

谢玲慧：蝶恋花、花映蝶，她把“最美”锁画里

谢玲慧，1988出生于浙江温州，中国美术学院油画系研究生毕业，现居杭州。

美女画家，这是初遇谢玲慧的第一印象。茶语之间，感受到的是一颗万里挑一的有趣灵魂。在她身上，显现出新时代女性艺术家的独立和坦荡。对美的追求从来都是天生的。她画自己、画花和女人，她要把最美好、最绽放的时刻提炼出来，画进画里。这种美，主动、积极甚至强烈到具有侵略性。

“我是蝴蝶。”谢玲慧如是说。蝶，是她对西子的感受和追随，亦是对女子美的认知和构建。穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞。在花开满枝头的庭院里，我们的对话开始了……

金艺社(简称J)与谢玲慧(简称X)

J:您的艺术求学道路一直是很顺畅的,那么在您的漫漫艺术生涯中,是否有过迷惘的时候?您又是如何克服的?

X:读书的时候不知道艺术是什么,觉得就是由一个个面貌构成,像墙边草两边倒,知识结构没办法形成体系。

离开学校后很迷茫,开始自我自我摸索和自我较劲。在沉淀中学会看书学会思考,开始调研这个时代文化属性的来龙去脉,抽丝剥茧地整理,通过实践的方式一点点进展。坦白讲很辛苦,没有观众,只有坚持。

J:哪个时期的艺术或艺术活动对您的影响最深?在您的作品中有哪些具体的体现?

X:当下的社会对我的创作影响很大。在这个瞬息万变的时代各种形式的艺术孕育而生,看起来匪夷所思又合理存在。我觉得在这个时代中,中国人有中国人特有的土味,但把这种土味做得过一点它就很有意思,我称之为“土样”,比如说某些食品的包装,某些人强调的国潮,某个街角的霓虹灯,某个街头的广告设计等都带有这种趣味。我想把这种“傻劲”,或者说是这种“突兀美”表达出来。

J:在上世纪五六十年代,有不少艺术家的作品,是带有讽刺和批判意味的,作为80后的代表艺术家,您认为80后艺术家们在艺术创作的内容上有什么新的趋势?

X:那个时代是转型期,大家都在关心政治,出现了很多愤青,创作出来的作品充满嘲讽、荒诞,呈现出的是那个时期里人的迷茫和焦虑。相比之下,我们80后比较安逸。但每个时代都有每个时代的问题。80年代独生子女居多,童年缺少陪伴,长大后又面临时代的压力,像是揣着小孩心理的大人,坚强脆弱。你要说趋势,我觉得是普遍比较关注个体的存在。

J:您的作品中,无论2014年的冷漠系列、2015年的动物嫁接系列,还是2018年的花系列,都流露出一种脆弱的、不稳定的、无安全感的状态,

这是为什么?

X:这种状态是一直存在的。因为我们80后独生子女居多,缺少陪伴,长大后多多少少养成了患得患失的性格,毕业之后我创作了很多关于这类题材的作品,近期的作品也是这一主题的延续。

在我的创作中,一直在关注个体的存在,我称它为“生物体的演变”。生物体其实是我对自己、对女生身体的一个定义,我希望生物体的本能散发的美感能得到重视。

J:您创作的《我是蝴蝶艺术品集》,花团锦簇里藏着黑色的底子,黑色有什么特殊的含义吗?

X:首先,从绘画的技术层面上来说,花的艳丽和黑色形成强烈的对比,更能够衬托花的娇美。

从更深的方向去讲,就是关于存在的话题了。女人如花,花,是代表女性身体最合适的符号。我画的花,都是直接的、艳丽的,我觉得女性最美好的阶段是主动的、积极的,会产生一种能量,我希望把这种力量表现出来。画里面会有一些哀的东西,这是一种审美的取向,但我希望观者感受到的是一种美好的、积极的能量。

J:您当下有在做新的主题创作吗?

X:有的,我现在在做一个新的艺术项目,叫“杭货小组”。

生活在杭州十几年,这里的一草一木、一花一湖让我感受到的都是一个温婉动人、坚强骄傲的年轻女子,这种审美很自然地融进到我的身体,流淌在我的血液里。杭州有很多传统故事和神话传说,梁祝化蝶的美,白娘子白蛇的美等都不是空穴来风,凭白捏造的,是这座城市特有的文化、特有的审美造就的特有的底蕴。

J:通过这个艺术项目,您最想传递的是什么?

X:前面我有说过,在我的创作里一直在关注个体的存在,强调生物体的演变。我希望这种生物体的本能散发的美感能得到重视。作为女生,我希望传达和强调生物体这阶段的美更强调生物体本能的美,提炼了最美好最绽放的时刻。

在视觉呈现上,我有对传统越剧里粉黛色彩的迷恋,亦有对现代街头涂鸦喷漆年轻化的狂热,两者碰撞的视觉效果就是我想表达的,特别有意思。我所传递的美丽女子的状态从传统中来又有到现代中去,这种碰撞亦是表达我自己的过程,我们正是在这种横向的成长经历和纵向的时代长河中塑造出来的产物,我们有对自身的困惑也有对这个时代的焦虑,我们有属于自己的根也有技术改造下的二次元。难得的是艺术让我们不断思考不断审视自己,深入且具体地表达和提炼理想中的美。

何梦真

《花港观鱼》80x80cm 综合材料

《我是蝴蝶》60x60cm 综合材料

《梁祝》综合材料 60x60cm

《锦绣》130x130cm 综合材料

《蝴蝶与虎》400x180cm 综合材料

《冷月·花魂》200x480cm 综合材料

《百鸟朝凤图》综合材料 160x350cm