

张银亮个展《螺旋航行》（2023）

来源：索卡艺术

撰文：宁文

“螺旋”（Spiral），在美学、哲学、文学、生物科学等不同角度都有不同的阐释。选择《螺旋航行》作为张银亮本次个展的主题，灵感源自艺术家的创作与生活轨迹。张银亮从小就在多种不同文化中成长与穿行：泉州出生、香港长大、去英国读大学、回国后居住在北京。她像一个安静的旅行者，飞翔于不同的地域与文化之中，汲取营养、观察世界。如果说，人生是一场大航海、人生是一个不断螺旋上升的旅程——就像我们每个人细胞中的DNA——呈现的也是双螺旋结构；那么对于张银亮来说，对于一位画家来说，“对绘画语言本身的探讨”是张银亮创作的核心。以此为始发点，无论她在绘画主题、内容、形式上如何变化，无论航行到哪里，始终都是围绕这个核心在螺旋上升。

似曾相识，却又素昧平生——这是对张银亮绘画的第一感觉，那种图像带来的不确定性（ambiguity），让她的作品“不能被立刻认出”。

《螺旋航行》展出的九张新作全部创作于2023年，呈现了张银亮从绘画角度正在探讨的几个问题：首先是对色彩的调度。新作中，大量出现了强对比色、互补色的运用：比如红与绿、黄与紫等——选择这种配色方式无疑是危险的，一旦运用不好就会落入俗套，而张银亮在画面中保持了微妙的平衡。在空间的处理上，作品中出现了一种奇异的时空交错之感。艺术家没有遵循传统透视法：她把不同的建筑变形、共置于同一画面；最重要的是，画面中的人亦表达了艺术家对空间的理解：“人本身也有正向空间（positive space）和负向空间（negative space）”。基于此，张银亮作品中的人物都是虚实相间的，你也许会恍惚，看到的是人本身、还是人的影子？甚至有时人几乎抽象为整块的几何形状。

餐厅-BJ *The Restaurant-BJ*

2023

亚麻布面丙烯 *Acrylic on linen*

130 x 220cm

在《餐厅-BJ》中，就呈现出蓝紫、红棕、红绿等几组色彩的微妙变化。看上去这张画好像没有画完：位于画面中心人物的颜色很淡、几近透明；走近观看，又会有水彩的感觉，作品使用的是丙烯颜料，艺术家有意画得很薄。画面右下方的深棕色块，不仔细看可能很难分辨出那是两个坐在一起的人。“当我画的时候，我没有把它看成两个人，而是一整块构图元素去放到这里”。

色彩之外，画中同时存在的几组矛盾也引人联想。外面是冷的，却使用了比较暖的颜色（土黄色）；室内应该是暖的，用的却是冷色（蓝色、绿色）。此外，画中的人物比较虚，物体（桌子、椅子）却很实心——这些矛盾交织在一起，构成了作品的奇异之感。外面下着大雨，玻璃搭建的餐厅中，地面有水浸进来，画面中间的两个人浑然不知，是什么吸引了他们的注意力、竟未注意到周围的环境？静与动、明与暗、安全与隐患、内与外在画面中形成了有趣的对比：餐厅中本应很安全，同时又存在很多不稳定的状态。

阳光广场-BJ010 *Square in the Sun-BJ010*

2023

亚麻布面丙烯与油画 *Acrylic and oil on linen*

130 x 220cm

“比起真实，我更感兴趣的是色彩”，对于张银亮来说，她“用情绪去转化色彩”。如果从色彩角度去观看，《阳光广场-BJ010》与张银亮的其它新作非常不同。首先映入眼帘的是人——黄色的、明亮的人，很突兀。绿与红、黄与紫——在这张作品中，艺术家在绘画语言上所探讨的主线索是感受上的色彩和作为物质的色彩。从媒介上，作品混合使用了丙烯和油画颜料，因此呈现出这种浓度与强度。

整张画看上去很正常，但总有不自然的地方。人，可能是这张画的主角，又可能不是。这是疫情期间一个放松的场域，人们慵懒地躺在户外的广场上休息。画面右边的柱子旁，黄色的像飘带一样的灯围着树木螺旋上升，绿色幻彩的地面源自还在装修的工地。画面中的远方，一个紫红色螺旋的、未知的洞好像一个神秘的入口。整个画面呈现出一种硬朗的感觉，似曾相识，又不真实。

机场-CD028 *The Airport-CD028*

2023

亚麻布面丙烯 *Acrylic on linen*

150 x 210cm

虽然张银亮绘画中的图像源自艺术家现实生活中的真实场景，但画面看上去却有一种超越现实的陌生之感、一种游离于当下之外的疏离之感。张银亮好像一个勇敢行走于世界之外的“局外人”，同时她也是一位观察者，冷静地观察着我们的生活和世界。

“我们何以差异地共存？”面对《机场-CD028》，好像在阅读萨特的《存在与虚无》。午夜，空旷的机场，零星有几个人在传送带旁等待行李。看上去他们很孤立，彼此没有关系、没有沟通。冷冰冰的建筑，好像科幻电影中的某个场景。他们穿行在现实之中，同时也穿行在不同的时空之中。艺术家使用表现主义的画法，将由日常生活激发出的内心感受、从现实场景中抽离出来再投射为画面，引发我们对于“存在”的思考。

