

跨界

王小慧艺术评论集

王小慧艺术馆 编

中原出版传媒集团
大地传媒

海燕出版社

跨界

王小慧艺术评论集

王小慧艺术馆编

中原出版传媒集团
大地传媒

海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨界：王小慧艺术评论集/王小慧艺术馆编. —郑州：海燕出版社，
2015.8

ISBN 978-7-5350-6367-0

I. ①跨… II. ①王… III. ①王小慧—摄影评论 IV. ①J405.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第172884号

出版人 黄天奇
责任编辑 李强
美术编辑 韩贵
责任校对 李培勇 齐笑
责任发行 贾伍民
责任印制 邢宏洲
装帧设计 熊翠 廖宇

跨界——王小慧艺术评论集

出版发行：海燕出版社

(郑州市北林路16号 邮政编码450008)

发行热线：0371-65734522

经 销：全国新华书店

印 刷：河南新华印刷集团有限公司

开 本：16开(700毫米×1000毫米)

印 张：21印张

字 数：320千字

版 次：2015年8月第1版

印 次：2015年8月第1次印刷

定 价：64.00元

本书如有印装质量问题，由承印厂负责调换。

目 录

第一辑 王小慧的世界

2	王小慧：她与世界互映的影像	范迪安
8	从自我到非我	Peter Weiermair
12	在路上	Walter Keller
18	内省	Beate Reifenscheid
24	解放了的摄影机为灵魂带来感动	Manfred Schneckenburger
30	九生：王小慧的全艺术	陆蓉之
38	一种从生命出发又回归生命的宁静	张建星
41	小慧的大智慧	陈 洪
43	读王小慧	祖 慰
60	时间的印记	陆蓉之
64	感觉生命	赵昌平
69	感知小慧	李向阳
72	女人的上海花园	Elisabeth De Brabant
77	灵与镜的蒙太奇纪历	岛 子
84	从眼睛到眼睛	Michael Thoss
86	超视像	Tim B.Wride

88	王小慧的世界——《王小慧的世界》艺术研讨会	
	主持	范迪安
	东西方的摇篮	Peter Weiermair
	自画像	Elmar Zorm
	东方与西方	Linde Rohr-Bongard
	国际化语言	Hans-Eberhard Hess
	王小慧的世界	Tomas Schirmboeck
	两个世界之间	Ellen Andrea Seehusen
	王小慧现象	林 路
	大象无形	祖 慰
	前世今生	朱青生
	道可道，非常道	周国平
	精神轨迹	殷双喜
	艺术的书写方式	徐 虹
	探索沉重的历史	邢啸声
	同一个世界	王伟毅

113	王小慧与跨界艺术——王小慧艺术馆开馆研讨会	
	主持	蒋昌建
	艺术的场	娄永琪
	让艺术更生活	叶宇轩
	艺术与社会互动	韩 博
	所及艺术	黄 凡
	艺术与地产	李昱绮
	艺术在历史沉淀中绽放	忻邦忠
	古典园林中的当代艺术	姜 鸣
	古建筑保护的使命	阮仪三
	“诗性”的艺术家	张 炜
	科技与艺术的结合	雪 黎
	跨界的灵魂	郑 岗
	作品的形式美	祝君波
	艺术的传播和发扬	林宜善
	有界与无界	龚心瀚

第二辑 花非花 周国平 / 王小慧

- 136 七年前的约定
138 意与象
140 魂与艺
142 种与收
145 别处的风景
149 花有灵魂
152 细节、想象力与抽象
156 抽象是简化和浓缩
161 艺术与哲学
164 个性和社会责任
170 最好的文化无国籍
176 无边界的自由
180 天才与勤奋
183 工作是神圣的
186 不重复自己
190 寂寞中的创造

第三辑 王小慧研究 林路

- 196 真切地把握梦幻瞬间
202 以燃烧的激情融化生命的坚冰
208 花卉与人体摄影断想
215 只恐夜深花睡去 故烧高烛照红妆
222 花之性与人之情
237 王小慧独特的视觉生命旅程

