

我从你身边走过

罗明君的花园里有一棵壮观的玉兰树，它就在她工作室的窗外。她一边工作，一边透过窗户观察着这棵树四年之久，但从没想过要去画它。直到 2018 年，一位朋友告诉她，木兰树原生于亚洲，这个信息触动了她。这棵木兰树与她的人生不期而遇，这缘分和联系，让她感动、愉悦，她开始以这棵树为元素进行创作。树本身的形状与姿态的多样变化也很让她着迷，她希望用不同形式的绘画，来表达对这棵树的情感，是以成为本次展览的主题。

在瑞士，罗明君通过作品对照片的精确诠释而著名。这些照片记录了她在中国的童年和青年时期，主题涵盖家庭肖像、生活物品和日常情景。她用自传式的场景来展现她的过去与现在，将人生体验与见闻，用油画、水彩画、木炭、铅笔和水墨的形式，进行了具有高度个人风格形式的探索。展览以《我从你身边走过》为题，意味着艺术家选择关注当下，重视自我生活和艺术创作之间的关系，并指出一个事实：木兰树在罗明君出生之前就已经存在，并很可能比她活得更长久。

盛放的木兰树并不是艺术家描绘的第一棵树。灵感始于 2018 年，源自对火车窗外一棵树的惊鸿一瞥。树的沧桑和力量给她留下了深刻印象，由此成为一幅画的主题，这幅作品也将在本次展览中展示。不同于从远处展示这棵树的整体形象，木兰树系列的视角几乎总是局部和特写。木兰树如此地靠近她画室的窗户，真是触手可及。她对这棵木兰树如数家珍的熟悉，让它在被放大了细节的画中枝叶繁茂、花蕾饱满、花朵艳丽。然而，我们还是被一个细节所提醒：我们在观看的是一幅绘画。虽然罗明君的作品借鉴了实物和摄影图片，但她始终将整个系列控制在灰色色调里。画面会随着观众的移动而产生变化，远看是清晰的图像，近观却是简单的笔触。

木兰树系列另一个引人注目的特征，是树的复杂形态和空白背景之间的对比关系。起初，观众可能会将空白背景理解为天空，但罗明君并没有特意刻画天空，她只是简单地勾勒树枝，侧重去描绘单个花蕾与花朵的形态。花朵的繁簇，让空白的背景愈发神秘，带着如傍晚天光渐渐暗淡的质感。

本次展览除了油画作品，还有几幅小素描，它们线条密集、形态抽象，与油画的写实形成鲜明对比。在每天绘制油画作品前后，艺术家都会用铅笔在纸上随手画几笔，这拉长了素描的完成时间。绘画的过程就如构建这些笔画般缓慢。

展览中还包括一组刚完成的水彩画，画面似由宝石般的水滴组成，它们可以是一棵树、一座有台阶的建筑物或是绿色的水滴。面对画面上简单的用色和极简的铅笔轮廓，观者需要用想象去完成作品。这犹如我们想用镜头去捕捉的那些瞬间——它们仿佛只是在纸面上短暂地萦回。本次展览艺术家以《我从你身边走过》为题，将现实题材和个人情感用抽象的绘画方式进行了重塑。

Felicity Lunn

瑞士 PasquArt 美术馆馆长