

01

02

03

04

01-《水下》, 材质: 透明彩色玻璃, 工艺: 吹制与手工成型
 02-04-《永恒之春》系列一, 材质: 玻璃与树脂, 工艺: 吹制与雕刻
 05-07-《银河》系列, 材质: 玻璃与银箔, 工艺: 吹制与切割, 2008
 08-《永恒之春》局部, 材质: 乳白玻璃, 工艺: 吹制与雕刻

芭芭拉与她的神秘花园

文/ 张红霞 图片提供: Barbara Nanning 摄影: Ben Deiman, Tom Haartsen, Oudekerk a/d Amstel (NL), Frantisek Kumsta, Ceska Lipa (CZ) 编辑: 陈英

BARBARA NANNING AND HER SECRET GARDEN

05

07

走进荷兰艺术家芭芭拉·楠宁 (Barbara Nanning) 的玻璃艺术世界, 就仿佛进入一个透明流动、异彩纷呈的抽象艺术世界, 一个会让你迷失其间的神秘花园。

这个美丽的花园正是芭芭拉用她对自然的热爱和崇敬、对材质的敏感与实验、对传统技艺与现代科技的融会运用精心打造出来的一个奇妙世界。

自然是芭芭拉最重要的灵感源泉。从浩瀚的星空到微小的种子, 从海底世界到她位于阿姆斯特丹市附近阿姆斯特尔河旁边的大花园, 芭芭拉敏锐观察着一切让她感兴趣的自然现象, 并且像一位19世纪的博物学家一样以极大的热情深入研究水晶、珊瑚、花朵、微生物乃至星系的形式、结构和几何学, 然后将在自然中受到的启发融入玻璃独特的材质和色彩中, 创造出一个个精彩的作品。

如其《银河》系列是芭芭拉对银河系天体系统之感悟的再创造, 银河的螺旋形体现出既没有开始也没有结束的中心旋转之永恒的运动——地球上最原初的生命之源。《水下》是对海洋植物奇异生命力的赞美, 那深翠如绿松石般的色彩暗示着海洋深处的纯净, 而那些流动飘绕的丝线般的色彩就仿佛洋流中像丝带一样柔软漂摇的水生植物。芭芭拉还对缤纷多彩的珊瑚情有独钟, 她常常潜水去观察海底珊瑚礁这个巨大而平静的海底花园, 其《永恒之春》系列作品正是想要邀请你沉浸于一个神奇的幻觉世界里。这些作品纯净透亮的色彩和舒展摇曳的姿态会让你不禁想起安徒生在其

08

01

02

《海的女儿》中所描写的“在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊的花瓣，同时又是那么清，像最明亮的玻璃。……海底有最奇异的花和植物。它们的枝干和叶子是那么柔软，只要水轻微地流动一下，它们就摇动起来，好像活的一样。所有的大鱼、小鱼在这些枝子中间游来游去，就像天空的飞鸟。”芭芭拉很多作品的灵感还来自于花蕾和种子，如其作品《种子》系列。她感动于从种子中萌发出叶子和花蕾那种巨大的生命力量，并试图通过乳白玻璃以及镀金玻璃这样丰富而奢华的材料，融合十八世纪的巴洛克风格与二十一世纪的现代形式语言，尽可能准确地捕捉自然开花和生长的力量。

但无论芭芭拉作品灵感的来源多么丰富，作品形式如何多变，有一种统一的精神始终贯注其作品之中，那就是表现生命在运动变化中所呈现出来的力量，所取得的静止和运动、生长与地心引力之间的和谐。她力图捕捉运动和生长的本质：“对我而言，将理性形式与非理性的有机形式结合起来，象征着将情感融入理智；这是一个渗透了和平与宁静的动态而充满活力的环境。”这正是芭芭拉兼具抽象与有机双重特征之玻璃艺术的灵魂与核心。

而芭芭拉更是通过其对材质的敏感和探索，通过丰富、多元且精湛的艺术来实现其艺术追求，这使得她具有将完全不同的世界熔铸为自己独有视觉语言的优异表达能力。

在捷克共和国的玻璃作坊中保持着以传统方式烧制、融化彩色玻璃的古老技艺，芭芭拉充分利用了这一特点，指导当地优秀的玻璃吹制工和钳工来协助她创作出色彩层次极其丰富的作品；同时她又展开了一种源自罗马的古老得几乎被遗忘的玻璃镀金技巧，用它非常有象征意义地丰富了作品的内部，深化了色彩的对比，创作了内部贴金箔的彩色玻璃器。

芭芭拉对手工艺非常尊重和讲究，始终追求工艺的完美。她一直对材料保持高度敏感性，在着手每个创作项目之前都要对材料进行广泛而深入的研究，做大量的实验并不断积累新的想法。因此，她不但为古老的玻璃艺术赋予了现代的形式，而且还独创了许多新的艺术语言。如在《银河》系列作品中，

01-《永恒之春》系列二，材质：玻璃，工艺：吹制、雕刻、镀金
02-材质：玻璃，工艺：吹制与手工成型、切割、喷砂表面、内部镀金，2007
03-材质：玻璃，工艺：吹制与手工成型、切割、喷砂表面、内部镀金，2008

她为了得到玻璃中闪烁着的丰富的银斑效果，将非常小的银箔分别吹制到不同层次的玻璃中，而在吹制的过程中，银箔会以一种自然的方式裂开，从而形成闪烁的小星星的效果。在《第二层皮肤》系列作品中，芭芭拉在玻璃表面分层涂上纯银和黑色涂料，然后将其在炉中烤到850摄氏度；因为这两种材料间的不同张力和收缩率，就自然形成了奇妙的银色裂纹。为了得到作品中流畅自然的线条和形态，她从结构形成的根本——运动性和生长性出发来构思作品在空中的三维形态；之后她会用通过计算机辅助切割金属板，制作出一种模块化系统来给玻璃成型，从而成就那些优美、流畅而自然的曲线。

芭芭拉·楠宁从不亦步亦趋地遵循已有的艺术形式和语言，她通过对自然的缜密观察、对传统和材料的革新性运用，以及对现代科技手段的活用，实现了在其玻璃艺术中将传统与创造、自由与结构、理智和情感融为一体的艺术理想，并因此创造出一个静谧、美丽而又富于生机、动感的玻璃艺术世界。

03

04-《种子》系列之一，材质：玻璃，工艺：吹制与手工成型、切割、喷砂表面、内部镀金，2009
05-《种子》系列之二，材质：玻璃，工艺：吹制与手工成型、切割、喷砂表面，2006
06-《种子》系列之三，材质：玻璃，工艺：吹制与手工成型，2006
07-08-《第二层皮肤》系列，材质：透明玻璃，工艺：黑色-银色涂层，吹制与切割，2011

04

05

06

07

08