

Joanna Pousette-Dart：光的运动，人的迁移，我与世界的关系

Original 大野 IDEAT理想家 2022-08-25 13:56 Posted on 上海

今年夏天，乔安娜·普赛-达特 (Joanna Pousette-Dart) 位于里森上海的展览静静地开幕了，查马河谷地区充足的日晒顺着画家不规则的画框爬到了上海的屋脊之下。Joanna 于 1947 年出生于纽约一个艺术世家，她的父亲 Richard Pousette-Dart 是著名抽象表现主义画家和纽约绘画学院的创始成员。Joanna 成长于传统现代主义的学术背景，却无法完全认同当时主流的形式主义风格。在正式成为艺术家之前，她尝试过做律所文员、摄影造型师，最终仍直觉性地回到了绘画的道路上。

这种蜿蜒的探索带来了一种全新的绘画，所有的画框都突破了原本横平竖直的方式，在过往的一篇采访中，媒体将其称呼为“规则打破者”，但对于 Joanna 而言，或许反叛并非她的本意。

没有什么可以反叛的，
所以你必须从另一个地方发明自己

20 世纪 70 年代中期，Joanna 第一次探访了新墨西哥，也是在这里，她第一次肉眼所见现实之中如戏剧一般的地理形态与光线变化。人们在面对奇观的第一反应通常是重新梳理自己的感官知觉，创作者则将这股巨大的势能转化成为作品中的一部分。

Joanna 说：“在新墨西哥州，无论你看向何处，所见都是地平线；景观与景观相互之间的关系，方方面面都在不断变化。与此同时，它还拥有一种非常强烈的、多棱镜的光线质量，这种光线不断变化，改变了物理形式和阴影之间的关系。这些元素对我来说非常重要，它帮助我找到了一种方法来表达我所看到的，最终改变了我对绘画的思考方式。”

从 20 世纪 90 年代开始，画框的变形开始贯穿于 Joanna 的艺术实践之中，摆脱了矩形的格式规范，将画框发展成弯曲的形状。从某种程度上而言，旧的制式轰然倒塌了，一套只属于个人艺术内部的、封闭的系统顺着这个框架重新建立。有

对于现实的认知有时是正确或不正确的、可信或不可信、有趣或者无趣的……我们与世界的关系就建立于此——经验对于我们感知的塑造。并且在很长一段时间里，我们对之报以的态度都确信且既定，但就像记忆永远有待补充，知识永远不会完备，Joanna Pousette-Dart 的绘画动摇了我对于现实认知的一贯看法，那些圆润的线条与浓稠的颜色重新描绘了天际线，新墨西哥的光、气象和地貌以一种“奇景”的方式出现，但观众迈向的并非 Joanna 想象出来的地方，而是某时某刻真实存在的世界。

时它们是三联式，有时是二联，如同几朵云彩、几块盆地又或者是辽远的山丘，笔刷带出一点氤氲的光线，仿佛日照在地表被折射成的不同寻常的色彩。

放弃了矩形，转而使用弯曲不规则的方式，让 Joanna 的作品更像是一个个可以看得见风景的“窗户”了，但她并不愿意将自己为风景画家划上等号，对她而言：“这是更真实地表达我感知的手段，它使得我能够创造出更多体现环境的绘画，而不是仅仅是一张它们的‘图像’。”

● 乔安娜·普赛-达特，《无题》，丙烯颜料、木板和层压依沃珑面料，91.4 x 76.2 x 2.5 cm，2022年 © 乔安娜·普赛-达特，图片由里森画廊提供，由 Mark Waldhauser 拍摄

整体与部分，

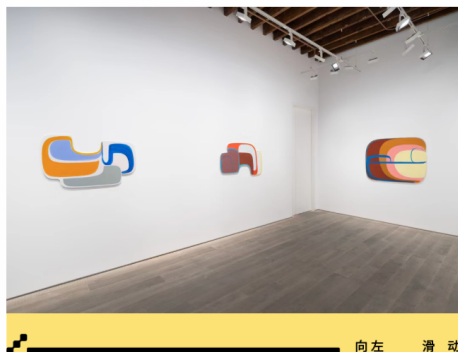
我与世界之间的平衡距离

● 乔安娜·普赛-达特，《3 Part Variation #6》，丙烯颜料、木板和帆布，152.4 x 205.7 x 3.8 cm，2013年 © 乔安娜·普赛-达特，图片由里森画廊提供

