温迪·勒特文：三千世界，万般因果

时间: 2020-03-24 09:20:11 | 来源: 艺术中国

温迪·勒特文，回旋，2020. 场域特定装置，剪纸，尺寸可变 . © 温迪·勒特文，致谢否画廊

文 / 海良

温迪·勒特文的工作室位于半山腰上的一片森林里。在她的露台外，远处的城市灯光漂浮在黑暗中，与夜空的星光交织在一起；每当微风拂过，沙沙的树叶便不知疲倦地响起。在她的窗内，空间被抽象的元素所占据。线条、形状、符号——这些由人类大脑创作出的形象，自虚无中编织出一片丰富而又简洁的世界。

大自然为勒特文源源不断地提供着慰藉和创作灵感。而她的艺术创作形式则表现得相对理性和符号化，反映着她的经历、意识和追求。她的创作包括装置、雕塑、绘画和艺术家书籍等，于不同的艺术媒介之间探索着她独特的个人抽象语言。她对于探索和表现自然的形式、图像、重复和韵律有着独到的兴趣，以去繁就简的方式进行着创作。

温迪·勒特文，回旋，2020. 场域特定装置，剪纸，尺寸可变 . © 温迪·勒特文，致谢否画廊

勒特文的装置艺术融合形式感与图像感，并致力于以全新的方式变革和定义外在空间。她发展出自己的形式语言，以能够唤起共通记忆的符号来构成能被广泛理解的视觉语言逻辑。她悬挂于空中的装置和雕塑作品是光、影、空气、动力和映象的动态整体，它们始终被环境因素所驱动，例如被流动的空气和变化的光线所影响。她的场域特定装置《回旋》(2020) 无论从创作过程还是艺术表现上，都是极具代表性的。勒特文将这件作品的组件带到场地，并根据场地的空间特点去安排组件之间的空间关系。创作的过程和结果都是不可重复的，只适用于这一特定情境。这件装置作品的黑色、黄色和红色组件来自于她的线条绘画，它们的图案、形状和光影彼此干涉，与空间产生共鸣，体现出强烈的存在感。它们悬于空间之中，自然产生运动、互动和干涉，这正形成了这件作品的动态特质。

温迪·勒特文，曲水，2020. 场域特定装置，设色铝板，尺寸可变 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

《曲水》(2020) 在《温迪·勒特文 : 交会之际》展览现场。摄影 : 海良 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

《曲水》(2020) 在《温迪·勒特文 : 交会之际》展览现场。摄影 : 海良 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

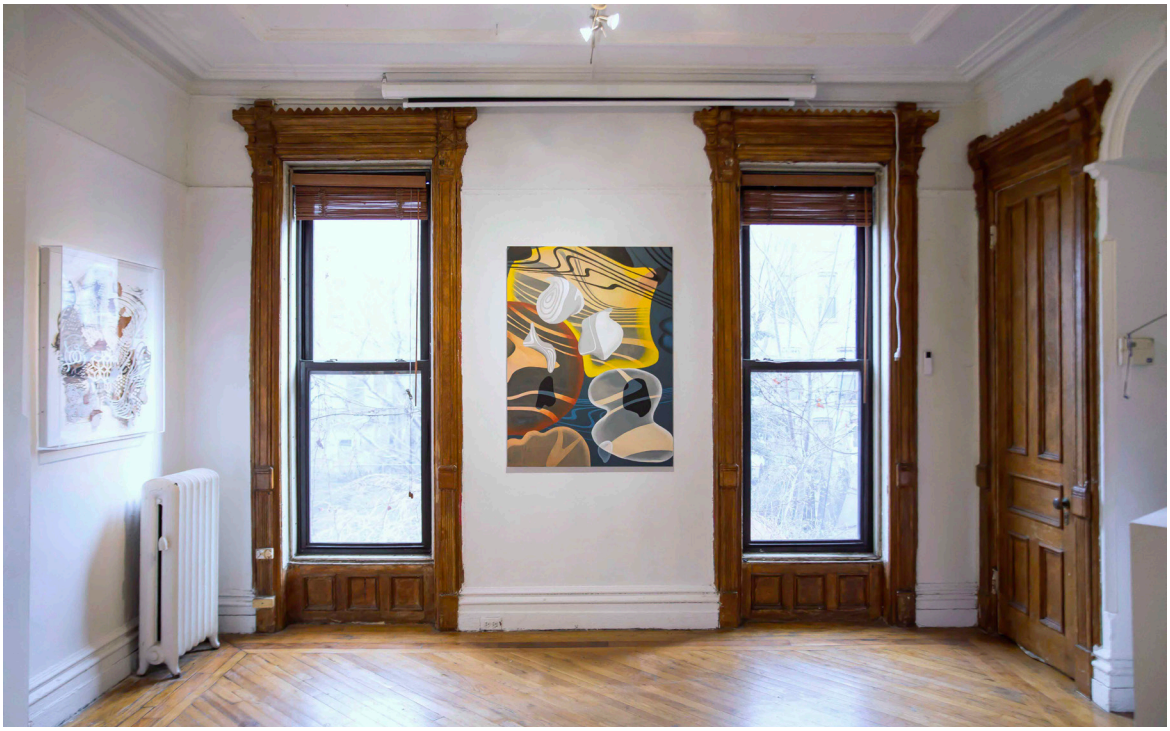
她的另一件场域特定装置作品《曲水》(2020) 则体现了她对自然地景解构、演绎和再创造的兴趣。《曲水》的主体由数片白色的设色铝带组成，它们被弯折成数个形态自然的曲面，很容易令人联想起飞溅的水。它是一条抽象的河流，象征着流动的形式、节奏和时间，将观看者引领至抽象的景观和自然体验之中。古代中国哲学家老子的论述能够精准地描述作品中的诗意：“道法自然。” 这件作品的观赏者能够自然地感知到物理空间和幻象空间的交错，以及随时间流逝而不断变化的周遭。

