

李自力:在当代复兴印象主义

◎本报记者 邱家和

华裔法国艺术家李自力的个展《后印象主义当代派:李自力画展》,将于11月8日在位于上海浦东金桥的我们画廊开幕。这是他继去年在我们画廊首次举办个展后的又一个个展。展览不仅展示了艺术家2007年到2009年的35幅新作,而且也明确地打出了“后印象主义当代派”的旗号。

“斯贝克大可乐”

李自力是上海人,1989年作为自费留学生到法国求学,因担保人的关系他一到法国就去了法国格勒诺布尔国家高等美术学院学习。由于他的绘画功底和造型能力很强,直接进入了格勒诺布尔国家高等美术学院的第三阶段学习。他如饥似渴地学习换来了学业上的突飞猛进,不到一年就在一次例行的学习评定中,被校评定委确认绘画能力和造型能力已过关。他们的评语是:“……难得的优秀生,是勤奋,智慧和天才。”校长为此与他见面,征求他对下一阶段学习的想法。李自力表示,艺术之都巴黎是他的梦想。校长听罢当即拿起桌上的信笺,给巴黎国家高等美术学院校长写了推荐信。李自力次日就出发去巴黎,完全不费周折地见到了校长,经过面试转入巴黎国家高等美术学院完成最后阶段的学习。

在巴黎美院,李自力一方面努力画习作,另一方面加入到街头画家的行列,背着画架为游客画肖像。那段时间里,他所画的习作和街头素描人像的数量大概是无人可比的。他的观察力和绘画速度都得到了提高。这样的训练使他在巴黎美院始终保持写绘的优势,成了鹤立鸡群的佼佼者,每当上架上绘画课时,只要他一动笔,同学和教授们都会暂停他们手上的工作来观看他“斯贝克大可乐”(法语,意即表演)。

“与大师对话”

他还制定了去艺术博物馆直接向大师学习的计划,花了约3年的时间天天出入于巴黎的几大博物馆,尤其是奥塞博物馆顶楼的印象派与后印象派展厅。博物馆的许多工作人员都已经认识他,常常不需他出示出入证就放行了。一边不知疲倦地观摩莫奈、德加、雷诺阿、毕沙罗、修拉、塞尚、凡高、高更等大师的原作,一边则努力用自己的感受来作画,他称之为“与大师对话”。

为了提高理论水平,他又去巴黎大学攻读艺术理论,2001年获得博士学位。像他那样有艺术理论博士学位的画家极为罕见,因此受到了法国艺术界的关注,2002年法国“秋季沙龙”特邀他担任评委。在学习过程中,“绘画材料学”帮助他认识了各种绘画材料的来源、制造流程和原理,使他从根本上解决了许多技法问题。直到现在,一些特别重要的关键颜色,他还坚持采用矿物色粉用特殊的配方自制,为的是更长久地保持颜色的饱和度和鲜亮纯度。

“复兴印象主义”

2005年,在法国美术家协会年会上他第一次提出“印象主义体系绘画表现形式的复兴具有当代性”,引起了大家的讨论。同年,他应邀出席在瑞士日内瓦举办的“当代艺术的今天与未来”的国际艺术高峰论坛和当代艺术邀请展,他宣读了酝酿已久的后印象主义当代派的口号和内容,立刻引发议论并得到了共鸣,引起媒体及业内人士的关注。

李自力自认对色彩的敏感性与生俱来。早在1984年他就开始系统研究“色彩构成”的原理,当时他的“光影构成”课题因此获得了上海市教委的“青年教师特色科研基金”的资助还自编“色彩构成原理”教材并开始在复旦大学授课。到法国后开始系统地研究印象主义的色彩理论。在七八年前,就和几位意气相投的画家一起探索和实践,引起圈内的热点讨论。2006年在法国“克来拉可国际艺术作品展”大师展区又展出了他的后印象主义当代派作品,又一次引起广泛关注。

嫣香 2009

“虽然在漫漫的艺术长河中出现过各种流派和思潮,但我始终坚持和认为,“美”是一切艺术成功的关键、前提和“大道理”。

——李自力

遮阳棚下的猫 2006

影 2008

“美”是大道理

——李自力答记者问

每一流派形成、发展、演变时都很细致入微,让你真正从形式到内容去体察它们的轨迹,使你能较本质地去看待各位大师及其作品,因此能避免那种只知其表不知其里的盲目照搬照抄。

法国主张艺术的多元化、个性化,因此从来不会教你“该做什么”,更不会告诉你“如何去”。恰如其分地说,理论学习只是教给你对艺术的洞察力和判断力。

问:你是怎么形成“后印象主义当代派”的观念的?

答:在法国,我一直在探索,自己适合走什么路?怎么走?

首先,我喜欢印象派,中国“天地人”思想在这里也有充分的体现。同时我考虑,大多数中国画家缺乏产生印象派画家的条件,对很多人来说这是一条可望而难及之路。而在印象派发祥地法国,画家们又视印象派为经典而不太愿意再赋予其现代精神。况且,受当今前卫艺术思潮的冲击,法国艺术家的写实功底几乎到了“后继乏人”的边缘。印象派绘画“非一日之功”的技巧特点,本身就决定了印象派绘画难以在短时期内复兴并再铸辉煌,因而在当今的法国,印象派和后印象派反而成了冷门。在研习艺术史特别是印象派以后各流派发生发展演变的过程中,从各流派的背后,我意识到,其实后印象派的路还远远没有走完,如果赋予其现代理念和精神,将有更大的发展的空间。我甚至认为前人我们预留了发展空间。前人种树也让后人能够种树。我选择以印象派为背景,以后印象派为起跑线,用当代审美特征和人文精神关照自己的画面,追求唯美与和谐。

问:怎样概括你的“后印象主义当代派”理论?

答: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,用柏格森的直觉主义所界

定的直觉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的极限。因而,后印象主义当代派集美学、装饰以及色彩和结构等技术要素于一体,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观感上的愉悦。

问:你认为“后印象主义当代派”在中国有生命力吗?

答:我所创导的“后印象主义当代派”不仅在中国,在世界范围内都将具有其永久的生命力。因为:

它具有继承性。继承了印象主义和后印象主义的特征和重要表现手法;

它具有当代性。始终与当代人文精神和当代大众审美情趣相关联;

它具有开创性。不断发展,日臻完善。它要求画家亲身融入社会环境,再现画家对现时社会人伦体察的内在真实,社会是发展的,画家的感受也一定是发展的;

它具有永恒性。为人类提供观感上的愉悦为使命,而不是画家不顾一切的个人内心极端情感的宣泄,因此具有亲和力而拥有最广大观众;

它具有不可替代性。强调理性支配下的手工绘画性,也是其他艺术形式所无法替代的。

对画家,它具有创作魅力;对大众,它具有审美魅力;对藏家,它具有价值魅力。

人简介

李自力(Li Zili),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,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年加入法国国籍,同年受聘为法国《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。

天际 2009