

以空间包裹情绪

Surrounding Emotion with Space

李青 Li Qing

摘要：李青的创作通过对建筑、建筑表皮与空间的重组与描绘，试图捕捉日常环境中庄重却不经意的部分，营造某种不确定的氛围和朴素静止的力量。在李青看来，建筑和空间是情绪介质，情绪是她创作的主题。关于绘画语言、创作方法、媒介等问题，《当代美术家》与艺术家李青展开了探讨。

关键词：具象绘画，空间，情绪

Abstract: Li Qing's creation attempts to capture the solemn but inadvertent part of daily environment through the reorganization and depiction of buildings, architectural skins and spaces, creating an atmosphere of uncertainty and the power of simplicity and stillness. From his perspective, architecture and space are emotional mediators, and emotions are the subject of his creation. *Contemporary Artists* interviewed Li Qing, discussing topics of painting language, creative methods, media.

Keywords: representational painting, space, emotion

1
李青
窗口
布面油画
180cm x 260cm
2018
2020年“约翰·莫尔绘画奖(中国)”优秀奖作品

2
李青
双生花
布面油画
100cm x 80cm
2019

《当代美术家》(以下简称“当”)：您的创作一直专注于对建筑空间和表皮的凝视、描绘，作品风格静谧、冷静，有着很强的秩序感。这种冷静的风格是如何形成的？

李青(以下简称“李”)：我觉得这一方面是我的天性作祟，从一开始画画，我就对那种细节描绘和细节的观察很感兴趣，我一直都是“地毯式”的观察方式。2012年左右，我在老家的建筑上观察到了光影之间的马赛克所形成的序列的秩序和美感。我当时画了一些小东西，把这种感觉记录下来。后来我在这个方向上不断地推进，觉得还可以继续，就一直重点使用了建筑这个元素。期间我也会了解其他的作品和风格，但他们

对我的影响并不是很直接的。有一段时间我很喜欢大卫·霍克尼，他对我的画面有一些启发，但并没有形成很直接的对应。

当：从2012年的“故园”系列到现在，建筑一直是您的创作主题。这个主题吸引您的原因是什么？

李：我觉得最主要的，是建筑空间带给人的温度感，它是人生活的场所，有人生活的痕迹，这种质感是我很重视的，会让人有很多联想，这也是为什么我会持续用建筑作为创作的元素。如果抛下情绪、情感的元素，我可能只是一个“制图者”。正是因为有了情绪和情感的连接的，建筑的空间夹带了情

绪，携带着信息，这种信息能够营造出一种氛围。

其实我一直想用作品营造一种氛围，不管用什么，我希望在自己营造的这种亦真亦幻的环境里面发生点什么，做点什么让人觉得意想不到，或者说匪夷所思的东西出来，这是我的初衷。建筑恰好契合了造境的需求，所以我一直在用它作为创作的元素。

当：您曾提到“纯化语言，放大感受”是您创作的主要脉络，在您的作品中可以看到视角的转变：从早期较为写实的对建筑空间或局部的描绘，到利用单纯的元素营造更为一丝不苟的秩序，再到更为纯粹的语言构建亦真亦幻的空间，这几个阶段转变的是如

3
李青
转角 No.2
油画
290cm × 70cm
2016

4
李青
皮肤 I 之二
油画
80cm × 135cm
2014

何形成的，有哪些因素的影响？

李：最开始我的创作动机是非常简单的，有一种现来自于现实的冲动，用再现对情绪的表达。后来在主观上我不再满足于再现的表达方式，那段时间看了很多散点透视的作品，包括我刚刚提到的大卫·霍克尼，甚至中国画的作品，在研究散点透视作品的过程当中我开了窍，觉得透视点其实是可以不统一的。我开始意识到，为了放大自己的感受，我其实可以拆开画面，更主动地去调配画面的结构。

