

当代艺术名家

DANG DAI YI SHU MING JIA

李自力 (LI Zili)

法籍华裔画家，1962年生于上海市，1984年毕业于上海大学，留校任教并任建筑美术教研室副主任，1985年任上海技术美学学会理事，1989年赴法国深造，先后就读于法国格勒诺布尔国家高等美术学院、巴黎国家高等美术学院。1991年成为法国“尼斯画派画廊”签约画家，1993年成为日本SILKLAND株式会社签约画家，1997年受聘为法国《欧洲日报》专栏作家（画家）。2001年获巴黎大学艺术理论博士学位，2002年受聘为法国《秋季沙龙》特邀评委。现为法国美术家协会会员、法国艺术家联盟职业委员会会员、联合国教科文组织国际艺术家协会会员，注册职业画家，上海大学美术学院客座教授。

他勤于绘画实践和艺术理论思辨，在继承印象主义、后印象主义绘画艺术表现技法及其理论体系的基础上，主张画家要融入社会环境，用现代人文精神和审美经验来关照艺术形式。他是后印象主义当代派 (Post-impressionnisme Moderne) 的创导者和代表人物之一。他的作品个性鲜明，风格独特，曾在法国、日本、美国、德国、比利时、荷兰、摩纳哥等世界各地举办过近百次个展和联展，获得诸多殊荣，被誉为当代印象色彩大师，实力派杰出画家。

画家李自力 (LI Zili)

出版物：《Zili LI油画作品集》（1991年，香港开益出版社）、《李自力肖像画作品集》（1994年，上海人民美术出版社），《李自力人物肖像画》（1995年，香港明报出版社），《Zili LI油画作品集》（2002年，法国EURASISARL出版有限公司），《李自力油画作品》（2008年，中国上海晓园文化传播有限公司）。

媒体专访：1995年，上海电视台《名人访谈》栏目题为“自力在巴黎”专访，同年，香港亚洲电视题为“李自力其人其画”人物专访，2004年，日本东京《光与色》人物新闻专访。

蓝色地中海（海滩系列18） 195x97cm

李自力油画 2008

后印象主义当代派画家李自力

艾莱纳·古贝尔 (Elene Guibert) [法]著

金昌艺 译

20世纪初出现的达达 (dada) 主义艺术运动是当代艺术的发端，不同阶段的当代艺术都标榜艺术形式和观念的多元化、个性化，它伴随着市场资本、竞争机制、以及意识形态的娱乐化、信息的开放化、还包括大众参与等形式的运转而发生发展的，具有革命性和当代性的意义；然而，我们不能忽视的是一种哲学意义上的“悖论效应”——世界范围内，当代艺术所倡导的“多元化和个性化”在主流媒体的造势、艺术家的不断跟风以及市场资本的追捧等综合效应下，正在变成一种特定的“Contemporain (当代艺术)”符号，这种符号的泛滥和几乎压倒一切的态势，正在成为一种淹没和吞食其他“多元化和个性化”发展的因素。自本世纪60—70年代起，绘画艺术形式正朝着背离甚至抛弃传统、远离描绘性的方向发展，架上绘画尤其是架上绘画中写实艺术领域已经遭到了前所未有的强大挑战。

在西方艺术史的慢慢长河中，印象派、后印象派凭籍其对光与色的科学认识、对自然的理性观察、以及对审美特征的独到呈现，使得其作品比历史上任何一种流派的作品都赢得了更多的观众和赞扬，一百多年来，经久不衰，是全人类的经典记忆，也是人类最受欢迎的艺术珍宝。无论在世界各地的哪个博物馆、美术馆，这类作品的展区总是拥有最大量的观众，直到今天，它甚至依然是世界各大拍卖公司鉴别艺术市场的风向标；虽然大家普遍承认印象主义、后印象主义对其后的人类艺术发展所带来的辉煌的历史功绩及深远影响，然而它却正在被西方乃至全世界的画家群体所逐渐遗忘和抛弃。在这种背景下不少具有传统技能的艺术家用开始投身于以观念为主导的当代艺术，一些新生代艺术家又放弃了对传统技法的学习与钻研而期望直接进入时髦的当代艺术圈，以致形成了一边倒的文化趋势；值得欣慰的是，在世界各地主张绘画艺术形式多元发展的声音却

