

聚焦汇港美术馆艺术展——艺术家访谈录⑭

有钢铁情结的女汉子

——80后职业油画家刘菲和她的“机械童话”

曾经在电视机前看着汽车人变形而手舞足蹈的80后，如今基本已经成为这个社会主流文化的创造者和消费者。

来自河南的80后油画家刘菲，在其美丽的外表下，蕴藏着一股坚韧的精神意象，她别出心裁地将机械入画，描摹出一幅幅“机械童话”，献给曾经、现在以及以后的钢铁勇士们。

5月23日，“机械童话”刘菲作品个展在宁波汇港美术馆举行，共展出30余件油画。展览将持续至6月22日。

在刘菲的作品前，观众会不由自主地被吸引，将视线停留在各种姿态的黑白机器中，感动于艺术家用主观感受去“设计”的、看似冰冷却充满生命体感的机器人。

记者 黄银凤 / 文 记者 崔引 / 摄

用机械暗喻生命的存在

《甬上藏友》：观你的画，阴柔与阳刚的互相依赖构成了你画心的内容，你柔顺的笔触并不想抚平机械给予的保护。作为女性画家，你选择了硬朗的“钢铁”题材，这是否与你的特殊成长经历有关？

刘菲：我的画面风格跟我的性格有很大关系。很多朋友觉得我的画面整体上偏男性化，很阳刚，细看才能洞察到女性化的具象，比如蛋糕、蝴蝶结、石榴裙等细节的处理。朋友都说我简练、直率、利落，是个女汉子。我觉得，做人就要活得真实，有时比较感性，做事从不磨叽，喜欢一气呵成。

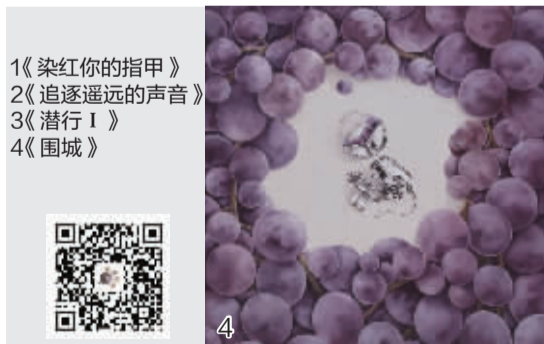
看着《变形金刚》长大的我打小就有“钢铁”情结。我从小喜欢修修整整，父亲是机械维修工，我就喜欢跟在他后面摆弄机器零

件，童年在工厂里度过，从儿时工厂所见的大型设备机器，到家庭的各类机器部件，我都喜欢捣鼓琢磨它的运用和设计原理。

我也时常为年迈的外公修理自行车。至今我还珍藏着一个“百宝箱”——里面装满了形形色色的螺丝等小零件，收集机械零件成了我最大的嗜好。

长大后，我迷上了绘画。2006年从四川美术学院油画系毕业，我尝试用绘画打开一扇窗，以此展现我独立于现实维度的个人世界。

而活跃在画面上的机械被我人格化为人造意识体，它们或开怀、或胆怯、或冷漠、或伤感，生活在每一个虚构却真实的情境中。我喜欢用冰冷的机器暗喻生命的存在。

1《染红你的指甲》
2《追逐遥远的声音》
3《潜行 I》
4《围城》

鲜明的超现实主义痕迹

《甬上藏友》：有评论家说，你的色彩单纯而微妙，简单中显露出偏爱的倔强。正如你在画美丽的蝴蝶结时，缠绕其间的坚硬机械其实是你艺术的主张。在坚硬的机械中，无意识地激起敢做敢为的勇气，这种意象是极具个性色彩的80后女性艺术家的标志，仿佛迎面吹来一股利落的飒爽之风。这样的画风在女性画家中并不多见，你是怎么做到的？

