

纸上的灵魂出窍

【文/董群力 图/受访者提供】

志怪之书《山海经》中,提到“玄鸟”有如此叙述:“北海之内,有山,名曰幽都之山。黑水出焉。其上有玄鸟、玄蛇、玄狐蓬尾。”这传说中的神兽,是古之部族商人崇尚的图腾。陈粉丸新作的灵感,竟是出自这活在古籍传说里的“玄鸟”,和以前一样,她仍然用纸张进行创作,只是这一次,为了配合创作的主题,她运用了更多具有金属质感的纸材,只为营造出一种“刚柔并济”的视觉效果。

从二维平面到空间表达

许多人熟悉陈粉丸的纸雕作品,或许是从她的手工书开始的。她的第一本手工书《鸟》,改编自DK系列丛书的《鸟》图鉴,是她还在大学时,选修一门手工书课时的课程作业:“做书是不会改变的一个爱好和输出手段。于我而言,一沓有内容的纸,通过某种方式装订起来,它就可以是一本书了。无论是日常记录,还是费心的创作和表达都无异,其实都是将一个个空间压缩在书页里,难点应该是如何做出解放想象力的东西来吧。”

后来,她又做了《一夹子游记》和《一盒子游记》,有意思的是,两者都是用手工书的形式,将去香港和苏杭旅游中的种种回忆,以纸艺创作的形式保留了下来:“苏杭之旅比较难忘,因为这趟旅行结识了非常可爱的朋友,是可以一直互相鼓励、互相支持的那种。我把旅途中所得收集起来,回来时,一边整理,一边创作,是非常有意思的过程。”

她对纸艺纸雕的兴趣是从大学时开始的,学习的专业就是书籍装帧艺术。这门听起来有些冷门却很有意思的专业,让她有机会接触到手工书和艺术家手制书,显然,这些创作都与纸张脱不开干系,于是,陈粉丸干脆一头钻进去,逐渐开始了对纸张艺术的探索:“在接触纸艺

之前,我创作的思维更多是一种二维平面的表达,一种绘画式的思维方式。而开始纸艺创作后,整个创作思维从二维转向更具空间概念的表达,所以才创作了一些区别于从前的装置作品。”

尊重每一处变化,同时也对此不安

15、16世纪,医学尚未发达,对人本身的研究也远远没有如今这么深入。达芬奇是出生在那个年代中的大家。对解剖学的研究,让他对人体的结构和比例有了更深入的了解,这也是后世很多人认为他能画出巨作的原因。据说,在那个医学并不先进的年代,达芬奇为了研究人类的构造,他从外至内,当研究到最深一层的时候,一个疑问在他的脑海中产生了:灵魂为什么不在?对于当时深信灵魂有实体,并且就藏于人体内的人们来说,这个事实无疑造成了很强的冲击:“这个故事,也引发了我一些思考,关于灵魂的所在,关于它的形状。”

陈粉丸说,在纸艺纸雕的创作中,常常会利用手术刀代替刻刀,因为其足够锋利,能够雕刻出纸雕中细节的部分。她给自己的其中一件作品取名为《灵魂出窍》,以白色纸张为主色调,这也是陈粉丸制作最久的作品:“我就用手术刀来解剖纸张,创造作品的灵魂。”

生命和人本身,是陈粉丸的纸雕作品中常常出现的元素,用她自己的话来说,这些元素都是她敏感的部分,就如同她自己的身体,尊重每一处变化,却也会因此而感到不安,“我认为‘灵感’是一个很万能的词,其实大部分的‘灵感’就是视觉经验的输出和知识储备的转化,所以要问出处,可能就是平时看的书、刷的网页、见的人、经历的一切的总和吧。”陈粉丸说。

Q: 在进行纸艺纸雕创作的时候,都会用到哪些工具和用品呢?

A: 纸材没有什么限制,工具包括各式剪刀、刻刀、牛骨刀、万能胶、黏土胶等。

Q: 觉得纸艺纸雕和其他艺术形式或者材质最大的区别、吸引你的点在哪里?

A: 纸的触感和可塑性是吸引我的,加上它于我而言随手可得,也就更加顺理成章了。

Q: 纸艺纸雕在你生活中占有什么样的地位,会怎样来安排自己的创作时间?

A: 纸艺现在是我的身份和工作,我就和其他热爱自己工作的人一样经营着这一切。当然作为不用上班可是要工作的人来说,时间还是相对自由的,我一般强力工作一段时间,再去放肆玩一阵。

Q: 自己理想中的关于纸的艺术,是什么样的状态?

A: 永远不会变的是变化,我希望我的创作是变幻莫测的状态。