法国李自力工作室

依然存在，并且正在不断增强，然而真要站出来为之呐喊和为之献身的实践者就实在是太多了。因为继承或革新一种传统光凭说还不行，他还必须同时具备扎实的传统绘画技能和敏锐的当代思辨智慧。

在印象主义的摇篮法国，艺术界和关心艺术发展的人们正在关注一位原籍中国的华人画家李自力(LI Zili)先生——带着印象主义之后的写实主义艺术表现形式复兴的使命，努力摆脱了迅猛且波及世界的纯观念艺术思潮的旋涡，创立了个性鲜明、风格独特的后印象主义当代派 (Post-impressionnisme Moderne)，并成为这一流派的杰出代表画家。我承认在法国成就一个华裔画家对起源于法国的印象主义的复兴之梦本身所内涵的诙谐意味，然而，如果我们用一种开放的、全球化的眼光来看待它，李自力是一位真正有使命感的旗手，他是呐喊者和献身者，并且他具有这种让梦想成真的素质。

两年前，在瑞士日内瓦“当代艺术的今天与未来”的高峰国际艺术论坛上，李自力是这样阐述他所创导的后印象主义当代派的：

后印象主义当代派以继承印象主义、后印象主义的绘画艺术表现技法及其理论体系为基础，用直觉（柏格森的直觉主义）来观察和认识世界客观并亲身融入社会环境中，用现代人文精神和审美经验来关照一切艺术表现形式，视客观被描绘对象为诠释当代人文精神和审美特征的载体，即主张在理性和感性的领域里，对自然作“重新安排”，力求最大限度地再现内在真实，这种独立的内在真实是由艺术家本身的各种体验的集合所形成的观念，这种观念是个性化的但同时又是引导和符合大众审美的、独一无二的和不可复制的。其中个人的内心情感和冲动则是发掘和开拓人类审美情趣的动因，并不断追求人类审美情趣之极限。因而，后印象主义当代派集美学、装饰以及色彩和结构等一切艺术表现技法要素于一体，追求作品艺术形式审美特征的完美性。坚持艺术的使命在于为人类提供感观上的愉悦。

瑞士著名艺术刊物《艺术与视角》曾这样评论道：

李自力作品在国际上所受到的广泛认可和后印象主义当代派的出现，体现了以印象派为基本形式特征的绘画流派所具有的当代审美特征，同时也标志着写实主义正在进一步复苏的迹象。

如果说赵无极，朱德群两位华裔画家在抽象绘画领域，已经为法国和世界作出了卓越成就的话，那么画家李自力无疑将是在写实绘画领域里最有潜力的后来者。

二

我和画家李自力的相识，用中国人的话说这叫“缘分”。

90年代初的一天，我作为法国专业艺术杂志《艺术关注（artention）》的副主编去巴黎国家高等美术学院约见院长F教授，院长办公室助理随口告诉我院长在造型艺术工作室看“斯贝克大可乐”（斯贝克大可乐——法文“spectacle”的读音，意为：表演，演出），我顺着指引找到了“斯贝克大可乐”现场，这里鸦雀无声，人头济济，一群学生和几位教

授，院长也在其中，他们正默默地观看着一个戴着金丝边眼镜的中国学生作画，我站在院长身边，只见那个中国学生时儿手持画笔，微眯双眼注视模特；时儿用画笔在调色板上蜻蜓点水般飞速点触着各色颜料，然后果断并且似乎不加思索地将不同的冷暖颜色爽快地涂抹到画布上，记忆中，他的笔触是自由和并列的长点（不是像点彩派那样的小点），很少有覆盖，是几乎一次到位没有改动的……我站了不到二十分钟，眼前鲜活的女模特形象已在画布上嫣然而生，唯妙唯肖……不仅形似神似而且光感十足。“斯贝克大可乐”赢得了大家的掌声。院长F教授告诉我：这是造型写生练习课，为让学生理解人体结构和即兴的造型能力而设，所以模特每25分钟就要换一个姿势，谁知这位中国学生的速度之快，技巧之娴熟，如果不是亲眼目睹，真是很难令人置信。由于学院课程的改革，对大家来说那确实是一场久违了的“斯贝克大可乐”。F教授又说：“现在，大家都去搞观念（艺术）了，像他这样依然执着地向传统学习，坚持走继承印象主义写实风格的人实在是太少了，这也是当时我为什么破格录取这位已经超龄的学生的理由。”这，就是我对李自力先生最初的印象。

