

「骰子一掷取消不了偶然」艺术家专访——李轶君

Q: 您之前的作品，与现在的心动系列有什么不一样呢？

L: 之前的作品是关于自然山石的一个系列。因为前几年经常出去旅行，会看到一些大型的自然景观和山石地貌。并且在这个过程中会遇到那些地域性的民族或者村落，他们会自带一些特色民族艺术或者当地艺术。比如说我其实在后来的绘画当中，我有融入一些关于土著艺术或者民族艺术这种比较原生态的色彩。我还有收集很多中东地区、亚洲地区的手工织物和编织地毯，我觉得当地背景有模仿大地的原始色彩，所以我在画中有运用到。然后其实在自然山石这个系列中，那些比较跳跃浓烈的色彩我一直延续到现在还在用。然后现在这个心动系列其实有跳出框架，开始慢慢地去寻找一些自己更喜欢的，更贴近自己心情的色彩。

Q: 您是因为什么样的机缘见识到了这些民族元素，然后决定把它们投入到自己的创作当中的呢？

L: 我前几年去到澳洲的毛利人部落，他们有自己的土著文化，当时给我留下了深刻印象，比如他们会用一些很简洁的抽象符号去表达神话故事，色彩非常浓烈且有冲击性。然后像阿联酋、土耳其的当地民族艺术也给我留下蛮深刻的印象，它们也是一些艳丽明亮但简单的色块，用很简洁的方式勾勒出很有地方特色的艺术作品。

Q: 我们有了解到您其实在创作中会有很多对于材料的探索，那您觉得在旅行过程中，您会在创作中运用这些材料去实现您当时的所见所思吗？

L: 其实比如说像心动系列，它是在二维绘画层面，只是一个绘画的形式，只是一个平面。但是我觉得对于材料的探索可能源于我本科就读的壁画系，当时所处的那个工作室是材料工作室。所以我们会接触到很多比如像浮雕、马赛克或者是纤维艺术这样的编织手法，我们会用很多形式去进行创作。我觉得虽然当时可能更多的是关于技法上的学习，但是这个经历会投入到我自那之后的创作中。我会更注重作品在绘画层次上的丰富性，比如说我会用关于肌理的材料，像用沙胶去表现画面中粗犷的一面；然后去搭配一些比较轻薄的画法，例如把颜料稀释过后，运用水洗的画法，去增添画面的层次。我觉得这可能是材料对我绘画的一个影响。

Q: 在 20 年到 24 年之间，您在作画的心态上面有什么样的变化呢？

L: 这其中我经历了怀孕生小孩的过程。在这之前，我每年都会去旅行，跑的地方比较多，肉眼直观感受和获取到的信息量比较大。但是在 21 年怀孕之后，我可能内在的感受和对内的探寻会更多，然后我就把自己之前的一些绘画元素和表现方法，跟现在的心境做了一个结合，所以有了这个心动系列。

Q: 那这个系列为什么取名叫心动呢？

L: 之前的自然山石的系列，是完全以奇特的自然山石样貌为样本，去进行一个拉曲、延展。

后来在孕晚期，我拿到宝宝胎心监护图的时候，我感觉我以图像的方式看到了那个生命的存在。那个起伏线，让我很容易联想到自己在做的自然山石系列作品，我就给它们做了一个融合。因为在我看来，自然也是有生命的，所以这里面就有了生命和自然共生这样一个概念。这个系列叫心动，其实是很直白的，它不是一个形容词，就是真正的心动。

Q：那您是怎么想到把写实的自然风景糅合成二维图像，变成了用几笔简单线条就勾勒出来的山石形状的呢？

L：了解我之前作品的的朋友会知道，我刚开始的创作是完全偏抽象的几何线条类型，甚至是将很多有棱角的正方体、三角形，通过简单的点线面的秩序的堆叠，去创作出一个几何抽象绘画。所以我觉得我的创作演变过程可能是从抽象作品出发，然后由于我经历和看到了一些具象的形态，加之我比较擅长或者习惯于把具象的形态抽象化，于是就在原本的抽象作品中去慢慢添加一些具象元素。我觉得在这个过程中作品会和观者的距离更近一些，因为有些东西大家就能看得懂，或者是有了共鸣了，这是比较好的部分。所以是有这样一个过程，并不是说看到一个自然山石景观，就能完全到一个抽象的状态，这其中是有一个倒推的过程。

Q：刚刚您谈到，现在作品都是由之前一些几何图形慢慢演变过来的。我们能看到这个系列作品的画面中很少出现一些很尖锐的角，这些图形它其实都是很圆润的。您在创作过程中是怎么样的心态转变，导致您在画面选择和曲线选择上有这样的改变呢？