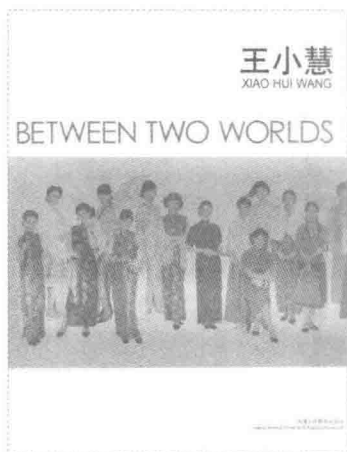
- 240 真切地把握梦幻瞬间
- 243 以燃烧的激情融化生命的坚冰
- 247 花卉与人体摄影断想
- 251 只恐夜深花睡去 故烧高烛照红妆
- 256 花之性与人之情
- 王小慧独特的视觉生命旅程
- 留一段记忆给自己倾听
- 生活哲学与观念艺术
- 瞬间形态的变异与重构
- 旅途中的王小慧
- “王小慧现象”之我说

第四辑 中外媒体报道选萃

- 323 附录

第一辑

王小慧的世界

王小慧：她与世界互映的影像

范迪安，中央美术学院院长（中国美术馆原馆长）、全国美术馆专业委员会主任

如果说多种形态的复合是我们这个时代的基本特征的话，那么可以说，王小慧就是这个时代的代表人物。在她的身上具有多重的“身份”，许多年来，她也以这种“身份”的多重性活跃于许多领域。作为作家，她的自传体著作引发了广泛的注目，人们不仅看到她传奇般的人生经历，也与她的生命情怀产生了强烈的共鸣；作为一位社会活动家，她多年来勤勉地为推动中国和德国之间的文化交流做了大量工作，体现了以民间和个人的力量参与跨文化交往的贡献。作为一位艺术家，她的最大特点是在不同媒介领域里穿行，建构起一种跨文体的创造方式，为中国开放时代的文化体验提供了新的实践……所有这些，都可以作为王小慧的“作品”，用以映照我们这个时代。这个时代为勇于向生活与生命挑战的人提供了宽阔的舞台，

王小慧就以自己顽强的意志和不屈的努力回报了这个时代。

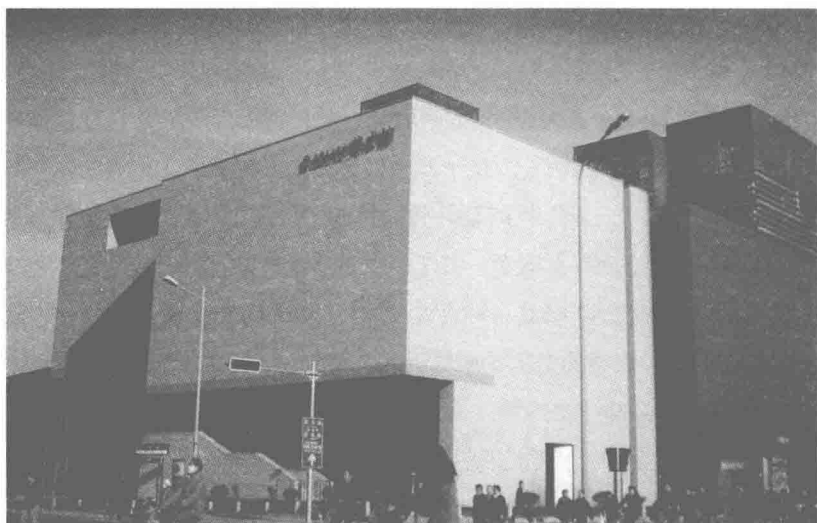
也许，还是王小慧的摄影和多媒体作品最能反映她丰富的“身份”和独特的经历，至少，它们能够以直觉的方式展现出来，供人作直接的阅读。在我看来，这些积累多年的摄影和多媒体作品构成的展览，是一种双重展示：一方面展示了王小慧的人生经历，特别是她心灵的经历，这是一个不断向内心走去寻找自我真实的路向；另一方面，则展示了当代影像艺术发展的一些基本趋向，体现出她对当代艺术的理解与探索。比如说，她的摄影发展到近期，已经不是一种传统的静态影像，而是一种当代的综合影像。她将观念性构思和表现性行为以及设计、现场等方式结合起来，在记录和表现自我的同时也记录和表现了当下社会的文化现象，这就构成了她艺术中社会的经历。换句话说，我们可以从两个角度来理解王小慧的作品：一个是从女性的独白或日记体言说角度，由此可以看到她创造的动因、形式的来源和形象的象征性，一个是她与外部世界的关系角度，由此可以看到她作品中的社会性内涵与当代视觉文化特征。于是我说，王小慧创造的是她的心灵与世界相互映照的影像。

