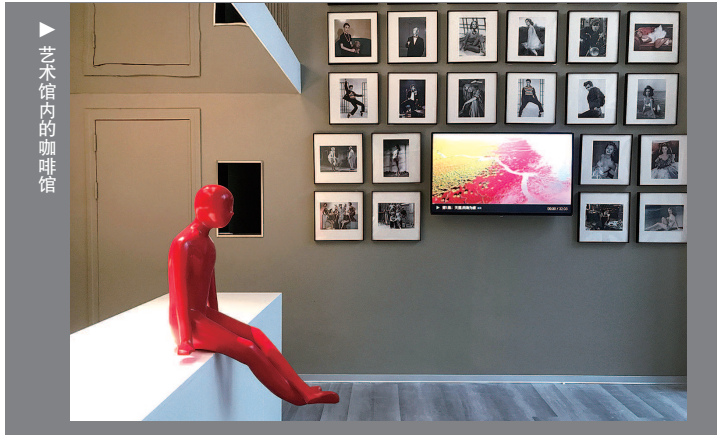
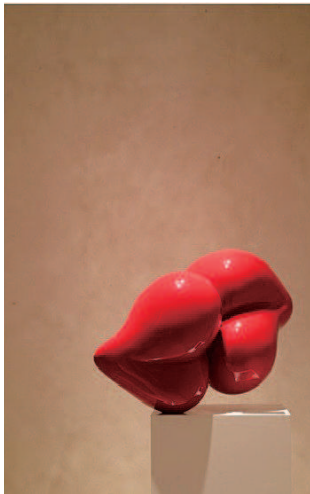

► 艺术馆内的咖啡馆

◀ 『生命之果』系列雕塑

◀ 王小慧雕塑代表作『LOVE』,在上海大剧院大堂也能看到

◀ 王小慧艺术馆外景

▲ 艺术馆小花园的不锈钢莲花和红孩子雕塑

◀ 旅德艺术家王小慧与她的雕塑作品『生命之果』

从“10000 个梦”到“10000 个笑脸”

◆ 王小慧

缘起“10000 个梦”

我始终相信,人应该学会用微笑面对一切困境,艺术可以拯救我们自己。

几年前,我在西班牙马略卡岛上邂逅了一位与我年龄相仿的女艺术家弗朗西斯卡·马蒂。我们一群来自世界各地的艺术家在她家玩,她家有一片大果园,我印象最深的是山坡上掉了满地的橘子,好美!而且随时捡起来就可以吃。她还有很大的工作室,她就在家工作。

我非常喜欢她的作品,令我惊奇的是她的创作与我有许多的相似之处,我们关注的主题非常相近:女性、儿童、移民问题、身份认同、自我解脱与梦想。艺术形式上,我们都跨界,从摄影、影像、装置、雕塑到行为艺术,甚至都设计首饰。

那天,在马蒂家里聚会。晚餐后,我们的朋友,做了二十多年波恩现代美术馆馆长的迪特·荣特博士提议:“为什么不做一个双人展呢?”几个月后,当时在场的另一位策展人、生活在罗马的澳大利亚人乔纳森给我们发了一个策展书。在为展览确定主题的时候,我们不约而同地想到了“梦想”这个关键词。马蒂的一个系列雕塑以“梦想者”命名,而我做过的最大型的作品是一个大型行为艺术:“10000 个梦”。

那是在 2010 年上海世博会期间,我策划了这个行为艺术,当时有 10000 个年轻人共同参与,他们讲述了自己的人生梦想。那是我艺术生涯中一次最宏大、最令我难忘的创作。它不同于我以往的作品,只是一张照片,或者一件雕塑;它以梦想为主题,以世博会为场景,有时间轴与空间场域,10000 余人参与,持续半年之久,最后的高潮是用万人参与创作的成果搭

我人生中碰到过无数艰难挫折,但它们从来没有阻挡我前行的步伐。因为疫情,王小慧艺术馆开馆延期了,但我们没有停止工作。我与我的团队每天都在线上讨论,我萌生了做行为艺术“10000 个笑脸”(Face it with smiles)的想法,希望更多人参与进来,用积极的心态面对生活中的逆境与挫折。

建出一个 2000 平方米的超大艺术场景,结合声光电互动媒体等多种表现形式,整个过程的每一个细节都是行为艺术的一个环节。

当时智能手机并不普及,社交媒体也不发达,虽然我们是实名制的,但大部分人失去了联系,现在我很想问这些年轻人,你们在哪里?你们生活得怎么样?你们离梦想更近了一步吗?

