

充溢之空

“每当我想起北京，就会想到空气中浮荡的嗡嗡声，那是一种令人不安的、却是这座城市独有的声音。” Julia Steiner 说到，“鸽子的尾翎上绑着特制的小哨子，快速飞行时扑翅急转，就可以带动哨子发出声音。” 2009年10月，瑞士艺术家 Julia Steiner 进驻北京麦勒画廊“旅居艺术家工作室”，开始了在中国的短期生活。归期将近，麦勒画廊举办展览“转变”，挑选了她在这段旅居生活中创作的部分作品进行展出。

Steiner 的艺术创作以水粉素描画为主。她的大幅作品，由多张纸面拼置而成，多层图像错综复杂地重叠在一起，彰显了作品强劲而厚实的力量。水粉画的画法凸显了作品丰富的由暗到明的层次感，绘画过程中纸白部分被有意留出。从作品的整体结构看，画面的留白部分以精确的形式和碎片保持了作品的平衡。

Steiner 的作品主题在突崛与凝滞、柔美与坚密的张力空间和交互作用下显现，这也是她这些在中国文化语境中创作的作品的本质特征。她用素描的方法探讨绘画的形式和表面结构，将所见所感以碎片的方式融入到作品构造中来。比如作品《莲花》(230 x 304 cm)，其灵感就来自于平滑伸展的莲叶。凹与凸、突崛与凝滞互为对立：作品蕴含的能量以运动的形式显现出来，这种运动贯穿绘画过程始终，时而中断，时而凸显。另如作品《夜市》，也是以张力感为出发点，而这种张力感在作品使用材料的表面性质、在体态中、在自然的形式中得到了展示。

抽象的元素与有机的形式和碎片对立起来，作品在对象和抽象的两极间往复起伏。这些素描画乍看起来有一层叙事的底子，但这种叙事并非逻辑上成立。观者以为抓到了一条故事主线，却随即意识到故事已急转直下。这就像 Steiner 仰望北京天空看到的哨鸽。她的作品标题鲜明，具有复杂的多义性，允许不同的读解方式进入，挑战观者检验和敏锐自身的感知。

Steiner 作品的大型性使得观者无法一眼将整幅画作尽收眼底，驱使观者目光扫视画面，不断转换观看方式。素描画《鸟巢》（周长151 cm）在这一观念基础上更进一步，观者不仅可以驱动目光，还可以迈动脚步，围着这幅平放在地面上的作品边走边看。Steiner 用这幅圆形的画作消解了传统素描构图的阅读方式，与雕塑作品类似，引入了“看随身动”的原则。

来中国以前，Steiner 就研读过有关中国传统水墨画中的“空”的观念，并借助相关理论书籍的启发，找到了自身艺术创作中的知性空间。

作为中国传统美学中的基本原则，“空”可以将中断和可逆性引入到规定的系统中，以使得作品的各个组成部分摆脱各自为营和单向发展的窠臼。在造型艺术中，“空”作为塑造原则使得线性观失效，互动互变关系成为可能，这种关系既在画中的人与自然之间，又在观者和整幅画作之间得到体现。¹

¹ Cheng Francois. Fülle und Leere. Die Sprache der chinesischen Malerei. Berlin 2004, S.52 ff. (程抱一：《空与实——中国画的语言》，52页及以下)。

GALERIEURSMEILE

BEIJING - LUCERNE

正如中国传统美学传达出的，Steiner 并未将“空”理解为某种模糊的、不存在的东西，而是将之作为一种极为能动的、充满活力的元素引入到自己的素描画构造中。“空”对立于现象之“实”，正是这样，Steiner 在她的画中创造了开放的想象空间，使观众着迷。

文：Karin Seiz

翻译：苏伟