王小慧最初从事摄影只是出于职业辅助和实际工作的需要。她学习建筑的专业出身使她需要运用照相机收集素材，她在拍摄建筑和城市景观的过程中，体会到了形象形式美感以及不同形象创造之间的共同性，由此把摄影作为体验建筑和研究建筑设计的相关手段。在 20 世纪 80 年代中国步入改革开放的时代，她幸运地获得了出国深造的机会。初到异域，身处他乡，她如饥似渴地探知着陌生而新奇的世界，对于摄影的挚爱也开始在此时产生一种转变。镜头就好像是小慧的眼睛，从这个时候开始记录下了她所看到的整个世界。从中国到德国，从东方到西方，跨文化的体验使艺术家关照世界的方式发生了变化，自我身份的认同与置身不同文化空间的遭遇形成一种内在的张力，为她的摄影增添了新的动力与契机，也使得摄影逐渐成为她必然采用的艺术手段。

事实在于，王小慧是一位在生活中有着不同寻常人生经历的女性，她的情感生活遭遇了许多变数，其中既有幸福与欢乐，又有惜别与哀伤。

在这样的处境中，摄影对于她的意义得到了真正的升华，那就是成为生命的伴侣。当她在车祸中失去爱人，她的五官与身体被摧毁得面目全非，她仍能用相机记录下她受创的面孔和心情，那又怎是一般人所能承受的生命之重。这一切加于本来就感性而灵动的女子身上，无形之中使王小慧的人生带有了—抹传奇的色彩。当生命的体悟比常人深刻，对于“生、死、爱”这个主题的诠释也会更为独到，并成为她永不枯竭的艺术灵感的来源和艺术表现的母题。正如旅德作家陈平女士对王小慧的评价中所说“在她清醒透彻地看清了生命的本质与内容之后，仿佛神灵暗示般，她又坚定地拿起了身边的相机，擦干上面的血迹，开始了生命的又一个段落”。她“在遭遇到了几乎是毁灭性的灾难之后，完全地具备了成为不平凡的人物的特征。灾难使她完成了一种意志的历练”。也许正是这种深藏于东方女性身上的坚忍与不拔，使她于失意之中重新站了起来，并成就了她独特的气质，激励着她在艺术创作之中不断追寻自我的完满。“生活中的偶然是生命的必然”——这是王小慧所信奉的人生信条，正是人生中的种种偶然潜移默化地推动着她走向了复合型艺术家这条必然的人生道路。如果说爱与理想是王小慧生存的动力，那么她正是在艺术的表达与表现中获得了生命的新生，她的艺术作品也正是因为蕴含了对于生命的深度体验而具有了超越形式本身的价值，并具有普遍感人的意义。

摄影的诞生改变了人类观察世界的方式。作为人类眼睛的一种延伸，它使人们可以接近或达到意欲亲历的世界。摄影虽然是一种最直接的关乎现实的艺术，但是艺术家却可以借助摄影的语言，表达超越现实的感怀，并且对人的生存状态进行观念的构架，使表象的外部世界通过影像得到真理式的揭示，从而成为感觉、体验、记忆、言说乃至生活意义的载体。在建筑与摄影之间，王小慧最终选择了摄影。—方面也许是源于王小慧敏感、丰盛的内心世界具备作为—位优秀摄影家的潜质。另—方面，摄影作为记录生活的媒介，通过影像的叙述可以使她丰富的内心情愫得到缓解与释放。也许更准确地说，她确实“不是用眼睛在看世界，而是用心在看世界”。王小慧的摄影具有她自身独特的角度，但无论对于她本人还是对于观者，她的作品都是一

