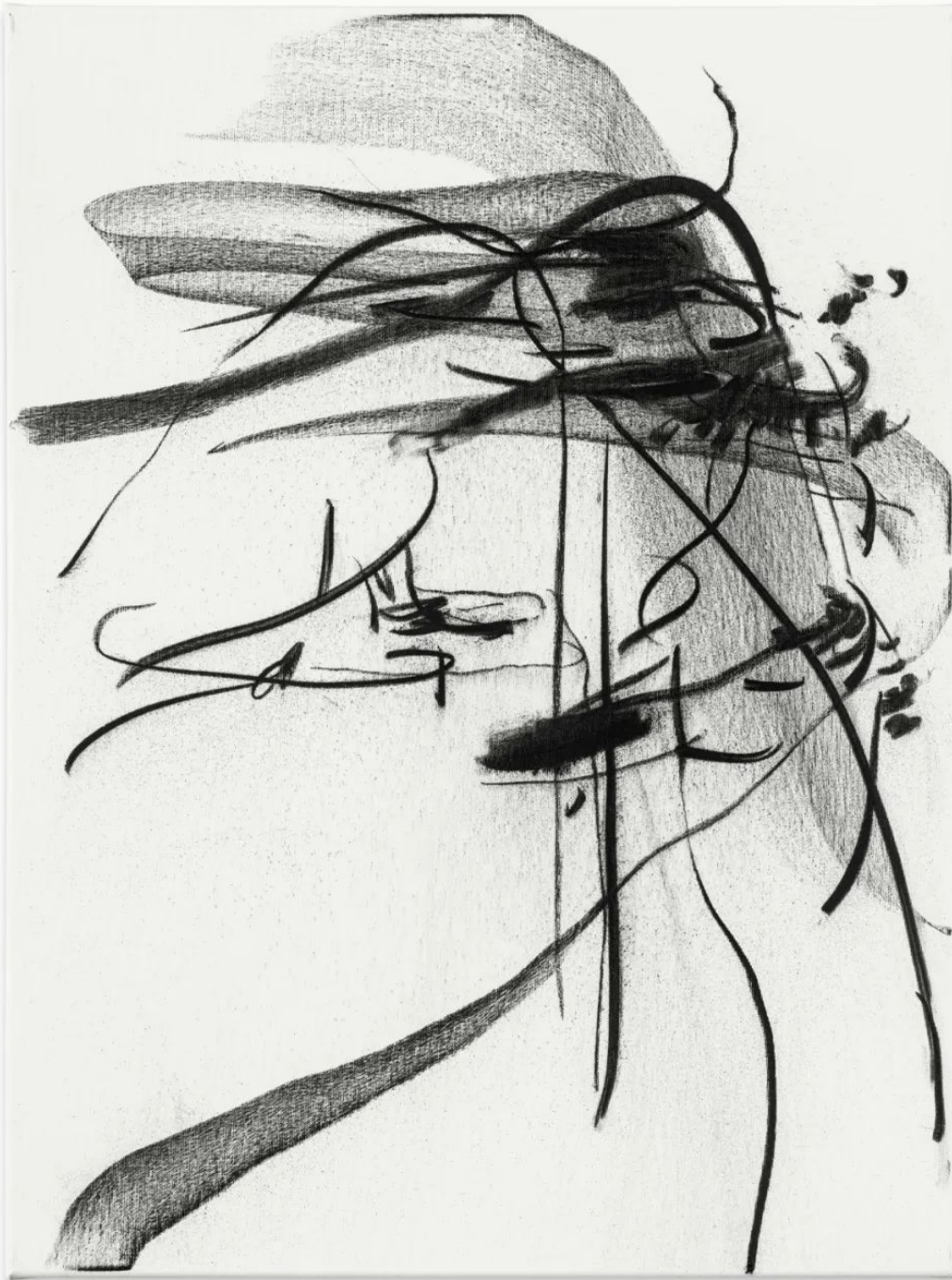
A：“良宵引”是目前我会弹的古琴曲里自己最喜欢的一首，学习古琴在不知不觉中改变着我的生活状态。它本来就是修行的媒介，用来建立人与宇宙之间的联系。除了练习古琴，我也开始重读《庄子》，每天早上起来后就在工作室泡茶，茶水倒入小小茶碗里的声音、水冒出的热气、不同茶水在淡绿色的陶瓷茶碗里所形成的光泽——这些新的生命体验，以及古琴本身蜿蜒多变的音律，能够把我引入一种跟宇宙和自然融为一体的状态，这也是我一直在找的。我变得更加轻盈和笃定了。

