

文章 | 薇薇安·格蕾文访谈

ART MAZE Mag

对话 | 薇薇安·格蕾文：天/体

作者/Layla Leiman

爱，是德国艺术家薇薇安·格蕾文作品的主题。在她空灵的画作中，常常可以发现从视觉和主题上对古典艺术的借鉴，即人体是神圣、美和爱的载体。对于薇薇安来说，美总是属于神圣的；而这点可以联系到宇宙间生与死的平衡。运用克制的色彩和突出的明暗关系，薇薇安的画有种通透的质感，展现了表象与形式的相互作用。她认为画布是一层半透明的膜，将表象与形式两种不同的力量分隔开来。通过流畅的笔触、微妙的色彩变化，和留白的运用，薇薇安把生气注入了画中奶白色的大理石身体中，将生命赋予到冰冷的石头肢体当中。这种具形的描绘吸引着观者去靠近，去触碰，并与画中人物之间的接触和姿态发生镜像关系。

薇薇安现在生活、工作在德国杜塞尔多夫。她曾获 2016 年 STRABAG 国际艺术奖，并且参加过美国、德国和英国等国际艺术驻留项目。她的作品以个展和群展的形式在多个国际艺术博览会中展出，包括 NADA Miami, Art Berlin, 和 Art Cologne。

人体，从史前以来一直是艺术的主题；美的概念与之紧紧相连。当代的身体政治为人体的表现带来了非常戏剧化的转折，从古典时期的理想化风格，走向更包容和多元的身体描绘。然而，对于薇薇安来说，绘画人体是一个灵性的过程。她通过画画这种行动来庆祝宇宙中人类身体和形式的美。



Vivian Greven Photographed by Oli Tjaden. Courtesy of Art Maze Magazine.

雷拉·雷曼（Art Maze Magazine）：你好，薇薇安。作为开场，你能分享一下你最早的艺术记忆吗？

薇薇安·格蕾文（Vivian Greven）：我最早的记忆应该是六岁的时候画的一个公主。我感觉到那时的一些东西现在仍和我有着关联。我产生了一种直觉性的认知：我意识到绘画是一个独立的语言，可以表达我说不出的东西。

AMM：你一直对古希腊罗马艺术感兴趣吗？你是什么时候开始在创作中发掘古典艺术这个灵感来源？

VG：我一直对人为创作的身体形式很感兴趣。这点在古典艺术中也能找到。我在画那个公主的时候，给她画了一个很细的腰，而且感觉很对。现在想起来或许有些残忍又迷人……

AMM：新古典主义者们总是企图去展示完美的美。这点和你的作品、还有当代的身体政治语境有什么样的联系？

VG：哈！没错。我认为这样的企图和尝试从来都是扎根在人类最深的意识当中的。我们总是在一种缺失的状态中，所以常常需要去填补它。“完美的美”这个想法是与神圣观念相联系，而神圣又跟宇宙连接的；在宇宙中，生与死是一对恋人。我觉得我们似乎已经忘记了这些，遗忘使我们痛苦并忽视自己的某些部分。现在我们谈论的身体政治就是要解决这种非常严重的缺失感。



Vivian Greven, *Tru*, 2018, oil on canvas, 49 x 35 cm.

AMM：可以跟我们谈谈你对描绘人体的兴趣吗？你最早开始画人体是什么时候？在创作的过程中，你对身体的理解发生过什么样的改变？

VG：从我开始画画的时候就已经开始画人体了。“我是什么”这个问题一直是我的动力。我对身体和心灵的互动有非常大的兴趣。在画画的过程中，我轻轻地把身体描绘出来。所以，我赏识身体，并且试图去抵抗现代社会对身体残忍的忽视。身体想要成为我们最忠诚的陪伴，但是我们却希望它的外观和功能都像机器一样。