相隔10年之后，作为艺术评论员，我在法国秋

门前光阴 100x100cm 李自力油画 2008

季沙龙展之前的一个小型会议上又第二次见到了李自力先生，这使我感到非常惊讶和兴高采烈。当时在座的几乎都是艺术界的知名画家、评论家、文化官员以及媒体的人员，李自力凭籍他在写实绘画领域的杰出作为以及在艺术理论方面的独特建树而成为“秋季沙龙”的特邀评委。

秋季沙龙的评审工作，使我们成为了真正的好朋友。

三

在西方，李自力的名字和他的作品正在被越来越多的人所关注，他的后印象主义当代派也正在不断受到重视。与其他画家所不同的是，除了勤于实践他还注重对各绘画流派形成、演变的脉络及其哲学思辨的研修。

19世纪70年代法国印象主义（Impressionisme）画派的诞生，成为了现代艺术的开端，因为印象主义画家跟以前的历代绘画作了观念上的明确切割，即将绘画从宗教、政治或说教中完全摆脱了出来，甚至不再关注画家所表现的主题，使绘画不再具有戏剧性、文学性。他们以法国哲学家奥格斯特·孔得（Auguste Comte 1798—1857）的

实证主义哲学为理论基础，崇尚理性主义和科学思考，主张亲身的观察是科学认识世界的唯一基础。因此，印象派作品中所描绘的对象往往被限定在画家自己所面对的时间和空间里，画他们的所见之物。在技法上，凭借对色、光的科学认识，用颜色去寻找和描摹对光与色的直接感受和印象，也可以说，印象派画家是用带科学性的理性方法将自己见到的、感受到的最鲜活的瞬间的印象客观地纪录下来，他们尊重客观而少作理性的改动，所以是理性观察，客观表现的典范。

此后的十多年间，西方大工业生产和科学技术的飞速发展带来了人们生活方式和思想方式的深刻变化，人类的精神自由和情感价值也正在受到前所未有的冲击，机械论和理性主义在西方文化界、思想界受到了普遍的质疑和批判。显然，印象派出现了危机，年轻的画家开始厌倦机械的反映客观（画“所见之物”）的表现方法，而要寻找一种新的途径，即把艺术本身作为目的，又能充分表达出自我对世界的看法。这就需要艺术家把表现的立足点从客观描摹转向表现人的主观感受和情绪——从外在的观察转向内心的体验。以对理性主义的批判为出发点的直觉主义生命哲学的倡导者亨利·柏格森（Henri Bergson, 1859—

红船碧影 116x81cm 李自力油画 2006

1941)的直觉和绵延学说也在思想观念上影响了当时的先锋画家——用客观物象来成功表达自身内心的主观情感,他们被后人冠名为后印象主义(Post-Impressionisme)画家。

值得注意的是,由于后印象主义强调画家内在的个性和情感冲动,也因此后印象派画家各自不同的性格、处境、修养和意志几乎完全左右了各自不同的成画效果。

通常,人们习惯从历史上既有流派名称来划分和研究绘画史,而李自力则更注重对各流派名称背后更深层的观念和技法的探究,在他看来:后印象主义(Post-Impressionisme)更确切的中文翻译应该是“印象主义之后”,后印象主义画家除了我们所熟悉的塞尚(Paul Cézanne, 1839~1906)、凡高(Vincent Van Gogh, 1853~1890)、高更(Paul Gauguin, 1848~1903)之外,还可以包括新印象主义(Néo-impresionisme或点彩派Pointillisme),包括卢梭(Henri Rousseau, 1844~1910年)、劳特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864~1901),甚至可以广义地将纳比派(Les Nabis)、野兽派(Fauvisme)和表现主义(Expressionisme)画家直到康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866~1944)早期的一部分写实绘画作品为止也都纳入其中。从本质上看其实他们的主张是相同或相近的,即都是用理性主宰写实的画面——造型和色彩可以为画家的内在情绪服务,而只是在程度上、个人的表现技法和风格上有所不同而已。他说:“这样分类的好处是,我们可以看到印象主义的巨大影响力,更本质地去认识印象主义之后的写实绘画特征。”他还认为“印象主义之后的写实主义历程并不像人们所认识的那样短暂,也远没有达到极至和走到尽头;又由于它的发展和演伸本身所带有的较大的风格差异性,这其实为后人预留了很大的发展空间。”显然,李自力找到了这个“空间”,并构筑成了他的一个梦想。