L：首先是因为我是壁画专业毕业的，所以我会对壁画有一些的反思和想法；再者因为在前几年的时候，我自己去了一趟敦煌。当我再次对壁画进行研究的时候，我会觉得无论是当时学习到的知识，还是在这趟旅行中获取到的养分，都给我带来了很重要的感受。我会再去研究那些用笔，比如拉线的流畅线条，很有力道的边缘线等。其中，一笔完成的勾线给我留下了深刻印象，因为它需要一定的气力才能够完成。我希望将这些运用到我的创作当中，所以现在很多绘画场景中，没有一些很尖锐的东西了，它们都变成了很圆润的线条。

Q：在生活中你是一个关注自己生命体验的人吗？

L：我觉得算是，可能也因为自己本身是情绪比较敏感的人。对我来说，我会觉得一个事情的体验比结果来得更重要一些。比如说我在旅行过程中会去特地赶一场海边的日落；或者是我凌晨5点起床去登山看云海日出，这些过程都是珍贵的体验。我会喜欢去一些大型自然景观或者是比较空旷的地带，我会觉得在那里很放松，并且我自身可以感受到一些山水间的回应，我能感受到自然的呼吸，也能感受到自己的呼吸。

Q：那在你的创作中，感性领导更多还是理性分析更多呢？

L：我觉得一半一半。因为在最开始的时候首先要去获取这些灵感和信息，让你想去转化成图像和作品，这个时候肯定是感性元素会更多一些。在看到景观的时候，其实脑子里面就会有一个大概的雏形，然后因为我有做草稿的习惯，就像这个系列的草稿是在iPad上面完成的。在画那个草稿的时候就会比较详细地去安排它的色彩、构图以及一些很细微的点和线，基本上会先完成百分之七八十，然后再去放大到布面上绘画。所以应该是感性和理性互相结合去完成这个事情。

Q：在创作过程中，你更喜欢捕捉开心的瞬间，还是更喜欢悲伤的时候去完成创作呢？

L：可能开心的时候多一些，因为我去的那些场景都会让人觉得心情很放松。但是当你在绘画的过程中，其实会把它当做一个工作来完成，这个时候我觉得也不存在开心或者是悲伤。

Q：为什么你会偏爱用紫色来进行创作呢？

L：关于色彩的运用其实是不自觉的，但是看多了之后就会发现，我这个系列里面可能紫色和绿色比较多一些。这可能因为我的创作跟自然是分不开的，我更愿意从自然的灵感当中去找寻这些色彩。我会觉得紫色能提供温暖的情绪，是比较温柔的，有包容性的，比如它会让我联想到晚霞的色彩；如果是浅紫色带一些粉就有比较温暖的感觉；如果是深紫色，它或许就是夜晚降临时比较浓重的那种颜色。然后其实画面中还有很多绿色。一方面，我很喜欢夏天，我觉得在夏天这个季节，人跟人的互动、接触和交流会变得比较频繁，好像挺多美好的事情都发生在夏天，对我来说夏天的颜色就是绿色；另一方面，绿色会让我联想到自然界，比如说荷叶、植被或者是一望无际的草原，这会让我感受到带有生命力的朝气。

Q：在创作当中你有遇到过难以突破的瓶颈或者挑战吗？

L：我认为在绘画方面好像没有遇到过让我觉得难以推进的部分。因为通常一个系列如果它产生了，就会有源源不断的想法，我会觉得还没有做完，还可以持续出新的作品。另外，在这个过程中也会生成一些新的想法或灵感，就有可能添加到这个系列当中，也有可能开始另外一个系列。所以就创作本身而言，好像没有遇到过觉得很有困难的时刻。但是如果回头看以前的作品的话，也许会觉得有些不足的地方，一方面可能说明现在更进步了；另一方面，外来的一些讨论，朋友的一些建议和感受都会让我对作品有更多的思考，这个过程会有滞后性。但总体上说，在当下的创作过程中还没有感受到很大的挑战。

Q：你之后的创作还是会延续心动这个系列吗？

L：会的，可能我会在作品中再加入一些细节或者是新的感受，来做一个新的融合，不过可以肯定的是目前这个系列我是会持续做下去的。

Q：那你之后的创作会继续现在的色彩风格吗？

L：会。我觉得蛮多艺术家可能都会有自己习惯的颜色，它们不是艺术家主动去选择的，但是我们在画的时候就会很自然地使用到这些颜色，然后它们就会慢慢变成属于我们自己的颜色。我用的这些颜色其实跟当下的心情没有太大的关系，它们是我主观去挑选的，是我喜欢的。

原文链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/ai8Ukq4ELIXPH6nx2oEUVg>