我在生命中一直在发掘，寻找和创造的，就是一种逍遥的、自然的、轻盈的、没有边界的状态，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，但也不完全一样。芭蕾和古琴，它们在某些点上和我的绘画可以互相连接、交替，补充甚至引起和激发，但不能互相取代，还有其他众多元素，都是生活的一部分。

王茜瑶, 《夏日会饮 No.2》, 布面油画、丙烯, 200 × 190 cm, 2020, 图片来源: 艺术家

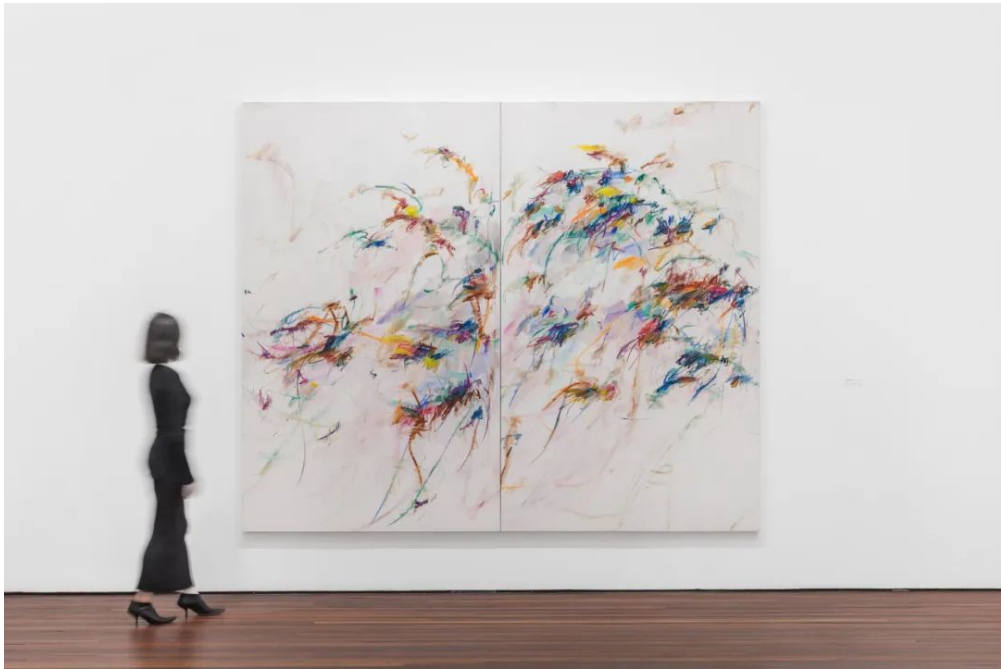
王茜瑶，《仙翁操 No.5》，布面木炭，80 × 60 cm，2023，图片来源：艺术家