其实,直到21世纪我跟李自力先生成为好朋友之后才明白,早在20年前他在美院“斯贝克大可乐”时所表现出来的挚着和对自己认定的艺术形式和风格追求的信念,用中国人的话说这叫“以不变应万变”。听说这是中国道家的一种哲学处世态度——我想应该可以称是“道家功夫”吧!在多元文化并存发展的今天,写实主义的日益抬头以及大家所看到的李自力的卓越绘画成就也使我们有足够的理由信服这种“道家功夫”中柔刚并存的威力。

遮阳棚下的暹罗猫 50x100cm 李自力油画 2006

四

在对艺术史和艺术哲学的探究中画家李自力找回了印象主义、后印象主义所具有的超越时代的那份永恒价值,并在实践和探索中摸索出了一整套性格鲜明、表现力独特的绘画语言。他的绘画作品的最大特色在于不是简单地描摹客观或仅仅在画面效果上做印象派绘画的翻版,而是探究更内在的当代人文精神和画家的审美体验。他善于通过空间、光线、色彩及造型等绘画元素的探究,对所描绘的对象做更符合审美体验的结构和色彩处理,因而他的画达到了一种随心所欲的艺术境界,给人以美的享受。在他的作品中,几乎找

不到一条水平或垂直的直线，就像作品《门前光阴》中所呈现的那样，看似随意的线条给人的感觉却是带有审美情趣的比真实更真实的存在，这种存在的感受又恰恰是画家所要表达的它对普鲁旺斯人文精神的真实情感和冲动，它所成就的形式涵盖了普鲁旺斯休闲、享受、懒散、平静、安宁的生活方式，还有当地对祖先留下的生活色彩的那份朴实无华的恪守。

与之相反的是作品《红船碧影》，它描绘的是丹麦首都哥本哈根市中心河道的风景，同样是自由变形的线条和结构，但却给人以与作品《门前光阴》中完全不同的心理感受。在这里，变形的线条和造型打破了过于呆板的都市的有序，同时也为这种有序的都市生活带来了自由轻盈的韵律。此外，在画家的理性关照下，任意加强和减弱了色彩的虚实和对比，使来自侧面的背光完全融入了蓝天映照下的绿水之中，一种与普鲁旺斯完全不同的北欧风情、人文环境正在接近着现代审美特征的极限。

用直觉来观察和认识世界客观并在人类社会环境中体验，是画家李自力一贯的理念。他常说：“我需要感受，我需要融入环境。只有当我对环境产生一种共鸣和冲动的感受的时候，心灵的火花才能通过颜色在画布上绽放。”在作品《天际》（见封底）中，我们看到的不是画家心灵的火焰在艳蓝天空中燃烧所带来的震撼吗？仿佛，这种震撼拉动了每位观众的心，让我们进入到画家的画境之中，享受那片被阳光浸染的土地为我

们所带来的普鲁旺斯薰衣草浪漫和迷人的无限芳香。

和印象派画家一样，光影是李自力最为关注和热衷于描绘的，因为，光是心灵的希望和生命的依赖，然而他并不像印象派画家那样只醉心于自然界中的光与色，而是把光与影也当成了表现心灵的载体，如作品《遮阳棚下的暹罗猫》，我们可以看到，为了追求人类审美情趣之极限，最大限度地张扬一种内在真实，他甚至可以忽略或扭曲光的形与色在自然存在的客观真实，使画面中女性人物更显其柔媚，使她所处的南法国文化气息更加浓烈。

面对李自力作品，我们总有一种流连忘返，百看不厌的感受，或许它是眼前的一面镜子，或许它是它在引领我们走向当代的精神深层……这就是它的魅力和生命力之所在。

艺术作品是人类最为深层思考和最为神秘感受的表达方式，它无疑超越于时空界限和文化差异之上。在多元发展的文化大趋势以及各种流派“并驾齐驱”的大时代背景下，著名画家李自力的印象主义复兴之梦正在迈出成真之路——真正有价值的艺术始终是人类情感、人文精神、思想和信仰层面上的一种活泼生动且不断被赋予新意的表达形式。