AMM：你最近的作品展现了人物之间充满爱意的互动。这些作品的主题是爱吗？可以跟我们聊聊你在这些作品中探索的主旨和想法吗？

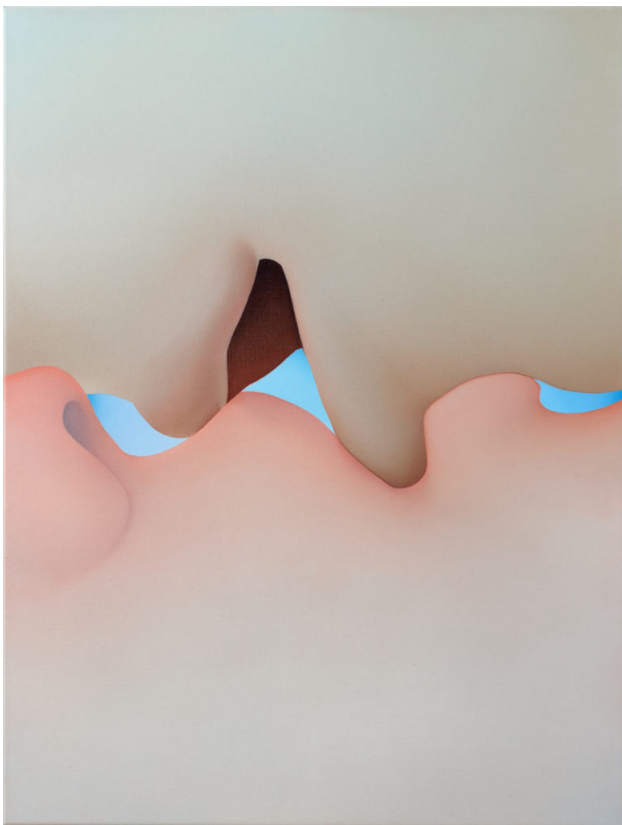
VG: 是的! 爱是本质。在最近的一批作品中, 我讲述了埃罗斯 (Amor) 和赛姬 (Psyche) 的神话故事。这是一个古老的故事: 赛姬为了见到她爱人的真身而毁灭了一段感情。当埃罗斯离开她时, 赛姬变成了一具没有灵魂的肉体, 最终死亡。画画的时候, 我想尽可能地去接近人物的内心。比方说, 在“The Area”系列中, 观者可以看到赛姬在埃罗斯怀中的缓慢消逝, 还有为爱奉献中的美与残酷。

AMM: 你画中的人物总是无性的, 你能跟我们说一说吗?

VG: 我希望我的人物能够有代表人类的普世性。性别区分似乎太直白, 太狭隘, 太接地气了。

AMM: 你的画总是同时具有超脱和性感的特质。你希望人们在看画的时候有什么样的体验?

VG: 一种产生连结的感受。



Vivian Greven, *III*, 2018, oil on canvas, 80 x 60 cm.

AMM: 你的许多构图专注于亲密接触, 耳垂、嘴唇、颈窝, 这些都是很私密和性感的身体部位。你在试图把焦点放在亲密关系上, 还是说这种表达只是一个隐喻或别的东西?

VG: 我并不觉得这些是私密的身体部位。是的，它们是对亲密关系的探讨。但并不是通过一种直接的性接触。它们更多地是关于彼此之间亲密的距离。关于信任。

AMM: 你在作品中是如何去运用光影和色彩的？是怎么样让这些元素在作品中去支持你想表达的主题？

VG: 我用这些绘画技巧去找到跟每幅画的本质最匹配的方式。比如说，在“Lamia”系列中，红色是很重要的。标题的“Lamia”有一个神话故事的典故，讲的是一个女人喝了自己死去孩子的血来应对逝子的创伤。这些画象征性地分析了关系中的相互给予和索取。所以，红色象征流动的爱，及随之而来的身心的温暖。

AMM: 形式和表象在你的画中有非常有趣的互动。你是如何去加剧这种张力的？你想要达到什么样的效果？

VG: 我把画布看作是一层膜，像皮肤一样。我可以既专注于它直接和表面的呈现，也可以专注到移动于表面之下的身体的质量。

AMM: 你的创作过程是怎么样的？你会以草稿和试色展开，还是会允许画更自然地发展？

VG: 通常，我创作的起点源于我对生活周遭的直觉反应。然后，我会花很多时间去做研究，收集图像和想法。我通过写和画的方式过滤、筛选出一部分素材。当我知道自己想画什么的时候，我会立刻寻找合适的构图。我的画一向先有构图，色彩是随后考虑的因素。

AMM: 除了对新古典主义的参考之外，你的艺术很当代。还有什么事物、艺术家、文本或想法是你特别感兴趣的吗？

VG: 我正活在当下。这意味着我正在被当下的影响包围着。这个所有东西都能通过电子屏幕获取到的时代是很鼓舞人的。因此，即便是最古老的遗迹也跟一支限量的 MAC 璀闪口红一样当代。时间秩序在这个时代不受用了。所有东西都是当下的。



Insane in the Membrane, Installation view, Collection Philara, Düsseldorf, 2018; photography by Paul Schöpfer.

