

商品 评介

TARGET

GLOBAL VISION · LUXURY LIFESTYLE | 环球视野 · 致品生活

康春慧 Kang Chunhui

须弥 No.21 (对屏画之一) Sumeru No.21 (diptych), 2023

水墨 矿物颜料 宣纸 Ink and mineral pigment on paper

130 × 120 cm × 2

2024年07月刊(上)

第13期 总第260期

国际标准连续出版物号 ISSN1002-6878

国内统一连续出版物号 CN52-1075/F

邮发代号 66-52

ISSN 1002-6878

康春慧

艺术朝圣, 从之初到未来

编辑/文字_崔春 图片提供_INKstudio墨斋/艺术家工作室 致谢_槐轩

2024年5月25日, 康春慧个展“凝视遥远的自己: 康春慧”在墨斋画廊隆重揭幕。展览以“新疆艺术项目”为起点, 带领观众深入探索艺术家康春慧发展关键时期的心灵旅程。每一幅画作宛如如时间河流中的珍珠, 饱含着她对生命、自然和人性的深沉思考与追寻, 展现了她在不同成长阶段对世界的深情凝望与内心独白。这是一场真正的艺术朝圣之旅。展览分为两个独特部分: “凝视遥远的自己”和“毋庸置疑是我”。对于康春慧来说, 展览清晰地再现了她通过内省与反思, 走出困惑, 找到真实自我, 并在这一过程中实现内心的平衡与坚定。对于观众来说, 透过她那以细腻笔触在宣纸上绽放的“花”, 我们仿佛回到了自己心里的家。

艺术家康春慧在天山大峡谷采风

心灵深处的追寻

康春慧1982年出生于新疆乌鲁木齐，那片广袤无垠的土地承载了她的童年与少年时光。独特的人文地貌，给她的世界观打下了深刻的烙印。小时候，她常常站在高处，凝望远方的地平线，思绪随着那无限的视野飘向远方，感受着无尽的空旷和心灵的自由。

康春慧的父亲是一位画家，家中常常弥漫着墨香。小时候，她天真地认为每个人都会画画。对她而言，绘画是生活中再自然不过的事。每当看到父亲专注作画的身影，她便拿起画笔悄悄模仿。然而，父亲却并不希望她以绘画为职业，“这条路很辛苦，如果你坚持，可能要牺牲掉你的一生。想好了，再去做。”当时的康春慧并不完全理解父亲的苦心，她在家里的墙面上肆意涂鸦，以此回应父亲的阻止。五岁时，父亲终于妥协，开始对她进行近乎苛刻的训练。

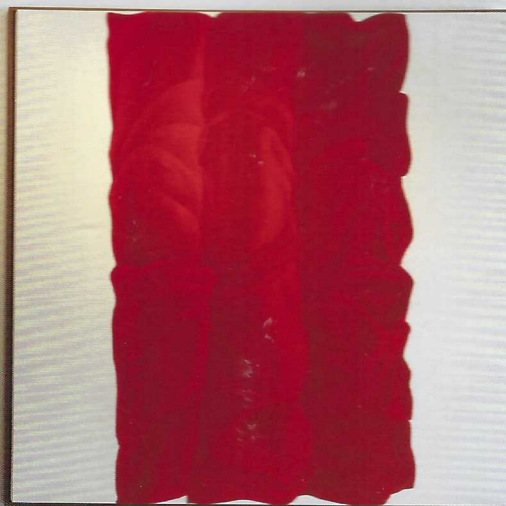
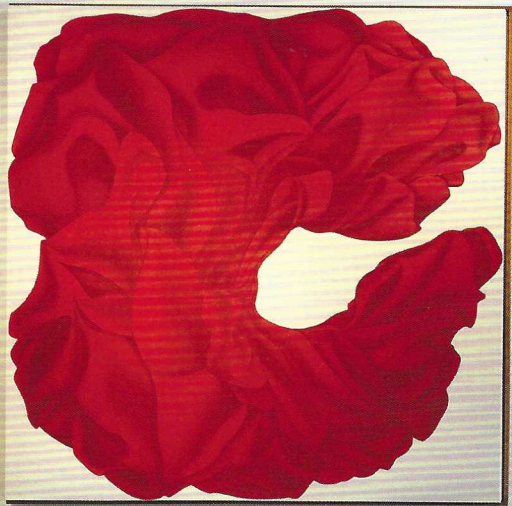
“父亲经常在纸上点一个点，让我围着这个点画圆圈，直到整张纸画满，然后再用毛笔在宣纸上画波浪、横线、竖线。”

