

王茜瑶：唤醒诗意，当抽象主义在东方视角中不断变化

新媒体 时装LOFFICIEL 2024年09月15日 11:02

時裝 L'OFFICIEL
SPECIAL

王茜瑶

今天，如果将中国世界的绘画视为一个具象的事物，追踪其不断变化的轮廓和影响，俨然是一项极具挑战性的工作。因为就在10年前，一提到中国

当代艺术，人们就会立刻联想到那些“识别性极强”的图像，比如“玩世写实主义者”方力钧或岳敏君在上世纪90年代创作的“市井人生”。但现在，当我们把目光投向像王茜瑶这一类年轻画家时，曾经的一切似乎已成为“昨日黄花”。

NO.575 September
09/2024

时装

Since 1980

時
裝

L'OFFICIEL

CHINA

AMTD 2024

NO.575 September 09/2024

FUNTASTIC
WOMAN

王 茜 瑶

尽管自 20 世纪 80 年代以来，出现了不同风格和语言各异的画家，但直到 21 世纪初，大众才对中国画的传统和历史——无论是社会主义，还是现实主义的传承，以及对于特定文化符号的描绘和发明，有着共同的投入。但现在，当我们把目光投向像王茜瑶这一类年轻画家时，曾经的一切似乎已成为“昨日黄花”。

东方叙事下的抽象主义

在采访王茜瑶之前，她在 Massimodecarlo 画廊米兰空间的首次个展《阳春召我以烟景》（英文名译为 The Blue Hour）刚刚开幕不久。展览以李白的诗词“春夜宴诸从弟桃李园序”为起点徐徐展开，王茜瑶一如既往地创作融合东方传统故事，将李白对稍纵即逝的生命与幸福时刻的思考作为灵感源泉，在画作中呈现出她对于“秉烛夜游、目睹烟景中的阳春、与家人相会在桃花之芳园、咏歌作诗”的理解。显然，在王茜瑶的认知中，诗句虽短暂，但画笔却可以随着情感上的波动，与历史中的片段产生更为绵长的“化学效应”。

白衬衫 Simone Rocha

自 2015 年，王茜瑶进入汉堡美院深造后，她逐渐分解、重组了之前对于绘画的传统认知，在 Cy Twombly、Günther Forg 和 Albert Oehlen 等西方艺术家的影响下，尝试利用色调间的相互作用、蜿蜒多变的笔触、画纸上的大胆留白，以及各种作画材料，去实现不同阶段的自我探索。在整个创作过程中，固然充满了很多需要做决定的分叉口，有时会是加法，有时会是减法，有时会是前进，有时会是退后，但唯一不变的是，王茜瑶骨子里对于东方叙事的执着。

在王茜瑶的工作室内，中国的茶具、古琴相伴于左右，成为她平日创作的灵感来源之一。“生活时常会被琐事所填满，而我又经常需要出差到世界各地去准备展览。如果需要重新平静下来，我就会慢慢让自己回到平时在工作室的日常，比如以弹古琴、泡茶作为冥想的媒介，还有阅读，在大自然里放空等，让大脑清空。”三年前，自王茜瑶搬家到柏林后，她正好面临了宵禁封城，“这对我影响不大，甚至很享受‘闭关’这个过程，感觉自己就像是一块海绵，在私密空

间内随时吸收需要的东西。现在，我会通过晨间茶道，以集中思想和精神；业余时间，研究古琴，芭蕾和功夫，尝试与自然和宇宙建立某种联系，以此为后续的画作提供养分。”

在去年当代唐人艺术中心的北京个展“良宵引”中，王茜瑶直接以虞山琴派的代表曲目为灵感来源，将曲中“吟猱绰注，起承转合，井井有条，浓淡合度，意味深长，洵美曲也”的音符，转变为抽象主义中的黑色线条，任其在画纸上“野蛮生长”，形成一种时而聚合，时而分散的效果。如德国画家 Gerhard Richter 所说：“抽象是一种关于自由的语言。”在王茜瑶的抽象世界中，她可以通过本身特有的东方属性去捕捉表达那些超越现实、无法用语言描述的感受。这种“东西合璧”的艺术形式不仅仅是对可见世界的描述，也是一种对于未知领域的探索。

创作是一个循环往复的过程

翻看网络媒体对于王茜瑶作品的评价，有一些愤世嫉俗的人可能会说，她的作品是为当今市场量身定做的，因为中国买家正在从购买传统作品向购买更具冒险精神的抽象作品过渡。但对于王茜瑶来说，多元化、跨时代的视角才是她作为艺术家的核心定义。

风衣 Prada

以米兰个展的新作品《蓝色时刻 No.1》为例，王茜瑶将灵感锁定在黄昏时段，即当太阳远低于地平线，余光投射出的蓝色色调。而在“良宵引”系列中，则是从以往繁复的色彩回归到最基本的黑色，利用木炭条划过画布，留下一道道深浅不一的线条，以承载王茜瑶想要展现的受控与失控之间的“临界点”。对此，王茜瑶表示：“在当前中国文化的困境中，通过寻找中国文化的内在来参与和理解当代文化建构会更有意思。虽然在文人艺术的开发性中，会存在一种特殊的方法论，但仍然可以容纳不同的文化资源。很多我觉得有趣的东西都可以进入这个工作系统，成为我的创作素材。”

