

对话晓筱

——画家的视觉盛宴

"Fierce Winds" Bring Flowers And Birdsong

文 | 王世海 Text | Wang Shihai

思维活跃，情感丰富的当代青年画家刘晓筱，对于所有事物都有极大的热情和好奇。从设计领域跨学科转变为当代绘画的新锐力量，她的“新”与“锐”在她的作品与创作理念上完整呈现，画风自成一格，色彩大胆，画面极具感染力。

刚刚结束法国留学回到家乡沈阳的晓筱，很快吸引了记者的关注。

刘晓筱

当代画家，设计师，1983年生于辽宁沈阳，留学法国六年，毕业于法国地中海马赛高等艺术与设计学院，被授予绘画类硕士和设计类硕士，获得（欧洲）国家高等造型艺术与表达文凭。

▲ 无题，布面丙烯 175X200CM

▲ 无题，布面丙烯 200X170CM

▲ 无题，布面丙烯 200X170CM

记者：你先是在法国完成了设计的硕士学位，之后怎么又选择了绘画？

我父母都是搞艺术的，从小耳濡目染，我对绘画一直很敏感、很有兴趣。完成大学的学业后，我选择了法国继续深造。在法国攻读设计硕士学位期间，接触了当代绘画，被这种自由的、直接的、张扬的表达形式所吸引。于是，完成设计学科的学位后，我选择了绘画，绘画进入了我的生活。

我喜欢用手直接创造出来的东西，喜欢用手与世界接触。有一天，我看着我的手，心想，如果能用这双手画画，那该有多好，用他们去开采思想并赋予这些思想以形式、轮廓，而且就在这挥笔的动作间，赋予它们风格。

记者：看了你的作品，怎么这一系列作品画的都是食物？

我希望能够以像绘画一样的“本能欲望”为主体。有时艺术是一种关于生活的困扰，就像是有生命体为了活着而必须要吃东西一样。于是，我把目光转向了食物，我触摸着食物，它们吸引着我，就像绘画吸引着我一样。

因为看到了，触动了。画家在观察中学习，看见了世界，也看见了世界要成为绘画所缺少的东西，更看见了绘

画要成为它们所缺少的东西，以及在调色板上所等待的颜色。我以自己的方式解读食物，像一道风景，像一位熟悉的老朋友。我看到了食物的绘画价值，并且更强调对食物的自我感受，而不是食物的视觉形象，大胆追求线条和色彩自身的表现力。

其实画的是什么都根本不重要。我们生活在一个机器时代，有机器手段来逼真描绘客观对象，如相机、照片。在我看来，艺术家的工作是表现内心世界，是表现活力、运动以及其他的内在力量。我最喜欢看到绘画超越了主题，它不再是食物或者任何人事物的重现载体；在眼前的，是绘画，是情感的载体，力量的载体。

记者：谈谈你的创作过程吧。

我会先看一些能打动自己的图片，再开始构思画面。我所要表现的对象一定是有过细致的观察和强烈感受的物体。然后，我会把物的形态把握好，为抒情打好基础，接下来，就是要把真切的感受融入所画的物象之中，使物象具有浓厚的感情，做到情物交融。我的绘画尺幅都比较大，这样的空间得以让我自由释放。

其实，画面的最终确定往往只是各种因素达到了一种平衡。我不担心产生变化，毁坏图像等等，因为绘画有其自身的生命，我试图让它自由的流淌，自然的呈现。常常我会完全陷进绘画里，不停地画。不知道自己在哪里？自

己是谁？在干什么？整个世界都与我无关，眼前的图像是什么也都不知道了。猛然一醒，退几步看，发现这张画已经画完了。当然，这样的结束方式是最好的，往往想结束一张画要比开始一张画难得多。

绘画过程里，图形的各种因素不断地平衡，又不断地打破平衡，前进着或者后退着。绘画是一条道路，你不知道终点在哪，但你知道沿途有最棒的风景。这沿途的风景，是绘画带给我的巨大财富。

记者：你的绘画，我们似乎看到了很明显的东方艺术特别是中国写意画的特质。

留法的学术研究赋予我的绘画以纯粹的西方形式，而其强烈的写意风格则来自中国画的孕育和启发。写意这种中国画的画法，用笔不讲究工细，注重神态的表现和抒发作者的情趣，形简而意丰。这种东方绘画的理念，能使情和物相感，相融，相依，物我一体，完善地表达思想感情，给观者以强烈感染力。将自身的创作意识、内心的情感意识加以东方绘画的因素，形成我个人特殊的表达方式。我真的很意外我会带有明显的东方绘画理念，这种潜移默化的东西在我的意识里不知道积聚了多少年，这是骨子里的，这一切，终于在画面上一并迸发。

我不知道的事，我的画都知道。我的画告诉我，我

很“写意”。

记者：你认为，你与绘画是怎样的关系？

绘画这一工作的特有节奏放慢了感情的流露，我得以充分的时间慢慢讲述。我所面对的这块白布是世界上最不能欺骗的东西，稍稍修饰就立刻矫情，来不得半点假装和粉饰。我曾经试着去定义它，用复杂的笔触去装饰它，可画布就会像一面镜子一样，立刻反射出我的矫情与做作。于是我真的领会到，要把全部的自己平静的交给它，真诚地面对它。

这种慢慢的创作过程也会让我更好地去理解事物。有时候我会带着疑问开始创作，在过程里边做边思考，等到完成了，也就理解透彻了。有时候，我会坐在画布前面一整天，只是看着它，和它说说话。我向它微笑，它也向我微笑。绘画带给我的，往往并不只是一张好作品。我在绘画里能索取到的，远比一张好作品多得多。

从对具体物象有选择的描绘到脱离物象，从对画面形式有意识的控制到融入自身行动无意识的挥洒、流淌，我找到了绘画与食物的相通之处，并用我独有的绘画语言使食物这一主题获得最具张力的表达，源于主题，超越主题。映入视野的，是满满的情感。感激能有绘画时刻陪伴我，让我得以探索、抒发、自愈，并展现我的强大。我乐在其中，疯狂着，享受着。

▲ 无题，布面丙烯 180X49CM