Q： 你的创作是在解决哪些绘画上的问题？

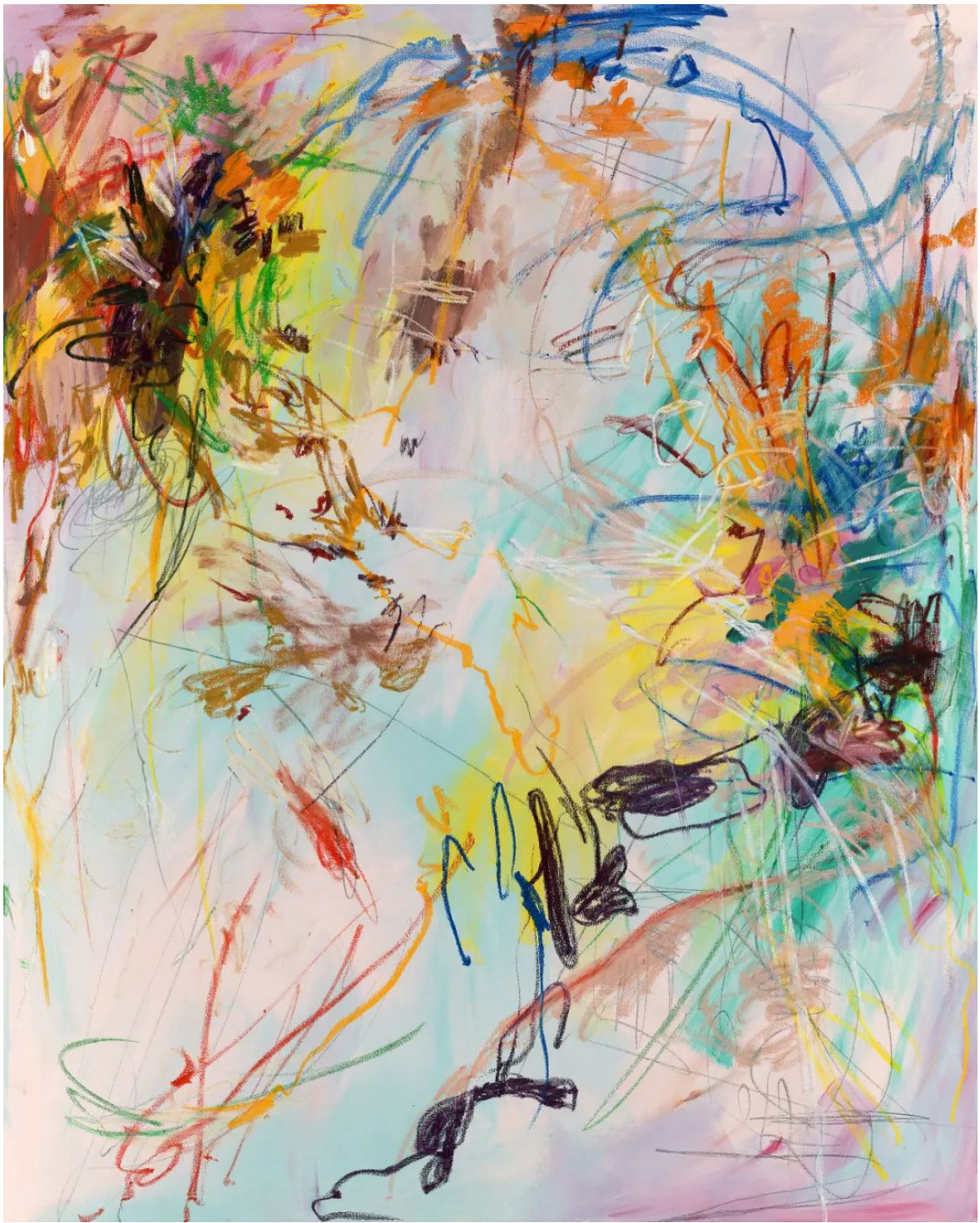
A： 对我来说，最重要的就是对绘画本身的认知和理解，这也是我一直探索的方向。

比如“无法捕捉的光”系列是在之前的“云朵花”系列和“野花园”系列基础上的发展，是在深入对油画笔这个材料本身的理解，还有如何通过混入不同丙烯颜料的底料塑造背景的空间感和画面需要的氛围，如何通过丙烯的笔触把背景的空间和画面最上层油画笔的线条连接起来、拥有一个合理的过渡等等。