温迪·勒特文，流动乌托邦 II，2020. Urban Outfitters 总部场域特定装置 © 温迪·勒特文，致谢 Urban Outfitters 总部

在为知名时尚品牌 Urban Outfitters 总部创作的另一件装置作品《流动乌托邦》(2020) 中，勒特文十分关注”炼金术“的概念——将金属转换成万能元素。她在日常生活和艺术实践中对自然图形和能量流动的印象在这件作品中融合在了一起，创造出了流畅巧妙的悬挂式绘画。她参考并对比了各种生物和人工的形态，这些形态能够令人想起蜂巢，电路，声波图和人体血管分支等不同的事物。她通过颜色和线条将所有这些元素统一起来，创造出流动的构图，并希望唤起观看者内心和谐与幸福的感受。

勒特文希望通过整合“标记”和“绘画”，来寻找颠覆传统艺术实践的方式。这一实践可以清晰地反映出艺术家的手工，而其中采用的高科技工艺，例如激光切割，在本质上则更加机械化。这样的做法可以保证她的创作方式与作品主题是一致的。这也反映出她一种探求：某种普遍的真理支配着她观察到的所有不同事物，在时间长河中成形、发展并消散。她的装置作品包含着时间的流淌，没有真正意义上的“开始”或“结束”；每一次来到不同的场所，她都会根据语境重构和改造她的作品。她对个人抽象语言的使用，如实反映着她思考过程的波动；作品的色彩、构造、空间关系的演化，尽可能适应着不断变化的世界。

左：温迪·勒特文，涌流之间，2020. 布面油画，121.9 x 91.4 cm © 温迪·勒特文，致谢否画廊
右：温迪·勒特文，潮·退，2020. 布面油画，121.9 x 91.4 cm © 温迪·勒特文，致谢否画廊



《温迪·勒特文：交会之际》展览现场。摄影：海良 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

在勒特文对形式、现象和空间的探索之路上，装置艺术是一项重要的表达媒介。而她一些形式更为传统的艺术实践能够从不同的维度表达她相似的思想。她的油画作品是对平面和空间关系的革新试验，与她的装置和雕塑作品有着相同的创作逻辑。 作品的构图往往暗含着以小见大、管中窥豹的哲学，以视觉的局部揭示更宏大的整体。在她的布面油画《潮·退》(2020) 和《涌流之间》(2020) 中，色彩成为了一种手段，用以创造和操纵视觉上的空间感；色彩的搭配让图像直接或间接地表现出距离、角度、甚至动态。数层在画面中振动的线条上扬或下降，分割出与平面的不同空间关系。线条同时出现于画面不同的位置，在不同的区块间出现或消失。画面语言的创作逻辑致力于解读和描绘抽象的景观，并表达出在流动中共时、共鸣、和谐、变动的一系列状态。

左：温迪·勒特文，地下蓝，2020. 纸上墨色，76.2 x 55.9 cm © 温迪·勒特文，致谢否画廊
右：温迪·勒特文，红裂，2020. 纸上墨色，76.2 x 55.9 cm © 温迪·勒特文，致谢否画廊