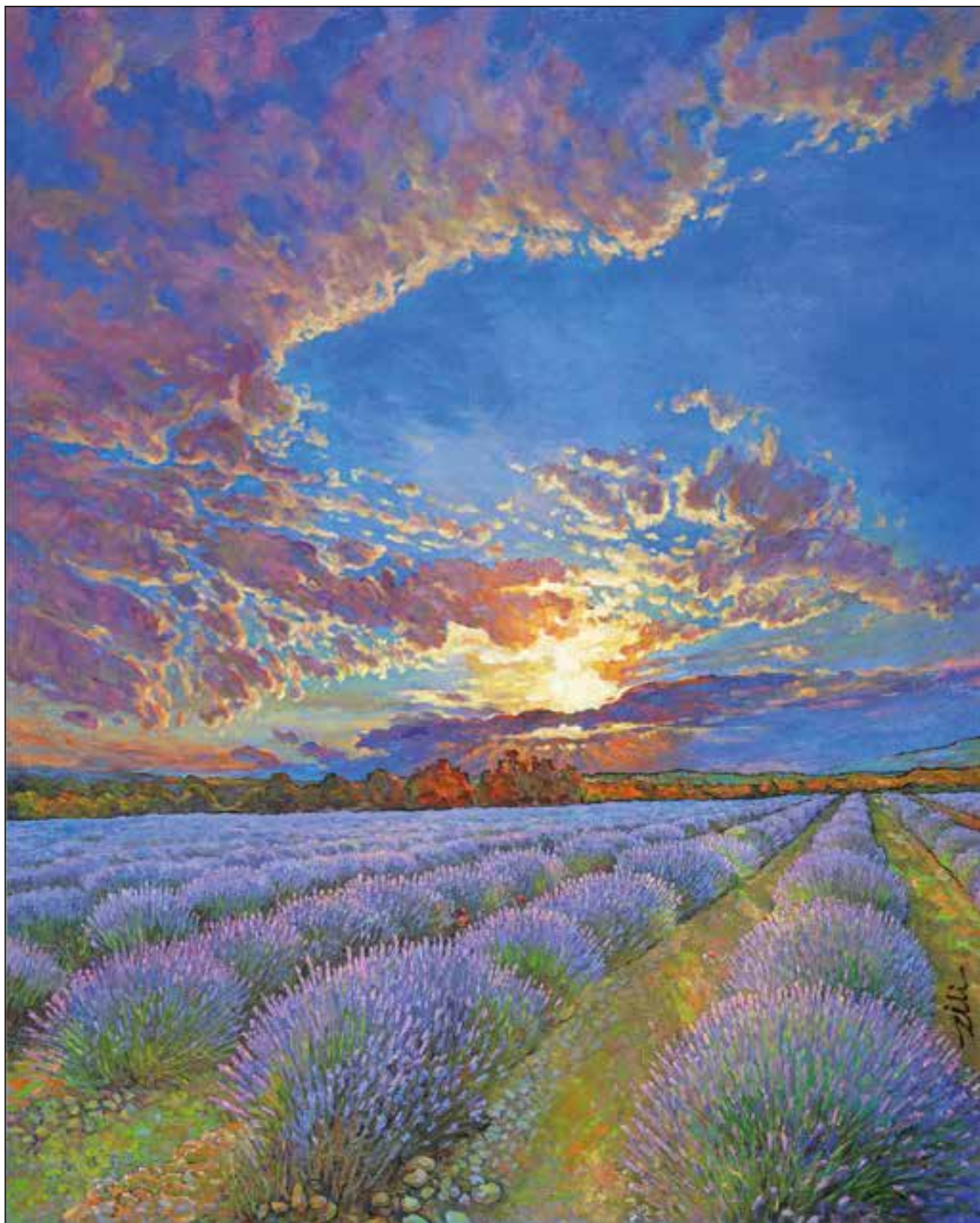

本文作者和画家李自力在一起

本文作者:

艾莱纳·古贝尔 (Elene Guibert)
法国著名资深艺术评论家,
哲学博士,
法国艺术家联盟职委会常务理事

李自力后印象主义当代派油画作品

天际 (油画) 162x130cm 2009

国际标准刊号: ISSN 1931-4760 定价: 人民币30元 美元20\$

