

01

THE ELEGANCE OF FALLEN

LEAVES 落木风华

文/编辑：刘馨浓 图片提供：Susanna Bauer

04

01-2D树叶缝制作品《春天》(摄影 Susanna Bauer)
 02-2D树叶缝制作品《航行》(摄影 Susanna Bauer)
 03-2D树叶缝制作品《移植》(摄影 Susanna Bauer)
 04-05-3D树叶缝制作品《心》(摄影 art-photographers.co.uk)
 06-3D树叶缝制作品《通》(摄影 art-photographers.co.uk)

02

03

05

06

又是初秋时节，你是否留意过路旁干枯卷曲的落叶，观察过其中蕴藏的形态与肌理之美？借助钩针、棉线和灵巧的双手，德国艺术家苏珊娜·鲍尔将风干后的树叶缝制成了一个微型的“雕塑”，这些雕塑尽管体量微小、外观抽象，却流露着一种典雅而精致的美感。鲍尔的作品充分体现了自然与艺术的完美结合，在为观众提供美学享受的同时，也激发起人们强烈的好奇。当短暂脆弱的生命被赋予坚固恒久的形态，就如同获得了魔术般的力量，令看到它们的人不知不觉地沉迷其中。

古往今来，多少艺术家希冀从自然界中获取灵感，试图用分毫毕现的模仿去呈现他们所见到的良辰美景。而鲍尔却反其道而行之，她将自然元素分割、拼凑，再运用自己的想象赋予它们全新的模样。似乎对鲍尔而言，大自然并不是她费尽心机想去追随和

讨好的对象，而是一位忠实又富有创造性的合作伙伴。在这些作品中，树叶不仅仅是用来创作的工具，也并非任人随心所欲加工摆布的材料，鲍尔对待它们的样子就像是在同这些柔弱的生命对话，她小心翼翼地裁切、屏气凝神地缝制，一针一线都饱含着深深的赞美与敬意。

不知为何，每当我仔细端详这些用树叶制作的艺术品，脑海中总会浮现出关于宗教的联想。我很好奇，当鲍尔用锐利的针尖穿透干枯的叶面，耳边会听到什么样的声音，当她轻轻拉紧手中的棉线，指尖又会有怎样的感触。如果说漫长而繁琐的制作过程就像是修行者深邃的冥想，那么所有灵光一现的尝试和猝不及防失败都应当是接近于顿悟的震撼。每一次无可挽回的破损与弯折、每一次不可思议的顺应和承受，它们仿佛是大自然默默无声的启示，让人在难以预料的狂喜和失落中体会到生命的张力。

a+a与艺术家苏珊娜·鲍尔 (Susanna Bauer) 的对话：

a+a：你是从何时开始与石头、树叶和木片这些自然元素打交道的？
 Susanna Bauer：从小到大，我一直对自然界保持着浓厚的兴趣。从孩童时期在祖母的花园中观察各种各样的草木，到长大以后去植物园工作，再到后来攻读景观园林学，我的每一个成长阶段都与这些自然元素密不可分。除了研究植物，我同样醉心于手工劳作，这使得我的事业从制作植物标本逐渐转变成艺术创作。

大约在8年前，我开始从美学的角度去审视这些天然材料，尝试对它们进行艺术化的处理。最开始只是作为对材料采集地点的一个纪念，好让自己能够回忆起与它们相关联的这段经历。后来慢慢地，留心观察身边的自然环境，将收集来的元素组合成一件件作品，就变成了我工作的重心。

01

02

03

04

α+α：对你而言，这份工作最大的意义在哪里？

Susanna Bauer：在人们眼中，树叶的一生是短暂的，它们注定只能在一两个季节里存活，然后不可避免地消失在自然的轮回中。然而，通过赋予这些短暂的生命以精美绝伦的形态，再将其封装到稳定的环境里加以保存，它们可以带给人一种截然不同的感受。这组作品既是我向自然致敬的方式，也表达了自己对于生命的理解与感悟。

α+α：这些作品的创作灵感从何而来？在创作过程中遇到过的最大困难是什么？

Susanna Bauer：我的创作灵感来自于大自然本身，

来自于我由此产生的思绪与想象，甚至来自于工作室墙上悬挂的一排排树叶那漫不经心又引人遐想的姿态。

在创作过程中，最困难的事情是建立一个规律的工作时间表，以及将我的情绪调整到合适的状态。因为每一个步骤都要求操作者保持足够的平静与专注，无论是把这些脆弱的树叶缝制到一起，还是将它们拼接成精巧的框架。

α+α：你期待观众在欣赏你的作品时获得一种什么样的感受？

Susanna Bauer：大部分观众都能在第一时间从外表上领略到它们的魅力，这些手工作品以其精致而新奇的形态引发了人们极大的好奇心，让人忍不住想要一探究竟：“它们是怎么做成

的？”然而从更深的层次来看，作品背后还蕴藏着很多值得探寻的道理，这些通过针线连接在一起的树叶就像是一面镜子，它们不动声色地展现着生命与生俱来的柔软与刚强，也映照出人与人之间那脆弱又坚贞的情感。

另一方面，这组作品很容易激起人们内心的强烈共鸣，引发一系列关于时间流逝与世事无常的思考，并促使人们睁开双眼去探寻那些稍纵即逝却又恒久存在的美。与此同时，作品中一些精致而隐蔽的细节可以放慢人们观赏的速度，将观众的思绪缓缓引向内心深处。

α+α：迄今为止你最满意的作品是哪一件？为什么？

Susanna Bauer：并没有哪一件让我觉得特别与众不同，因为每件作品都有自己独特的价值，无论是一片单薄的树叶还是一段饱满的枝干，它们带给我的触动是一样的。当然，从技术层面来讲，有些作品会比其他一些更具挑战性。虽然眼看着这些零散的碎片慢慢拼凑出完整的形体确是很让人振奋的事情，但真正的满足感并不是来源于此，它来源于每件作品背后那个独一无二的故事。☑

01-3D树叶缝制作品《升》（摄影 Susanna Bauer）
02-3D树叶缝制作品《八边形》（摄影 Susanna Bauer）
03-3D树叶缝制作品《二分之一》（摄影 Simon Cook）
04-3D树叶缝制作品《居所》（摄影 Simon Cook）
05-3D树叶缝制作品《坚持》（摄影 art-photographers.co.uk）