王茜瑶，《无法捕捉的光 No.3》，布面丙烯、油画笔，250 × 300 cm，2022，此为作品在松美术馆的展出现场图，图片来源：艺术家与当代唐人艺术中心

王茜瑶，《在公园和云朵花一起野餐 No.2》，布面丙烯、油画笔，190 × 150 cm，2021，图片来源：艺术家

“Allogné”系列减去了背景里所有颜色和丙烯这种材料，加入以木炭条和以手指为笔触的线条，重点是处理木炭条与油画笔之间的关系，用更少的笔触和颜色去塑造完整的画面；而“良宵引”系列的重点是线条本身，还有深入对木炭条这个材料，以及这个材料带来的不同层次的黑色和质感的探索，最大限度地让线条突破材料限制，找到最自由的状态，让线条通过不同速度、节奏、轻重、粗细、转折，在画布上勾勒又打破空间，最终任意穿越空间。

Q：展览开幕后，引发了一些批评的声音，大家也都注意到那条写着“不接受批评”的耳环，请问有什么具体含义吗？

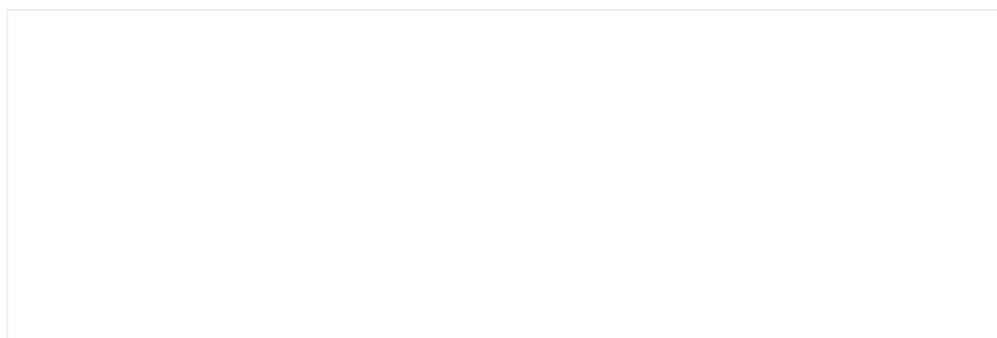
A: 大家对我耳环的兴趣确实让我比较惊奇，感谢大家对我如此程度的关注和关心。其实这些都是我回国时在淘宝上买的十几块钱的耳环，不是专门去做的，只是觉得实惠又有个性。好几年前就开始有很多这种带字的耳环、T恤和各种生活用品，我也买过上面写着“美少女战士”的T恤，也不代表我就是美少女战士嘛。

耳环上的字并不是我做人的态度，它只是个装饰，不代表我真的不接受批评，还是请大家更多地关注和了解作品本身，我也在这里为自己给大家带来的疑惑和误解道歉。

文 | 光华

联系Artnet中国: xinxi@artnet.com

artnet

artnet创建于1989年，总部位于纽约，是世界第一家上市的艺术品交易研究网络平台，其宗旨是致力于提高艺术市场的透明度。artnet开发的全方位产品用最完整的艺术品数据库和藏家网络，为顶级银行、保险公司、艺术机构及收藏家服务。

artnet新闻是一个一站式艺术资讯平台，围绕全球艺术市场的热点事件、趋势、人物，全天候不间断提供业界最权威的调查分析和深入评论。

联系我们：xinxi@artnet.com

artnet 微信平台是由 artnet 全球有限公司独家授权的平台，任何出版机构或微信公众号未经许可，不得擅自转载artnet微信平台或翻译来自 artnet news 网站的文章，否则权利人将根据知识产权法追究其法律责任。

关注 artnet
官方微信

喜欢此内容的人还喜欢

一个“全明星团队”如何解密现当代艺术市场？

artnet资讯

张大力：做一个与时代逆行的人

artnet资讯

开年对话 | 沈奇岚对谈何炬星（上篇）：艺术没有胜利可言，守住自己非常难

artnet资讯

