

王小慧：用心灵的拍摄感动生命

◎本报记者 杨琳

每个人都有着与众不同的人生际遇,然而艺术家的不同就在于他们能将这磨难和经历通过心灵的转化之后变成一种永恒的主题和表达传播出来。或许这就是所谓的“艺术”,也是为何“艺术”能如此捕捉人心的原因。

从建筑到摄影的完美转身

第一次亲眼目睹王小慧的作品还是在《胡润百富》杂志的十周年庆典上。8件金色的雕塑作品《生命果》震撼了记者,而创作者正是旅德艺术家王小慧。生活中简单的“桃”形果物经过她不同角度的切割、拼接迸发出了惊人的感染力,每一件雕塑都孕育着生命的神奇和珍贵。其实雕塑并非她惯用的艺术形式,她一直都是使用摄影的艺术语言来表达情愫和思想的艺术家的。

对于摄影的偏爱,还要从小慧的少年时期说起。13岁那年她就非常幸运的拥有了照相机,这在她身处的那个年代是很难有的际遇。进入大学后的王小慧,更是积极组织了摄影小组,替学校拍摄记录性的照片,由此她有了正当的理由和机会借用学校的暗房实现她的摄影爱好。1987年,她与丈夫到了德国后,更是一发不可收拾,利用各种假期拍摄德国的各类建筑风格和城市风景。从彩色到黑白,从抽象到观念,她不停地探索着并不前卫的摄影这门艺术语言。但是,正是由于她独特的视角和看待事物的方式,让她的每件摄影作品都那么鲜活而蕴含生命的哲学。王小慧,从建筑学博士到自由摄影艺术家的转身堪称完美。

由于学习建筑的经历,从她拍摄作品中可以看出她对影像的捕捉和空间的处理都超越了摄影作品最难以避免的平面化效果,充分发挥了她对

人物简介:王小慧,旅德艺术家,二十年前赴德国作为职业艺术家从事艺术创作、写作及讲学等活动。2003年在同济大学创立“王小慧艺术中心”,2006年创立“同济新媒体艺术国际中心”。生活在慕尼黑和上海。近年来活跃于欧洲和中国艺术界,作品屡获国际奖项并为许多机构及私人收藏。在国内外许多著名出版社出版过四十多个人摄影集和书籍,其中影响最为广泛的是在中国大陆、台湾及德国出版的自传《我的视觉日记》。

“我的艺术与我的生活密不可分,这也许并非每个艺术家都适用。我每个阶段的创作都与我那个时期的生活经历甚至心境有关,我的艺术帮助我走出人生低谷,帮助我加工苦难,帮助我建立重新生活的勇气……”

——王小慧箴言

视觉图像剪辑的天赋,画面构图因而产生某一种玄妙的美丽,所以即便她的即使摄影,往往也与人以超显示的情景感觉。

从生命的顿悟到艺术的升华

“爱情、生命、永恒”其实一直是人类生生不息讨论的主题,然而正是因为这个主题太过于泛滥,相反当下的艺术家很少有去以这样的主题去表达,甚至去创作艺术的。即使有,也似乎不足以撼人。然而,王小慧的作品却件件沁入心底,让人震撼。或许这要从王小慧那段刻骨铭心的爱情和凄美感人的人生经历说起。

1988年,同是从上海同济大学建筑系毕业的两外高材生王小慧和俞霖夫妇一同前往德国攻读博士学位。4年的德国生活,虽然艰苦可让他们更加深爱彼此,且互相依赖、呵护,那种幸福很难用普通的言语去表达。然而,一切美好都因为1991年德国“清明节”那天的一场意外而破灭。残忍的车祸夺去了才华横溢、温柔善良的丈夫俞霖,王小慧虽然从生死边缘活了过来,却被这场支离破碎的痛苦给撕扯着。从她在病床上清醒过来的那一刻起,她就开始用摄影来倾泻着对于逝去的丈夫的爱和思念,同时也用相机记录下来了命运带给她容颜的毁损和身体的伤痛。

正如著名艺术评论家和策展人陆蓉之女士所说的,王小慧的作品之所以没有匠气,之所以如此撼人心魄,不在于她是艺术家,而在于她是在用“灵魂”拍摄,用心灵生活。她的镜头捕捉到的不仅仅是具象的东西,更是对生命原本的触摸和对抗。这是一股强大的穿透力,能穿透任何冰冷的“心”。

艺术创作本身也是在和时间赛跑

2003年秋天,王小慧在上海美术馆举办“花之灵·性”个展同时推出了她的多媒体影响装置作品。这件作品是她持续十天十夜对荷花进行每小时拍摄一次后的成果。整个作品可以看到荷花在影像中从生到死,从花开到花谢的反复过程。正如莲花象征生命一样,荷花也是一种生命的象征,是一种生命力极强的花。王小慧通过这件作品暗示这死亡来临也孕育着新的生命。生死本身就是循环的。在王小慧的手中,美学升华到了生命的哲学。