今年在里森画廊上海空间举行的 Joanna Poussette-Dart 个展中，艺术家为此次展览特别

创作了十件全新绘画，在她看来，每幅画都呈现出一系列新的可能性，每一个形状都是独一无二的，因此制作一幅画，之于 Joanna 就像在冥想一个谜题，并逐渐找到其中的逻辑。相比较以往，这一次的规模都更为小型，Joanna 坦言在创作上难度却更甚以往——如何用更小的尺寸，去唤醒观众更深层次的内心回响？

● “乔安娜·普赛-达特”展览现场，里森画廊，上海，2022年 © 乔安娜·普赛-达特，图片由里森画廊提供，由 Alessandro Wang 拍摄

“这是我第一次做一个完整的小型绘画展览。我发现，在某种程度上这比创作大型画作更难，因为人们倾向于将这种大小的作品更多地视为墙上的实物，而我却试图做与之相矛盾的事情——使作品可以在空间中扩展和收缩。在这些画中，我一直在尝试使用不同厚度的支撑物，形成不同程度的边缘倾斜，看看这些因素将如何影响画与墙之间的关系。我还想以一种更松散的方式来处理这些作品，类似于我处理水彩画的方式。所以我在几乎所有画板上贴了一层类似于宣纸的材料，它吸收颜料的方式与直接在木制画板上绘制有所不同。然后，以稀释的颜料涂抹。”

相比起仅仅只是绘制一张平面画，Joanna 用自己的方式制造了新的空间，你可以将它视为独立的个体，又或者是整体中的一部分，而最终它所要达成的，是唤醒观看者对于空间的感知。

“这些形状产生了一种运动和平衡的感觉，并在画板内的绘画和外部轮廓之间创造了一个连贯的空间。我认为这些画的整体形状来自一种周边视觉，或者说是由肉眼自然接受到的。它们本身就是一个整体，但同时它们又唤起了一种作为更大的整体一部分的感知。”

在艺术家的作品之中，景观自始至终是巨大的；相比之下，人似乎显得微不足道。而这种更宏大、更整体的一部分的到来既是艺术家对于自然长时间的观察与凝视，与此同时也无时无刻不在提醒人与自然之间的界限——Joanna 在有意地通过作品的阐释与这个世界保持距离，就好像艺术家在作品中通过条线的形式来处理与边界的关系。由空隙、线条和颜色边缘相交的地方构成的

边界，思想的转变就在这种微妙的移动中转变，而在这股转变之中，“运动”，始终处于核心位置。

● “乔安娜·普赛-达特”展览现场，里森画廊，上海，2022年 © 乔安娜·普赛-达特，图片由里森画廊提供，由 Alessandro Wang 拍摄

Joanna一度将自己称之为“将颜料变成光的炼金术士”，在她的绘画中，所有观众都被潜移默化地加以暗示：地表的明暗在不断发生变化，画框中的线条也同样于光线中在不断地发生运动。艺术家对绘画表面进行分层以产生温度和色调的变化，书法般的线条构成了薄薄的颜色层，这使得光线看起来在不断地重新调整，就像它在自然界中所做的那样。

有时这种运动也以“人”的转移形式出现——在轮廓和体积、开放和封闭形式之间，艺术家在迁移之中不断地定位自我，观众甚至会陷入迷茫之中。

你可以留意到，Joanna将所有的作品都命名为《无题》，艺术家以这种开放性的方式向后退了一步，我们没有明确的线索，只能在这片广阔之中去寻求自己的答案：“你不能简单地说出你在看什么。你必须敞开心扉，发现颜色、形式和线条在做什么。”对于Joanna而言，这就是在那个充斥着‘绘画已死’论调的年代中，抽象画作仍在存在的意义：“线条、形式、颜色的特别使用，引发了某种超越单一意义的感官联系。所有人都能找到自己的方式来与一幅画联系起来。”

几年前，Joanna 在一本书的封皮上发现了威廉·福克纳 (William Faulkner)写下的这句话，在她看来，这句话未尽其言但已尽其意：“每个艺术家的目的都是抓住‘运动’，也就是生命本身，用作品将其保存下来，以便百年后，当一个陌生人注视它时，它又会重新复活，因为它拥有生命。”

Joanna Pousette-Dart

即日起至2022年8月27日

里森画廊 上海市黄浦区虎丘路 27 号2楼

	编	辑
	Editorial Staff	
	人	员
	采访、撰文 大野	
	编辑 大野	
	图片来源 详情请见图注	
	新媒体编辑 甜甜	
	版式设计 QIU DESIGN	
	本文为《IDEAT理想家》版权所有，欢迎转发朋友圈；如需转载，请联系后台告知转载事宜，侵权必究。	