

周力画中看似轻盈实则严谨的圈与线，正如她本人，有一股四两拨千斤的能量。不论是绘画、装置，还是生活，她都异常清楚自己的取舍。

本页 周力，1969年出生于湖南，1991年毕业于广州美术学院油画系，1994年赴法国生活和创作。2003年回国，在深圳居住并创作至今，同时担任广州美术学院油画系教授。周力的作品以综合媒介绘画和装置为主，在不局限于材料形态的同时，以多维度的立体化线条坚持着个人美学脉络和艺术思想的延伸。周力今年创作的“红”系列尺幅很大，高2米，宽3米。画累了时，周力喜欢坐在这张MAC便携椅上，轻便、舒服。

Artistic Lines
纤线千钧

photographer 雷坛坛 writer 顾灵 editor Li Jun

本页 周力为北京蜂巢当代艺术中心“生生如環”个展创作的新作品以及垒在一角的绘画颜料及各种工具。

对页上图 周力工作室的客厅里摆放着她淘来的小器物及家具。前排的黑色靠背椅是丹麦家居品牌HAY出品的J110椅，复刻了丹麦设计大师Poul M. Volther的作品。下图 四扇特别定制的通透大门将客厅与绘画创作区域分隔开来。

反复出现在周力画中的圈与线就仿佛在柔水中浮游，又不妨碍你观察到绘画底层的严谨结构，其实是“外观疏松，内在严密”。

当电梯到达深圳华侨城北区一栋办公楼的顶层时，我们拾阶而上，迎接我们的是一扇宽大厚实的门。这一整层空间都是艺术家周力的工作室。她的助手给我们开了门，带我们在客厅坐下。沙发围绕着一张矮几，它同时也是茶桌，上面摆了各式可以好好把玩一番的茶具。午后的光线照进来，穿过客厅，直达一旁的开放式厨房。几位学生模样的年轻人正在那里收拾着。这时，客厅一侧的四扇大门被移开，留着一头利落短发，穿着宽大的白衬衫、牛仔裤和松糕运动鞋，周力笑着走了出来招呼我们。这四扇大门之后正是她的创作空间。

就是在这里，她完成了参加余德耀美术馆个展“白影”和北京蜂巢当代艺术中心个展“生生如環”的作品。她最近的一件作品正在上海黄浦江畔的西岸地区展出，一组相互嵌套的巨大黑色不锈钢圈犹如未知的外太空符号般空降于此。这正是她为上海西岸艺术与设计博览会ArtReview Asia特别展览单元创作的全新装置，长21米，高达8米。人们可以不受限地穿行于这些不锈钢圈间，体会线条在不同视角上犹如笔画般的微妙形态变换。在周力看来，“公共艺术就是要和公众发生关系”。对熟悉周力画作的人来说，其画面中轻与重的平衡被巧妙地带入立体空间，如烟似带的圈形与黑色金属的沉重质感被颠覆、调和，令人不禁感到，学习油画出身的周力这一次索性将空气当作了画布！这是周力今年继余德耀和蜂巢个展之后的第三个“大动作”，也是她停止艺术创作长达10年之后有目共睹的厚积薄发。

2003年，旅居法国8年后，周力正式回到深圳——这座她自小就随家人定居的城市。因为想花更多时间来陪伴孩子，周力做出决定：中止创作。这无疑是一个富有勇气的决定——对艺术家而言，创作的状态因人而异，但主动选择停下，常被外人看作对生活的某种妥协，以及所谓创作灵感的枯竭。在停下的这段时间里，艺术从未远离过她，周力静下心来重新看艺术，反思艺术的价值，并将其归结为“轻、薄、空、透，直达最后的灵”，这种反思一直持续至今。

至于决定重回创作，周力并不是直接回到自己熟悉的绘画，而是从公共空间的大型装置开始。在深圳宝安国际机场，她的大型装置《尘埃一蜕变》(2015)成了所有到达深圳的旅客对这座城市的第一印象。除了持续切换梦幻灯光的茧形雕塑与蝴蝶形装饰令人印象深刻，构成这些形态的钛合金线则是作品的主体。远远望去，无数泛着银光、相互缠绕的纤线仿佛书写在空中的轻薄蚕丝。周力的父、兄都是书画家，她从小浸染在中国经典美学中，“绘画脱不开书法”，把庞然之物做得如此轻盈，既是周力深厚的功力，也是她绘画中时常探讨的母题：轻与重、大与小、远与近、柔与硬、浓与淡、自由与束