刘菲：在我的作品中，金属是某种隐喻，是为了加大空间扩张性，这让我的作品无不渲染超现实主义色彩。机械的未来性使我的思维不再停留在现时空间，而自然流入了我的先天扩张的性格。我的朋友评论道，“看了你的画，让人对你的警觉成倍地放大。即使在非常温柔、美丽的梦乡中，这种警惕性也丝毫不会放松”。

丰富多彩的感性知觉内容与深邃睿智的理性抽象内容谐调统一，让我找到了自我懂懂的剖析力。我这种特有的性格趋向，让我在探索未来之路上独辟蹊径，小试牛刀，我想凭着机智幽默的肆意发挥，将对自身现状的忧虑和憧憬交融在油墨的流线性中。

《甬上藏友》：你一直画机械题材吗？你是怎么找到自己独特的绘画语言的？

刘菲：我把这些被自己“设计”的拟人化机器，空灵地放置在一切实与自己生活相关的事物当中，从最早“冷金属”的单一表现，到“静物金属”的相互融合，再到更真实的“动物金属”系列中，去设计最强大生物生命力的震撼与金属小人之间的对话。

比如，此次展出的

《踏浪而来》和《追逐遥远的声音》，在我所有作品中，这两幅画的色彩、画面、构图是我最满意的，它们反映了我今年创作这个系列时的一种孤独感。画面上个体越多，它所折射出的孤独感越强，越是孤独，越是画得密，就好像要用丰富的画面去填补孤独感，这样一来，画面层次感很强，作品也就立体化了。

《甬上藏友》：你刻画的机器人是虚拟的，但仿佛也有生命，就好像是你“设计”的一个个反映自己内心写照的人物，而其余画面里无论人物、动物、植物，都刻画到与真实照片接近，将天马行空的想象表现得近乎天衣无缝，这应该需要深厚的积淀吧？这种写实功底你是怎么形成的？

刘菲：我应该算是少有的极刻苦的画家之一吧。成天在工作室宅着，过着闭关式的生活。

除了油画，我还喜欢练毛笔字，最喜欢写小楷，常常临文徵明的碑帖，也练习国画工笔。每天早上起来，泡上一杯老生普，就开始写小楷，静下心来，进入状态了，再画画。就这样，耐得住性子，坐得住冷板凳。

我是个天生的完美主义者，每一张都会把画面描绘得非常完整，容不下一点瑕疵。

1983年我出生在迅速变革期的中国，我的成长经历有着同时代青年人的共性，也继承了传统艺术的严谨心性，还有对机械的情有独钟，也许，正是基于这些原因，让我的作品区别于同时代艺术家对于图像、消费和小情感的单纯表述，而是将笔墨更多用于关照生命、困境与希冀。

我希望，我画中看似刚强的线条，都注满了能量，都能够在瞬间变化出无数形状，以应对生活中各种各样的渗透和挑战，就像童话。

中国艺术名家 风景作品展 30日举行

由九龙湖旅游度假区管委会主办，宁波海曙新城艺术品有限公司承办的“溢美九龙湖 问禅香山寺”——中国艺术名家风景作品创作、笔会、展览活动，将于5月30日在开元宁波九龙湖度假村举办。

此次活动自今年3月上旬起已陆

续邀请全国知名艺术家组成创作团队，以九龙湖自然风光、香山寺千年佛教文化、本土地域历史典故和诗词为素材，创作了油画、国画作品60余幅。计划于5月30日举办展览，届时还将邀请5位知名书画家现场合作创作5尺整张国画。

参加本次活动的艺术家有：杜翼、徐伟德、陆琦、顾晓东、梁日章、刘志明、杜愚、张晓鹏、林金福、周梅元、韩俊洋、张大利。其中，徐伟德1981年毕业于中央美术学院油画研修班，其作品历来参加英国苏富比、香港佳士得拍卖；陆琦

师承著名油画家全山石，他创作的大量油画作品被日本、韩国以及中国台湾的艺术机构收藏；张晓鹏被列为中国当代10位最具潜力的油画家人物女画家之一，其作品被中国嘉德、中国保利艺术品拍卖机构所关注。

记者 黄银凤