纵观王小慧的艺术创作,可以非常清晰地感受到每个系列作品都与当时的生命体悟有着密切的联系,与她当时的生活和心境息息相关。例如,劫后余生的王小慧拍摄了《花殇》系列,这个系列明显透出一种象征死亡的沧桑和残败之气,而之后的《花之灵/性》系列就明显摆脱了《花殇》颓败的情愫,而是出现了一种生机盎然的美好景象。“花之性”、“花之灵”以及“花之感”都是王小慧与生命主题相关的创作。她说:“我拍花不是为它的美,而是为了传递我对生命问题的思考。花的生命很短暂,却蕴含着很多生命能量,开一朵花需要多少能量啊。花在生命最灿烂的时候,绽放得这么美丽。因为花太美,而这种美丽转瞬即逝,太脆弱

了,所以令我们感到十分惋惜。我拍摄花的各种阶段,由生到死包括死后再生,表达我对生命问题的思考。”可见王小慧已经脱离了死亡的阴影,而反应了她对生命充满了期盼和热情。回到国内后,王小慧又创作了《上海女孩》和《上海花园》系列,这些作品则将王小慧带入多年未归的第二故乡——上海情节之中。这个时期的作品明显感受到了她与当下的城市生活再度融合的渴望和积极。

正是因为经历过生命即将逝去的瞬间,所以她更加珍惜生命,她是一位与生命在不断对抗,却又不断在追求永恒的,与时间赛跑的美丽女子。相信每一位见过她作品的人都会为她祝福。

花之灵系列

红孩子系列 Red child

花之灵系列

收藏需要读懂艺术家

◎本报记者 杨琳

经历过刻骨铭心的爱,体验过生命逝去刹那的王小慧对于永恒和时间有着非同常人的感悟。艺术成为她心灵的呼唤和对灵魂深处的探究,她通过相机将这一切都转化为画面表达了出来。对于生命的表达,她始终处于一种亢奋状态。

上海证券报:创作对于您的意义是什么?

王小慧:艺术创作对我来说就像是一种人生本能,一种生活的必需,就如同人要吃饭睡觉一样,没有它我无法生活。而且我从来不喜欢那种重复性的工作,那种可以看到老看到死的生活。对我而言,不断地创造出新的东西,永远的新是使我保持旺盛精力的源泉。

上海证券报:作为女性,对于艺术的表达是不是有一种特殊的方式?

王小慧:女性与男性艺术家的创作自然会有不同,这是天性所致。

上海证券报:你是怎样在创作中不断突破的呢?

王小慧:我的作品虽然随着人生的不同阶段而有很大的题材及表现方式方面的变化,但内行的人可以看出来一种内在的风格与气质的延续性,我所表达的主题予以生命有关,或确切些说是“生、死、爱”的主题,还有与人的生存状态有关,人的情感有关的,如关于“自由”、关于“人际关系”的主题,当然还有许多女性题材,如“面粉桃花”、“失落天使”、“上海女孩”等等。

上海证券报:你最满意的作品是什么?或者最满意的创作时期是哪个阶段?对于过往的生活,最激励你的是什么?

王小慧:作品就象自己的孩子,如果你有几个孩子,很难说喜欢哪一个,自己的孩子经过十月怀胎一朝分娩,总是与你骨肉相连,你会充满爱去看你每一个孩子的,尽管他们不可能十全十美。

上海证券报:从喜欢你作品的人或者买你作品的人身上,你感受到的是什么?

王小慧:艺术家总是用他创造的艺术品与人交流的。我喜欢用艺术与人分享,分享你的所思所想,所感所悟。我的收藏家喜欢我的作品,他们从某种意义上来说是“读懂了我”。我受到的是一种理解,用中国的古语来说是求到了知音。

上海证券报:虽然经历那么多苦难,但现在的你却保持着一份优雅和从容,这是怎样磨砺出来的呢?

王小慧:经历过人生大起大落,特别是与死亡擦肩而过的人可能都会有一种从容吧,其实我更觉得自己有的不是那份从容,更是一种紧迫感,一种对时间对生命的珍惜。

上海证券报:对于回国,你最大的感受是什么?能介绍一下未来你和你的团队在国内的工作和计划吗?

王小慧:“9.11”改变了我的人生轨迹,虽然我

现在往返于上海和慕尼黑工作和生活,但没有移居纽约,这在我最近要出的新的版本《我的视觉日记》中会有详细描述。这本自传出版了七八年了,再版二十余次,许多读者都关心我近几年的情况,为此我特别把这版本副标题改为《旅德生活二十年》,即加上了近几年的生活情况。我现在不仅在同济大学有一个艺术中心,我的团队正在做世博会主题馆之“城市文明馆”,所以下面两年将会常常来上海而且工作会更加紧张。