由此我开始更改透视关系、重组画面元素，使用了局部，或者说更放大的、更夸张的图像。之后我创作上的各种变化，其实都源于开了散点透视这个窍，我一直在探寻什

么样的方式能更对心理氛围的味，怎么样让心理感觉更准确，甚至最大化，所以之后的创作我更主动了，还是会参考现实的素材，但不再那么受限于素材了。

当：您的作品常营造出强烈的空间感，仿佛在建筑表皮的背后，还有着巨大、未知的空旷空间。您如何理解绘画和空间的关系？

李：其实我之前没有特别深入地思考这个问题。我是被那种情绪上或者心理上的氛围感打动的，我觉得空间对我的绘画来讲是一个介质，创作时觉得“它好用”。不过在具象绘画的框架中其实是没办法逃避空间的，都会或多或少地在空间上做文章。除非

我们跳脱具象绘画的桎梏，比如说在抽象语言上，可能对空间的理解不太一样。所以我觉得只要我还在具象绘画这个大框架内，对空间的研究就会一直继续，而且它会以介质的状态存在于我的画面中。

当：在2017年的个展“安全出口”中，展出了您的很多摄影作品。摄影这种方式是您寻找创作灵感的重要方式吗？摄影的视觉经验对您的创作有哪些影响？

李：其实我很难界定那些图片能不能算作摄影作品，因为它们很粗糙，我觉得它们更接近于素材，是我日常采集素材的一部分。因为我的绘画方式，需要很多精妙的、变化的东西，还有一些细节的东西，所以大量拍

摄图片对我来说很必要，而且非常有效。

对于各种视觉经验，不管是静态的摄影还是动态的影像，我都不排斥，它可以是我的一部分，我也会借助各种影像化的东西，只是在这一批作品种体现得不明显。在极端关注细节的绘画中，我确实会用到摄影的辅助。

当：在图像泛滥的当下，绘画的困境是被反复讨论的话题。对于青年艺术家来说，创作媒介的选择是丰富的，也许也是更难抉择的。您在创作时坚持选择绘画的原因是什么？之后是否会尝试其他媒介？

李：其实我读书的时候做过装置，只是后来以它为创作的主线。选择绘画，其实原因单纯就是因为喜欢，而喜欢几乎是不需要理由的。

我其实很乐意尝试各种媒介，而且我是很希望能在绘画和其他媒介当中能找到相互借力的点，比如说动画，或者物质和绘画交织的形式。但是目前为止我还没有把这样的尝试呈现出来，展示得比较多的还是绘画。

我觉得那种特别高科技的媒介是有技术

门槛的，学习的工作量也很大。而且我也会思考什么样的表现方式是适合自己的。对媒介的选择有可能会变，想法也有可能变。作为创作手段来讲，我觉得任何媒介都可以，这个时代已经不是需要考虑一定用什么媒介的时代了。在这个时代里，这么多的手段都可以被使用，我觉得艺术是开放的，各种媒介可以出现在其他艺术家的创作里，也可以出现在我的创作里。

当：您提到希望未来的创作能加入更多的偶然性，能否具体谈谈下一步创作的想法？

李：关于偶然性，一方面其实我心里边有一种打破自己之前的创作惯性的冲动。我脑海里面一般会有几条创作的线索，其中的一条因为之前使用建筑空间的元素比较多，所以呈现出静态的东西比较多。我就想反其道而行之，去寻找更多的流动的转瞬即逝的瞬间和表达方式。这方面我在尝试，但是现在还不能很确切地描述它形成的作品会是什么样子。它还在一个过程当中，但它也是我创作思路的一部分。

另外，这种偶然性可能也会体现在一些绘画内部的问题。我是一个倾向于把创作方案做得很到位的，然后再开始工作的人，我开始尝试不把方案做得那么细致，甚至不做提前设计，让可能性在绘画的过程中去发生，或者说让它失控，这可能会改变我的创作面貌，营造出新的创作心态。

其实我内心觉得，虽然我用建筑的元素好几年了，但是没有什么东西是不能被改变的，我完全接受我的作品是完全不一样的样子。目前我新的创作计划中，除了建筑，还有很多其他的元素，跟之前的作品应该会有比较大的差异。但它还在形成的过程中。