

如光影常在

张小溪
著

STYLE ART LIFE

张小溪

如光影常在

张
小
溪
著

C S

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

如光影常在 / 张小溪著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5356-7346-6

I. ①如… II. ①张… III. ①插图(绘画)—作品集—中国—现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 190790 号

如光影常在

张小溪 著

出 版 人 李小山

出 品 人 陈 昱

出 品 方 中南出版传媒集团股份有限公司

上海浦睿文化传播有限公司

上海市巨鹿路 417 号 705 室 (200020)

责任编辑 孙冬梅 张抱朴

装帧设计 陆 璐

责任印制 王 磊

出版发行 湖南美术出版社

长沙市雨花区东二环一段 622 号 (410016)

网 址 www.arts-press.com

经 销 湖南省新华书店

印 刷 恒美印务(广州)有限公司

开本: 710mm×1000mm 1/16 印张: 19.5 字数: 172 千字

版次: 2015 年 7 月第 1 版 印次: 2015 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-7346-6 定价: 68.00 元

版权专有, 未经本社许可, 不得翻印。

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。 联系电话: 020-84981812

序

终于将自己从大学时代至今持续了六年的项目集结成册了。《街头印象簿》在国内轻浅试水之后，我对把作品集结成册这件事一直抱有谨慎的态度。能等到一个妥当的时机、选择对的工作伙伴，在自己的风格成熟后出版此书，是一种运气。还好，所幸让我等到了。这些年来我也逐渐意识到，如果真想做出一个好项目，那一定是急不来的，需要花时间打磨和沉淀。这一年以来，感谢出版社与负责此书的编辑团队对我的耐心与包容。

平日我并不过多关注时髦的事物。我只是个热衷于生活与创作，喜欢去了解艺术风格形成背后那些琐碎的故事的人而已。说起这几年自己专注的项目，总结起来是这样的：在对自我风格的记录中洞悉自己；在同他人或浅或深的交流中转换思考角度；在探索世界的过程中找寻每个地域生活细节里隐含的文化特色，并通过自身的旅行经历归纳人文与自然的共通与不同。这三个项目紧密相扣着，组成了我的生活之圆，而这个圆不断地向前滚动着，越走越远，越来越大，就如同我最爱

的奥地利诗人里尔克所写的诗句那般：“我生活在不断生长的圆中，圆在万物之上伸张。或许我无法完成最终的一环，但我仍愿试尝。”这三个项目，是贴有个人标签的，一个属于我自身“见自己，见天地，见众生”的修行过程，它们并不是我作品的一切来源，但却总会时断时续、交互影响着我的人生。

这本《如光影常在》作为记录自己个人风格与美学成长经历的项目，恐怕是我众多项目中最早、最个人，也最被外界所熟知的了。

许多人都曾问过我开始这个项目的契机。其实就是在某年、某月、某天突然想这么做，于是真的这么做了。还记得那时的我正准备去柏林工作，处于真空期，因为过于放松，总会想些有意思的事情来消遣。我爱装扮，也爱绘画，便心想为何不将自己热衷的两件事结合在一起呢？这个冲动的想法一是出于身为女性的自恋、焦虑和对美的追求，二是它可以一直监督自己不断绘画。不过我当时却未曾想过自己可以坚持到现在。坦白地说，在网络上连载这个项目之初，我便遇到了许多问题与困惑，有些网站、论坛甚至以我的名义擅自刊载，进行无良的夸大炒作，而之后如“时尚博主”之类的各种标签又贴在了我身上，这些都不是我所期待的。当然，那时的我也曾被各种利

益诱惑，有过迷茫的时期，但后来我意识到，我只愿意、也只适合当个随性的艺术创作者，其他的事，再光鲜也未必是我想要的。我希望在我老去的时候，能实实在在地回想起、触碰到那些自己做过的东西。

在这本书中，虽然图片是按照不同章节的主题而非年份顺序排列的，但你仍可以觉察出一种几乎是断层式的风格变化。我个人的造型风格变得越来越简单、随意，而绘画风格也从单纯的孩子气向理性、克制的方向过渡。伴随着这种表象审美与生活态度的蜕变，我发现自己在这个项目中已逐渐化为一个载体、一个容器，而时间才是真正的创作者。坚持这个项目不仅是为了自己，也是为了那不停流淌的时光。

生活不存在什么出口。无论发生什么，最终都不过化为短暂的一瞬。我是这些零碎片段的创造者，也是收集者，这些片段就是我坚持做一件事的全部理由。我认为人的一辈子就是一幅完整的画作，而我希望我的人生将是一幅有着强烈自我风格的作品。

人生与风格，就如同光与影常在。

2015年 夏

色彩哲学	001
------	-----

纯真地优雅着	035
--------	-----

东方印记	059
------	-----

最好的时光	111
-------	-----

一种风格 一个故事	157
-----------	-----

流动的美术馆	199
春夏秋冬 风花雪月	239
最重要的是一直画下去	265
后记 时间会告诉我	288

五

色彩哲学

The Color Philosophy

一切关于色彩的故事都由光开始，由光结束，我们自身的意识则是这些故事的讲述者。有时候我在想，若是没有光，这个星球也没有我们这些“生物”存在，我们的脑部构造就不是现在这个样子。那么，这世界上我们所能认知的色彩便丧失了存在的意义吧。

色彩由我们与大自然共同创造而成，这也是色彩最美妙之处——我们自始至终都是创作者，而不是观众。不同个体因为条件不同，所看到的颜色有不同程度上的差异，颜色给予人的感受也多多少少随着个人意识和心情的变化而变化。因此，色彩对于我们总是充满着无限的不确定性。颜色本身不带感情，是我们自身为色彩添加了各种情绪。