AMM：你最近在不同形状的表面上画了一些侧面的半身像。你能跟我们说说这个新方向吗？是从你以前的想法发展而来的，还是一个全新的尝试？你用的是什么材料？这些镂空代表什么？

VG：这些半身像是我作品的一部分，它们体现了语言和意象上的权力结构。它们代表不同版本的维纳斯画像。每个画像的脸上都有一个切口，空白处是不同的标点符号。我们用标点符号创造出符号表情，是为了能在使用智能手机沟通的时候传达我们的情绪。这些半身像被标点符号污名化了。这个作品是关于对人类由内到外、刻板印象式的简化。

AMM：参与艺术驻留项的经历对你的艺术有什么样的影响？

VG：拥有开阔和坚定的胸襟对我来说很重要。这些驻留项目帮助我发展这两点：它们拓宽和深化了我的眼界。

AMM：你日常的创作仪式是怎么样的？

VG：最近，我会用一杯热柠檬水和冥想开始我的一天。然后，我走去工作室，准备一壶茶，尝试聆听寂静。感觉对的时候，就开始画画。我喜欢在下午小睡一会儿。接着我会一直画到晚上。周遭寂静的音量太大时，我喜欢听播客。到了晚上，我又走同一条路回到我的公寓。

AMM：在你的艺术中，最难去做“对”的事情是什么？

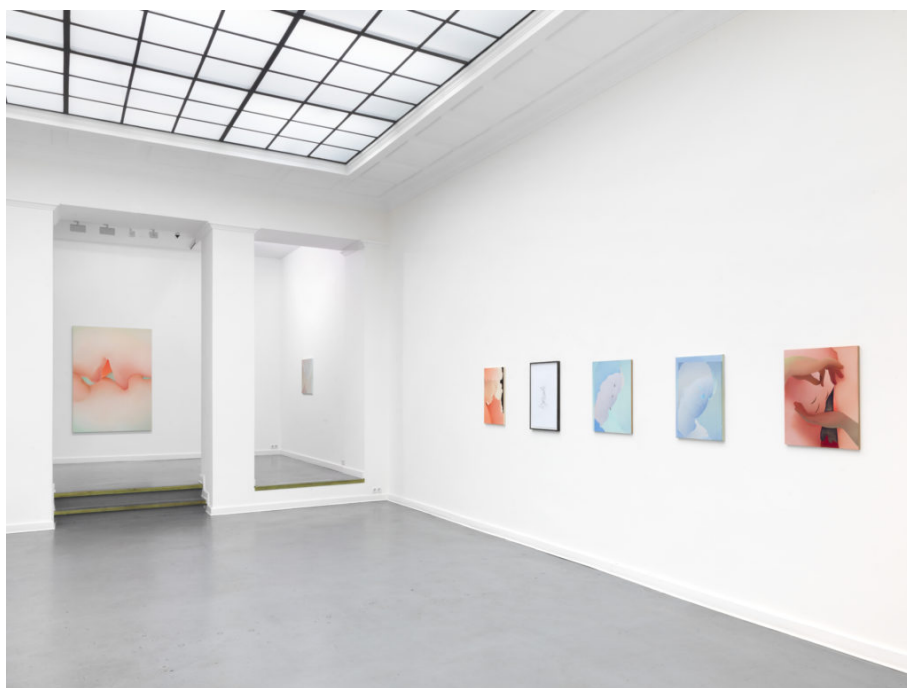
VG：一颗开放的心。

AMM：是什么让你晚上睡不着，为什么？

VG：有很多事情让我睡不着。我睡得不好。但常常是因为恐惧和爱。

AMM：你接下来有什么新的项目吗？

VG：我很期待明年，因为有许多新的挑战。我有些国外的展览，这让我很开心，因为我的作品有机会成为人与人之间沟通的桥梁。



Amore, Installation view, Aurel Scheibler, Berlin, 2018; photography by Roman März.

原文出处：

Leiman, Layla. Winter, 2019. "Celestial Bodies: In Conversation with Vivian Greven," Art Maze Magazine, <https://artmazemag.com/celestial-bodies-in-conversation-with-vivian-greven/>