在进入大学之前，康春慧已经在多种绘画方式中接受了严苛的训练，技法娴熟。“那个阶段，我已经走完了绘画前期的路，技法类的东西不再需要花费更多时间，我更想寻找一种多样性。”2000年，刚满18岁的她决定离开故土，走出水墨，去探索更广阔的世界。

她本打算去列宾美术学院学习油画，但经过深思熟虑后发现，油画只是不同的媒介，本质上还是绘画。“我认为，上大学应该是每一门课程都让我接触到新领域，这样才有意义。”于是，她报考了无锡轻工大学（现江南大学）的公共艺术系，“这个专业当时在国内才开设第二届，由时任院长林家阳从德国归国后创办。我并不知道具体会学些什么，所以就来了。结果，有很多设计大师来学校讲课，比如霍尔戈·马蒂斯、福田繁雄，极大地开拓了我的视野。”

在研究生阶段，康春慧前往韩国首尔，研习新媒体艺术专业，这又是一个全新的领域。“对我来说，这个专业完全陌生。我不知道课程内容，但总觉得它会和许多其他的东西挂钩。”

在江南和韩国求学的岁月里，康春慧并没有明确自己未来的职业方向。临近首尔大学毕业时，她所修的新媒体课程中有两门课需要通过绘画来完成。导师提出了一个问题：“如果不使用电脑，如何用手绘制图像？”这让所有学生都陷入了思考。当康春慧展示她的作品时，所有人都被她的绘画技艺震惊了。导师的质疑让她开始重新审视自己，“我要画画吗？我要成为什么样的人？”此刻，她多年来寻求的多样性似乎已经为她在职业艺术道路上扫清了技术上的障碍，而她自己是否真的已经做好了准备，踏上这条道路？这需要她内心更深的探索与决定。

须弥No.21 (对屏画), 水墨、矿物颜料、宣纸, 130×120cm×2, 2023

万物云云 各复其根

2011年, 康春慧在朋友的建议下来到北京发展。决定成为艺术家的那一刻, 她便本能地选择了最能表达自己内心的方式——绘画。她说道: “对我来说, 绘画是最熟悉的语言。不论是在大学还是研究生阶段, 接触新事物的时间都不如接触国画的时间长。我觉得这很好, 之前的经历, 一直在绘画的边缘徘徊, 却未真正进入其中。但我认为其他的经历可以反作用于绘画。”

康春慧率先找到的主题是花鸟画。在中国水墨画的历史长河中, 花鸟画有着深厚的传统。或许像万物对根系的依赖, 那片心底的宁静与地平线上绚丽的夕阳, 为她的创作提供了无尽的养分。她在艺术的旅途中, 兜兜转转, 回归到水墨, 又回到了花鸟。一路走来, 如同那深植于大地的根系, 从四面八方汲取养分, 最终回归到那扎实而永恒的中轴。

在京郊潮白河边, 康春慧设计并建造了一座属于自己的工作室——两层高的“白盒子”。房子外, 是一片空旷的草地, 还有一方隐秘的菜园, 种满了香草和中草药, 既可观赏, 也可食用。

康春慧对花鸟的热爱, 始于她亲手栽培的花卉写生。“那些花儿总是如期而至, 秋霜裁去旧花, 冬雪催来新花。我总会在画画的

间隙, 在院子里转转, 整理石榴架, 盘绕凌霄藤。期待芍药的花期, 欣赏鸢尾的表现……”2015年初, 康春慧的首场个展“执花寄月”便以花卉的流动为主题, 通过十二花神象征一年的十二个月份。一月的兰花, 二月的梅花, 三月的桃花, 四月的牡丹……与寻常画家不同的是, 她的花总是从根系开始, 画作的上半部分是传统的折枝, 而下半部分则是根蔓的缠绕, 这在画家中是极为少见的。

如果说“执花寄月”表现的是物象的固有形态和根系的缠绕, 那么2017年康春慧创作的“物云云”系列, 所传达的“根”更多是关于能量转换的视觉形式, 如经络、闪电、山川、河流。康春慧解释道, “物云云”源自庄子的“万物云云, 各负其根”, 意在表达世间万物的纷繁复杂, 最终回归本真, 方得永恒。该系列中的水墨三联画《物云云·青朱碧》完全打破了根的形式。每幅画中, 一只鹦鹉被一条蛇缠绕。有人看到的是对抗, 有人看到的是拥抱。康春慧说, “我不想给出一个简单的答案, 其实它并不是蛇, 只是一种缠绕。”

近年来, 康春慧对花卉的写生已逐渐放下。对于根系的描绘, 她越发隐晦, 像根茎, 似血管, 如闪电, 它们在画中构建出超现实的世界, 表达着人类内在的情感, 纠缠、温暖、悲剧、对抗……这些情感非直线, 而是迂回前行, 充满了静默无形的力量。