我喜爱各种色彩，但不愿意给它们做过多解读，因为我并不认为这是必要的。我不希望被太多既定的文化符号限制住自身对色彩的感知力。在我眼里，单一的色彩并不能让我产生太大的情感波动，它们只是中性化的。而当多种色彩构成色调的时候，它们才更有意义——这或许是我爱上绘画、也爱上造型的原因吧。

黑白如光似影

近代时装界对黑白一直有着偏爱。那些衣着黑白的女人们，总带着些凛冽而素净的美感，同时也是性感的——兼具极致的硬朗与极致的轻柔。那种克制、矜持的美感胜过任何华服点缀，它能使人骨子里的自信、不羁与骄傲反映于表象，从而形成外人眼中的经典风格。

在这里，我想先说一下西方的黑白情结。由于不同地域、不同文化下人们对黑与白的解读不尽相同，我会在别处来单独讨论东方的黑白哲学。但无论怎样，东西方都对黑白怀有一种相似的敬畏感受。

欧洲人一直迷恋简约风格，他们认为黑白给人以雕塑般的冷峻感。事实上，我并不觉得大部分欧洲人在打扮上有多么特立独行，有时他们的眼光甚至很保守，但他们的穿着却总是得体的——在时代的浩劫中，你很难再找到一个地方仍传承着如此完整的历史文化，有这么扎实而广泛的生活美学基础（如果说亚洲哪个国家有着类似扎实的美学基础，那我觉得会是日本）。长期以来，欧洲艺术的先锋与领先地位、民主意识的反省和发展、战后社会观念的开放，以及他们普遍良好的审美品位与讲究的生活理念等一系列文化连锁效应造就了他们的风尚，从美学角度而言具有极好的前瞻性与普世价值。

那么当代西方人这种简约、中性、对比强烈的黑白影调情结是如何形成的呢？原因总不会是单一的。我的想法是：一是由于科学发展和民主进步，黑白影调带来的宗教仪式感和阶级感被削弱；二是社会对黑白影调特性与功能的理解加深；三是人们对经典的怀旧与致敬；四是战后职业女性增加，成衣与时尚工业发展，黑白服装的消费群体逐步扩大，实用性也增强了。这其中任何一种原因都不孤立存在。

从光学角度来说，黑白不是色调，而是影调，确切来说它们不可被称为颜色，而应是光与影。中世纪时，西方赋予了黑白强烈的宗教寓意、仪式感和贵族阶级性。除此以外，对于女性而言，黑与白均作为守寡的礼服出现。

在某种意义上，法国大革命和拿破仑时代打破了这些仪式化的定律，为黑与白在法国时尚界的普及奠定了基础，这也是黑白在西方成为全民时尚的最初契机，在当时颇具先锋意义。

黑白影调具有极强的对比感。光与影同时存在时，人们注意到的首先是对比，而不是细节，正是光影对比令物体轮廓更为分明。换言之，黑白是可以掩盖物体局部细节缺陷的，因为它们更加便于塑造整体，并且易于掌握。很显然，它们视觉

出挑、易塑形，在装扮上又可弥补缺陷，没有比这更适合人们审美心理需求的了，不是吗？

从在法国韦泽尔峡谷的拉斯科洞窟发现的原始壁画开始，黑色被证实为人类文明伊始使用的绘画颜色之一。从艺术角度而言，黑白图案虽变换着形式与风格，但始终保持着一种先锋的姿态。除此以外，影像的发明让黑白有了一种天然的经典美感。美国影评人罗杰·埃伯特（Roger Joseph Ebert）曾写道：

“有时候色彩太过真实，容易让人分心。它们泄露了过多的感情线索，把演员拉回到了普通的现实世界。而黑白片却制造出了一个由形式和姿态组成的梦幻世界。”黑白影像本身便是超现实的，它令作品在视觉上有一种经典、不朽之感——人们大多是念旧的，何况在以怀旧情结闻名的欧洲。

战后的女性服装强调实用性。在女权运动之前，欧洲女性的独立思想意识已经不断涌现，职业女性对着装的需求不断扩大。比起大量累赘的装饰物和具有束缚感的轮廓，一件裁剪精良、穿着舒适随意的服装显然更适应女性的需要。无论是20世纪20年代香奈儿的小黑裙还是60年代YSL的吸烟装（Le Smoking），这些时尚先锋的创新并非凭空而来，他们是一群思想前卫、对时代变革有着敏锐感知力的人，他们并非在

Light and Shadow, 2015

固有时代中创造风尚，而是率先揭下了一个新时代的幕布。

黑与白的时尚终将继续，就像光与影在生活中始终存在一样天经地义。

我想用不同明度与不同纯度的白色构造出一个极简、纯粹的世界。我常常有一种幻觉，当我闭上眼睛时，感觉自己身处一片明亮而空旷的白色中，而我不断地缩小，直至消失。在我看来，当白色或黑色充斥着整个世界时，世界本身就是一种“无”的状态，这种状态反而比我们现在看到的世界更贴近真实。

黑与白一样，充满变化。我想用自己的方式将黑的可变性呈现出来：仪式感、庄重感、轻快感、中性感，甚至是禁欲感。因为我自身条件与风格的局限，这种尝试或许呈现得还不够多，但黑色的确包含着最多的可能性。Black could be nothing, also could be anything.

Black Space White Stars, 2014