种个人经验的扩大和深化。许多年来，跨文化的旅行是王小慧的主要生活方式，其中充满别人难以体悟的孤独与寂寞，而她的作品带给人的是孤独之后的多彩景象，寂寞之后的视觉盛宴。这是她给我们的贡献。

王小慧的整个摄影创作如是一部多主题的交响曲，涉及的题材内容很丰富，但贯穿其中的旋律却是一个自我与世界的关系的展开过程，在不同的题材和主题变化中越来越清晰地显露出自我的个人属性与社会属性这一种双重同一性。初到德国之际，她的摄影作品大多以静态的风景与建筑作为创作的主题。这个时期的作品非常注重形式美，强调光影效果和肌理微妙质感的表现。“别处的风景”系列就是这个时期的代表。这些美丽的风景和建筑在王小慧的镜头下具有一种表现性的意味，洋溢着青春的诗意和幻想以及初到异国对于大千世界的好奇与惊喜。从1990年到1993年，王小慧开始转向对人体摄影艺术的探索，在表现关于“人的情感”与“人际关系”系列的作品中渗透了艺术家个人对于感情的体验与感受，其中包括对焦虑、绝望、失望、恐惧等情绪的抒发，以及人与人之间关系的思考。在“自我解脱”系列的作品中表现了人对于摆脱世间种种束缚的渴求——这其中可能包括名利的诱惑、感情的困扰、人性的误区、传统的偏见等。不同于一般女性艺术家只热衷表达性别身份，王小慧的作品在充沛的感性

之外还多了几分冷静的气质，当然这也与她早年学习建筑学时进行理性思维的训练有关。在经历了人生变故的打击之后，她的创作以“视觉日记”的形式转向了对于个人内心世界的阐述，开始把摄影当成记录个人生活的日记。虽然采用“视觉日记”的形式直抒胸臆，但在王小慧的作品中并非像惯常意义上的“日记”只把意识中发生的事情进行描述，而是借助一种现象去解释和推论另一种现象。日记本来是个人心灵的记录，是与自我的一种对话，而“表达”却是一种言说，是与外在世界的交流。这是一种观念的创造，作品表达的是艺术家对于人生理想、人际关系等问题的思考，是主观世界与客观世界的交融。在这期间，还有一系列关于“生、死、爱”为主题的创作，例如，“死亡联想”系列、“花殇”系列，都是她劫后余生对于生命无常的感叹。创作“花殇”系列的作品过程中，王小慧把拍摄的花朵用烧、烤、冰、冻、卷、压的方式来处理，以花朵的枯荣象征生命由生到死的轮回，以及生命面对死亡时的无能为力。1999年以后，王小慧已经逐渐从死亡威胁的阴影中逐渐走了出来，在“花之性·灵”系列的作品中，花的隐喻已经少了死亡的阴郁气息，局部和模糊化的花的形象更多地指向生的蓬勃，并带有一种性的暗示，这应该是超越了单纯的两性关系对于生命本质问题的思考。在中国当代摄影中，很少有像王小慧这样的艺术家以如此长的时间和如此专注的情感聚焦于自我生命这一主题。这些作品曾经感动过她自己，也感动着所有珍惜生命的人。

在摄影语言上，王小慧也不断地做着与主题构思一样努力的探索。她深知影像的魅力在于影像的形式，她也特别在“光”与“色”这两种影像基本语言上下功夫。以自己出色的绘画能力，她对画面的色彩与色调有良好的禀赋，在摄影中特别注重整体色调的表现力，每幅作品都有与主体相关并有情感倾向的色调。她更注重运用“光”这个摄影的语言精灵，对拍摄的图像进行光的处理，使作品经常处在写实与写意之间，重在传达情趣和意境。在“光”与“色”的处理方式上，她的许多作品甚至向抽象形态延伸，这就更为集中地传达了她的感觉与感性。借助“光色”、“光斑”和“光纤”这些符号语言，她将本以真实记录为目的的摄影转变为一种精神性的虚像，体现了