因此,本次展览中再次展出了“10000 个梦”这个艺术装置的一部分,12 年前占据几乎整个展场的巨大的红丝线装置让人印象深刻,这次增添了新的内容,希望吸引更多人参与互动,鼓励人们无论处境多么艰辛,都要勇敢地追逐梦想。让观众参与艺术,参与互动,共同完成艺术的创作过程,是我认为的艺术家们的社会责任之一。

微笑背后是坚强的力量

因为疫情卷土重来,《梦想者》大展一拖再拖。但是,我不气馁,远在西班牙的弗朗西斯卡·马蒂也来信一再安慰我:“小慧,我相信你!我们的展览一定会成功,我为你祈祷,为我们祈祷,也为上海祈祷!”

人心是相通的,疫情中大家都在寻找一个共同的情感出口。老朋友又带来了新朋友,微笑行动像滚雪球一样每天都在更新,不断有新机构新朋友加盟。从艺术机构到国际品牌;从跨国公司到创业团队;从大学校园到

希望小学;从科学家到医生护士;从艺术大师到志愿者;从文艺青年到理工男;从东海之滨到青藏高原;大河上下、港澳台地区,一百六十多家机构,连接了几十万家企业,千千万万个有梦想有情怀的同道者,相约一起发声。

微笑行动开始后,我们每天收到许多照片,这些照片都非常精彩,更精彩的是照片背后的故事,有的故事让我禁不住热泪盈眶。活动发布的第二天,工作小组里同事发来了一张笑脸,一个很美的女孩子,浅浅的微笑很甜,同事说女孩叫王怡,以前是一位新闻主播,两年前,她经历了一场大磨难,从确诊乳腺癌,到化疗放疗,再到手术治疗,脱发变成了光头,一帆风顺婚姻美满人人称羡的人生猝不及防被改写了。我们请她来我们艺术馆讲她的故事,她讲到病痛,讲到感情时几度落泪,但是很快就调整过来,重新又笑起来,她说回忆会痛,但她决定用微笑面对,重启生活。我没想到的是我的故事、我的自传在她最困难的时候给了她力量。我送给她一本签名书,给她写了一句话:我们都是经历过风雨的人,更能享受彩虹的绚烂!

我的朋友寄来了他们为曹德旺过生日的照片。也有人寄来老劳模杨怀远的照片,那是老一代人的偶像。

合作机构发来上千张照片,讲述一条公路的故事,就是著名的 318 国道,从上海出发,前往西藏,是中国最长的东西干道,经过八个

省区市,跨越中国地貌多变世所罕见。一条公路串起了上下五千年中国文明,包含了无数人魂牵梦绕的川藏公路。

也有许多外国朋友与生活在外国的中国朋友发来许多照片记录生活中的小事。如来自太平洋小岛上的贫民,他们生活状况虽然艰辛,但笑容依然灿烂。作者写道:快乐可以如此简单!

中国驻荷兰大使馆也支持这个笑脸计划,今年是中荷建交五十周年,他们会帮助邀请 50 位中荷友好交流合作的开拓者、参与者、贡献者和 Z 世代参加这个活动,“微笑面向 2050”!

北旅如家集团孙坚是著名的“微笑大使”,他有句名言,微笑是一种涟漪。你的微笑是你扔出去的一块石子,会一圈一圈扩大,会影响更多人。每一个人的涟漪又会相互交叉,交织成一道美丽的风景。现在,我们“10000 个笑脸”正像涟漪一样一圈一圈扩大。

让微笑治愈伤痛,让微笑重拾希望,让微笑与梦想同行。这是我与一百多位同道者共同发起这个公益性艺术行动的初心。

做一个自己的艺术馆是艺术家的最大心愿与最后的归宿。如今落户在上海长宁区极佳地段的这个独幢的三层小楼,即将迎来开幕。

我花了一年时间来设计,于我,艺术馆不仅仅是一个物理空间,它本身就是一件有生命的艺术品。艺术馆这件艺术品只有在观众的体验中,在观众与艺术家的互动交流中才最终完成。

作为艺术家,我想我是幸运的。我不知道这个世界还会发生些什么,但是,愿梦想和希望永远伴随着我们前行!

扫二维码看视频