回顾王茜瑶的以往作品，伴随着抒情般的优雅，她总是以“内省”的角度展开，创造出更为连贯的叙事。“Échappé”系列、“Adagio”系列以流畅和平衡的感觉呼应身体所舒展出的流动语言，体现出王茜瑶对于芭蕾以及所有“跟身体动势有关的、运动着的状态”的热爱；在“A little Story”系列中，王茜瑶探索极简和本质主义，强调烟熏感木炭色与纯白画布的对比；“庄周梦蝶”系列以道家庄子对于身份和存在的思考为灵感，将“不知周之梦为蝶，还是蝶之梦为周”作为话题起点，通过对木炭细致入微的运用，展现出深入个体与主体性的视觉诠释；而“无法捕捉的光”系列则是通过混入不同丙烯颜料的底料，来塑造背景空间感所需要的氛围，以及通过笔触把画面上最上层的线条连接起来，以拥有一个合理的过渡。

黑色网纱上衣 Simone Rocha

其实，在走向极致的纯粹之前，王茜瑶凭着自己对于世界的感知反射，将经历主观转变为一些热烈且丰富的色彩，在画作上不断做加法。虽然这个过程看似很随机，但王茜瑶表示：“这些作品以丙烯和油画笔进行创作。而油画笔不能调色，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。”

同样，王茜瑶利用木炭条创作并不是“即兴”——“虽然现在我开始在做减法，但却需要更多时间在作画前思考我到底想要表达什么。因为这种黑白创作更不允许出错，或者是出错之后去遮盖。整体画面感是不能改变的，而留白处作为艺术家的形式化语言，更需要时间思考，要以哪种方式来激发观者未填满的想象力。”

在创作上，从加法到减法，王茜瑶笑说：“或许下一步又会回到加法上。一切都是一个循环往复的过程，甚至两者之间并没有什么矛盾性。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。在整个过程中，线条变得越来越重要。另外，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，怎么让色彩之间很自然地过渡。”

白衬衫 Simone Rocha

采访最后，我们向王茜瑶抛出了关于“成名”的问题，她几乎不假思索地表示：“16年的绘画经历，并不存在运气，更多的是依靠努力，以及随时主动出击去抓住机会。”在王茜瑶的世界中，所唤起的思想和情感范围涵盖了冥想的平静、灿烂的喜悦、存在的思考以及其他，这正是她的本意。而在当今这个动荡不安的世界中，我们受到来自四面八方的信息和图像的狂轰滥炸，而王茜瑶的抽象画模式恰恰因为这个原因给人一种特别积极的感觉——就像出色的音乐或诗

歌作品一样，这些线条唤起了我们内心深处高度个性化的反应，同时让我们有时间和空间以一种真正宣泄的方式来处理它们。

'O：对于你个人而言，怎么看待数字、年龄、生命阶段这些非常具象的字眼？

A：对我来说，生命的每个阶段都很重要，都值得好好珍惜，重要的是现在的自己要能对得起将来的自己。

'O：你觉得无论是生活中待人处事，还是创作中灵感捕捉，你基于自己的价值观是什么？又是如何赋予自身安全感的？

A：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类似的状态感觉。比如在跳芭蕾和弹古琴的时候。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。

我自己的价值观，其实很多物理的东西，包括一些人和事都是身外之物，放大放远了来看，其实很多你现在觉得很重要的东西，并没有那么重要，其实最终自己开心健康最重要，不要太在意他人的看法，做自己就好。我自身的安全感来自内心，只要灵魂是安定舒服的，就是有安全感的。

'O：你会在意同行之间的竞争吗？是否借力使力，顺势而为？又是否是投机主义者？

A：不会在意，对我来说，怎么成为更好的自己，创作上面怎样有持续提升和深入比较重要。投机主义者可能会更注重短期效果，比如作品风格和创作主题，如果总是跟随时代或者追赶潮流，那潮流过后怎么办？我觉得还是要找到自己真正喜欢的创作方式，找到属于自己的艺术语言，深入研究下去，认真对待每一次创作。好的作品是会经过时间的浪潮打磨冲洗，最终能沉淀下来，进入历史的。要想想自己能为这个世界，这个时代带来什么，留下什么。我希望百年过后，生命虽流逝，但是“王茜瑶”能通过作品永生。

'O：当下，你对于女性的美是如何定义的？以及你又是如何呈现的？

A：真实自然，勇敢坚韧，专注笃定的女性是美的，知道自己想要什么并且不断为之付出努力，脚踏实地地走好每一步，自己的人生自己去决定、去实现的女性，是美的。我的呈现可能

在于专注于自己最热爱的事情，从 18 岁那年决定要做艺术那一刻起，就坚定地往前，不忘初心，朝着自己喜欢的方向奔跑着。

L'OFFICIEL

监制

张晶

策划

姚旻、郭超

形象

郭超

摄影

Yahui

统筹

Leven

制片

Makoto Li

采访、文

Makoto Li

视频导演

Shen

L'OFFICIEL DIGITAL

排版

方也

设计

象象

FOLLOW US

时装L'OFFICIEL

时装L'OFFICIEL

时装L'OFFICIEL

时装L'OFFICIEL