她个人艺术风格语言的独特形式。通过带有合成制作的影像展现了她如梦似幻的内心世界，她用光编织了个人的梦幻家园，使作品具有了一种超现实主义的特点。可以说，她的摄影作品就是她用照相机“画”出来的绘画作品。在这些作品中，对于形式的关注已经不再是一种对于美的简单地感性认知，而是对拍摄对象的提炼和概括，更是艺术家人生体验的浓缩。

进入 21 世纪以后，王小慧更多的回到中国，她的创作也与中国当代艺术的整体发展特征有了更多的关联，其突出的特征就是从对个人内心体验的关注转向对于社会文化问题的关注，从对于个人经验的渲染转向对于人的社会处境的关注，使作品的社会学内涵和意义得以彰显，形成与社会文化观念的互动。在这方面，她从两个系列入手，推出了一大批新作。一个系列是“红孩子”和“样本”系列，它们记录了中国当下时代儿童与青年的存在状况与精神现实，把摄影回到事实的“还原”，但在这种“还原”之前都首先有理性的文化思考，也即主题构思的准备，在“还原”的过程中也带有一种类似社会学调研的行为。例如“样本”系列，就在摄影的过程中同时展开对都市青年生活状况与文化兴趣的社会调查，使被摄影者的形象和他们的表述同时出现在作品中，变成一份份当代人生存的“视觉档案”。在另一个系列中，王小慧把原来抽象的自我改变为处在历史和时代情境中的具体的自我，用仿像和虚拟的手法塑造了有“我”存在的“红色年代”“田园年代”“摩登年代”“淑媛年代”“逍遥年代”等可以无限扩展的年代。在这里，“我”和“年代”的关系在视觉上是虚拟的，在精神上却是真实的，她们穿越时间的界限，和历史空间叠合成一个整体，体现了当代艺术家对历史的文化观照。我要特别指出的是，王小慧以“我的前世今生”来命名有她、也有历史的恢宏画卷，是艺术观念的当代表达，也是影像艺术的文化演绎。在这样的画卷中，她的生命才得到真正的升华！

作为一位跨越文化边界的艺术家，王小慧的身影总是显得来去匆匆，她总是不断在本土与世界的奔走中获得新的体验，进行新的文化思考。希望她总能保持在“极限状态之上”，创作出更多优秀的作品，挥洒命运的色彩，铸就不朽的传奇。

从自我到非我

Peter Weiermair教授，国际策展人协会主席，意大利波罗尼亚美术馆原馆长

三十年来，在当代的造型艺术领域，作为媒介的摄影不仅意义日趋重要，而且也经历了一系列技术创新并发展出了许多形式上的技巧。这涉及的并不仅仅是数码摄影，还有通过电脑得以实现的对照片的改进和加工再造。

20世纪末，关于真实和现实性，以及摄影到底是要真实或者究竟世界中的哪些真实性能够通过摄影得以表现，对诸如这样的问题的讨论已经结束。就像文学语言或音乐语言一样，摄影语言的艺术性，甚至是其人工性在今天都无可争议。艺术实践——当然也包括摄影作品——首先处理的是通过各种各样的方式产生的、某种特定意义的创

造过程。单幅作品，其尺寸、文字与图像在顺序上的排列与组合——这个过程中，阅读的方向是可以由艺术家组织的，以及作品在空间中的表现，进一步来讲，一个作品系列和所有在二维空间和可引导的阅读时间中的表现的可能性，这些都属于艺术表现的方式。