转角-BJ *The corner-BJ*

2023

亚麻布面丙烯 *Acrylic on linen*

120 x 160cm

《转角-BJ》延续艺术家在色彩和光影上的探索（比如红与绿、粉与蓝），这张作品中对于建筑和树的处理也很特别。画中的场景源自北京春天。五月，树已发芽、朝气蓬勃；而这张画中的树，却让人联想到冬天。艺术家望着邻居与女儿上小学，北方明朗的光线打在他们身上。画面中有两组大人和孩子，并行地向前走。画面正中的影子，可以想象成是艺术家本人，也可以是我们、正在观看作品的人。她，远远的看着，与现实生活、与世界保持着，距离。

张银亮的作品，将自然、人、建筑汇于一个画面，不受时间、空间以及透视的影响。她的作品之中，看似日常的景观，却是被抽离了生活气息的异度时空。如梦境般的熟悉且陌生感使得观者始终保持着他者的角度去俯瞰凝视画面中艺术家构建的不同文化的生活地景，既是真实的，亦是虚幻的。艺术家把建筑、街道处理成弧线，通过光与影、空间的微妙变化，让人在一个画面中、同时感受到：时间从过去，流到现在，又流到未来。好像《盗梦空间》，带给观者层层递进，又层层反转的心理感受。

游乐园-0086 Amusement Park-0086

2023

亚麻布面丙烯与油画 Acrylic and oil on linen

250 x 200cm ; 250 x 200cm

从中学时代开始，张银亮就对自然、人和建筑的关系产生了浓厚的兴趣；在伦敦斯莱德美术学院上研究生时她已确定把这三者作为绘画的主题。看上去，张银亮好像在画人与城市，但更准确的说，其实张银亮一直感兴趣的、一直在描绘的主题始终都是公共空间——是安置了人、建筑与植物的当下地景；是由外界环境激发出的、来自艺术家的心理地理图景。

《游乐园-0086》是本次展览中尺幅最大的作品，充满了神秘之感、强烈吸引观者进入；神秘的螺旋（spiral）再次出现。游乐园中，过山车在轨道上滑行着，但车厢是断开的、随时可能掉下来，有一种危险之感。画中的柱子，支撑的是什么？此外，天空的处理也非常情绪化：一边似乎阴云密布，另一边则是晴空彩霞——呈现出艺术家在色彩、线条、光影、空间构图方面的探索，带给观者富于想象力的空间。

意大利超现实主义艺术家契里柯（Giorgio de Chirico）认为“形而上的艺术，表面上十分宁静，但给人的感觉却像是在宁静中会有什么事情要发生”。正如《游乐园-0086》隐隐呈现的这种不安之感、怪异之感，不禁让人联想到契里柯的作品——比如他最著名的《一条街上的神秘与忧郁》——你总觉得似乎有什么事情要发生，但一切却又未知——张银亮画面中的这种不确定性、魔幻性非常迷人。

山体-HK0852 Hillside-HK0852

2023

亚麻布面丙烯 Acrylic on linen

250 x 200cm

在《山体-HK0852》中，蕴含着一种强大的、怪异的审美情趣。

香港也是多雨的故乡。这个户外的空间，出于安全和排水的考虑，中间的山体被加固硬化，

粗大的深棕色排水管道上方横卧着灰粉色的高架桥；左边是地铁站的入口，中间是被人工化的攀藤植物。在人物的处理上，艺术家没有使用透视原理中近大远小的方式：比如右边面对墙面的人反而比前景走路的人还要大；而低头坐在花坛上休息的人，又大大小于远景地铁入口的行人。和张银亮其它作品一样，这些画面都给人带来一种奇异的空间体验和心理感受。如果说在《转角-BJ》中能强烈感受到时间的流动；那么在《山体-HK0852》中则感受到了空间的流动：这是在户外还是室内？左边的是地铁站，还是一个神秘的通道？中间的是山还是建筑的中庭？城市生活给我们带来了怎样的影响？我们创造了城市，而城市也在塑造、改变着我们。

不同时空交错的奇异感、画面的神秘与怪诞之感始终贯穿在张银亮的作品之中：有的呼唤你进入（《餐厅-BJ》、《山体-HK0852》），有的则推你出来（《阳光广场-BJ010》、《机场-CD028》），有的带你穿越（《转角-BJ》、《游乐园-0086》）。张银亮的绘画去除了叙事性。她的创作主题散落在每张画中，好像一个伞状结构；所以她的画，需要并置起来呈现与观看。如果用电影来比喻，张银亮的绘画在传递艺术家对多样化生存形态的感知。每件作品都好像电影中的一个场景、一个片段，都是局部；而只有将她所有作品组合在一起，才能看到这部电影。

个展《螺旋航行》，一方面呈现了张银亮在绘画中思考、关心的一些问题，例如“图像中有意义的形式是哪些？画面在什么时刻成立？”，一方面也呈现出张银亮在艺术创作上与之前不同的探索，“我画的不是对象的具象，是感知和关联”。在《螺旋航行》中，我们可以看到艺术家在绘画语言上、尤其是色彩上的新探索；同时亦可看到，艺术家对于人在自然环境中生存到人在人造环境中生存的转变的观察，艺术家对人类作为生物体到作为文化体的演进的探究。

“生命不是循环（cycle）而是螺旋（Spiral）”，美国作家凯伦·汤普森·沃克（Karen Thompson Walker）在她的科幻小说《奇迹时代》（The Age Of Miracles）中分享到，“曾经向你呈现的每一堂人生课程都会再次出现，直到你学会为止。”

原文链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/HyrqqFvxTBW7nV5aDXkbiA>