《温迪·勒特文：交会之际》展览现场。摄影：海良 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

温迪·勒特文，骤燃，2017. 纸上墨色，76.2 x 55.9 cm © 温迪·勒特文，致谢否画廊

勒特文的水墨画系列始于 2010 年墨西哥湾原油泄漏事件前后。她关注环境变化问题，例如海平面上升和超级暴雨。这些现象令她开始想象末日景色，因此她的水墨画中会出现对大地倾覆、河流升空的抽象描绘。她的水墨技法也逐渐向着更简洁、更直截了当的方向进化。近期作品《红裂》(2020) 和《地下青》(2020) 几乎完全是单色作品，分别以不同层次的红色和青色呈现。单色经常用以强调冷暖、调性或情绪，以及时间的不同阶段。勒特文深思熟虑地控制着色彩的运用，希望凸显出暗与亮的关系。画面中，抽象的水流在虚与实的不同部分之间蜿蜒；暗部隐喻着自然界中的神秘主义和未知部分，而亮部隐喻着虚空和广阔无垠。水墨画的留白技法赋予了画面透明感，令暗与亮的关系更加明确切实。这一系列对形式的探讨较少，而更多在于对节奏变化的探索，通过绘画技巧中水墨的泄漏和倾倒来试验流动的本质。

《温迪·勒特文：交会之际》展览现场。摄影：海良 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

与其他类型的艺术创作相比，勒特文的雕塑作品更加具有实验性，更加大胆地塑造、组合和操纵抽象元素以表达她的核心创作思想。她的剪纸组合与立式雕塑都致力于打破绘画与雕塑的创作边界。勒特文通过并置、分离或重组视觉语汇，创造出介于二维与三维之间的艺术媒介，并探讨着不同事物与现象之间的深层联系和共鸣。

勒特文一直以来被图像与空间关系所吸引，她的作品往往开始于将毫无关联的线条、形状和符号连接起来，进而从看似无关的视觉元素的组合中追求深层次的和谐。近些年来，她的创作重心渐渐由描绘景观转向了探索抽象。随着她逐渐地将自然、人类、时间和空间作为一个自我平衡的有机整体来理解，她原本对大自然毁坏的担忧得到了缓和。她的近期作品往往在抽象语言中暗含着时空运行、宇宙构造的宏大图景。她笃信不同现象间隐含的抽象联系，同时会从其他领域获得灵感，包括音乐、诗歌、科学和哲学。她始终遵从内心最真实的创作动力，渐渐在不同的领域间发展出审美通感。她与身为雕塑家和打击乐演奏家的丈夫盖里·弗瑞德里克森 (Gary Fredriksen) 跨界合作的项目即是一个极佳的案例。勒特文创作出一组不同厚度、长度和形态的铝板雕塑作为打击乐乐器，通过敲击振动产生变化多端的音色。弗瑞德里克森以勒特文的雕塑启发灵感，进行即兴创作，演奏出不同寻常、甚至不和谐的打击乐音乐。无论是偶然还是必然，这一形式的演出正映射出了勒特文的核心创作思想，即“万物会聚”或“时空收束”(卡尔·扬，《共时性：一种非因果性原理》，1960)。

瑞士心理学家卡尔·扬的理论认为两个或以上的心理和物理现象，或有意义的巧合之间，一定存在着因果联系。勒特文引用这一理论来表达她坚信的原则：比起完全的随机性，世上的事物之间一定始终存在着深层的规律和联系。本质上，她怀着积极的态度去看待世上一切破坏、动荡和变动的现象，致力于创作出昂扬的、充满活力的艺术作品，希望能够鼓舞人们拥有平和乐观的内心。

《温迪·勒特文：交会之际》展览现场。摄影：海良 © 温迪·勒特文，致谢否画廊

关于艺术家

温迪·勒特文（b. 1962，美国费城）

温迪·勒特文在费城长大，是一位活跃在大纽约地区的跨媒介艺术家，创作包括雕塑、装置和绘画。她获得了泰勒艺术学院的艺术学士学位和亨特学院的艺术硕士学位，目前在纽约大学和帕森斯设计学院教授艺术与设计。她曾为 Urban Outfitter 总部（费城），PULSE 艺术博览会（迈阿密），总督岛艺术博览会（纽约），Art on Paper 艺术博览会（纽约），熨斗大厦 Prow 艺术空间（纽约），Market Art + Design 博览会（布里奇汉普顿）以及帕森斯艺术学院的 Sheila R. Johnson 画廊（纽约）创作大型场域特定艺术装置。她曾获得 MacDowell Colony 奖学金以及纽约 Dieu Donne Papermill 驻地奖学金。

关于我们 | 联系我们 | 招聘信息 | 法律顾问：北京岳成律师事务所
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: artchina@china.org.cn 电话: 86-10-88828128 京ICP证 040089号
网络传播视听节目许可证号:0105123 京公网安备110108006329号 京网文[2011]0252-085号
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved

http://art.china.cn/txt/2020-03/24/content_41100676.shtml?from=singlemessage&isappinstalled=0#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1