为什么我要在这里言简意赅地阐述摄影法则中富含的创造性？这是因为优秀的建筑师，同时因为其自传而成为年轻一代中国女性寻找自我的偶像的王小慧，从她刚刚进行摄影实践的初期，那些细腻敏感的作品到她在历史背景中创作的自拍像，摄影媒介在艺术上的可能性与丰富性都很好地得到了展示。今天罗伯特·梅普尔索普关于花的作品，沃尔夫冈·提尔曼斯的抽象摄影，吉田依子那充满诱惑力的作品或者是瓦妮莎·比克罗夫特的摄影模式所告诉我们的东西都可以忽视，王小慧通过她那独一无二的艺术语言阐述了类似的影像主题。她懂得摄影的法则，但是以自己的语言说话，甚至是她自己的方言，也许正是因为她那相隔万里的家乡——这是经常发生的事情——让她的语言如此与众不同。

换句话说，王小慧的美学特征是东西合璧，一半在德国，另一半在中国。这种美学受到了对她来说属于自己的历史和文化的的影响，而这也是她的优势。此外，王小慧也强调女性，同时却并不是女权主义。她对她的世界的解释更多表现出的是对神秘和性领域的一种崇拜和一种直面的态度。这一点，从她早期电影里的裸体肖像和夜晚俱乐部的场景开始，一直延续到今天讽喻性的数码自拍像。越接近当代，我们越能感受到自我强调、美丽感官的宣示以及女性的历史身份认同的强烈。

更重要的是大量作品的展览和画册为我们提供了一个自由探讨这位女艺术家充满幻想的创作欲的视角，她希望通过她的创作在摄影中以隐喻的方式为已经传承了上千年的文化和文明中那精巧的美学观寻找一个新的开端。在她将自己从那些单张照片中解放出来的时候，她就已经在早期的作品系列中庆祝了自己的新生。这是一位女性的拉扎鲁（圣经中复活耶稣之人），她不单单是在恢复，而是在通往新生的道路上。这个比喻是建立在自我经历的基础之上，但是却可以被所有人所理解的。

通过这样的行为介绍她的命运的正是艺术家本人，是她，一位曾经接近死亡的边缘，在一次严重的事故中失去了丈夫的她。这些作品与日本人吉田依子那逆来顺受的、充满了情欲的照片不同——即使是取材于夜总会的作品中，尤其是对她们正面的描写揭示了她们对这个世界乐观、积极的态度，以及对生存的渴望和美丽的感官。那一系列红色调的孩童的脸庞，给人以某种透明的感觉，让人联想到吉尔伯特和乔治，但是没有他们的玩世不恭和窥探欲。这些脸庞需要作为一个整体去理解，然而它们也是单个的脸庞，表达着未来。这种对未来的表达也是王小慧经常表现的主题。

另一种将不同尺寸和色调，经常表达相反意义和联想的照片作为一个整体来组织的方法，王小慧采用了照片叙事的方式，而这种方式的隐喻的意义让人耐人寻味且回味无穷。

当这种方式在某种程度上被用来创作面幅较大的抽象摄影时，她又会放弃这种有趣的方式。这些抽象作品得益于对自然的抽象，当这些照片采用黑白的方式时，让人想起中国的汉字。但是同样也是这些模糊朦胧的形式，如滑动或者色块，这些形式让人得出纯粹抽象的印象。

王小慧摄影作品中尤其让人印象深刻的还有她表现花、花蕾以及果实的照片。罗伯特·梅普尔索普曾经说，花朵是花的生殖器官。以情色为出发点的观赏者得出的是性别的结构与解构，首先是对女性的美和丰富的色彩以及形式上的相似，这一关于美的盛筵与性的主题在其他摄影者那里还从来没有如此得到表现过。在这色彩和形式的狂欢之后是她那充满想象力的、巴洛克式的以及中国艺术中那悠长的传统。

纵观她的作品，我们看出，在艺术家新近作品中蒙太奇和自我表现起着主要作用。也就是说，她把自己带进了现成的文化产品——一把扇子，一幅卷画，一张屏风和一段现成的文化史上的现实。她把摄影、摄影艺术或者现代技术融为一体，比如说，她将两种女性形象（一种现实的形象，一种理想化、超时空的形象）置于同一层面上。在采用蒙太奇的手法表现当代人（摄影隐藏了他们的真实实在性）和绘画的、理想