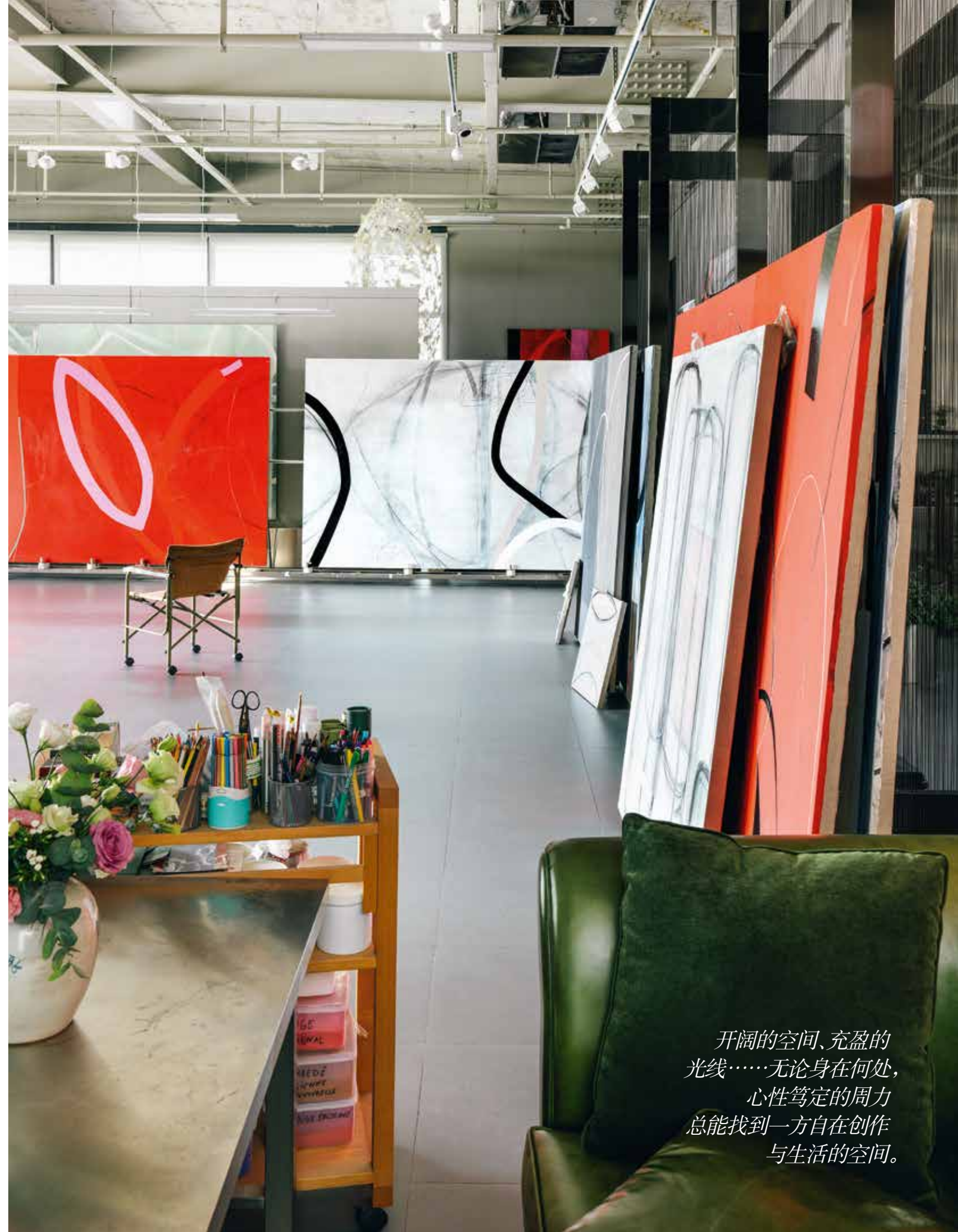
本页上图 客厅里的两把蓝色扶手椅是周力收藏的广州艺术家卢鹿鹿的作品。本页下图 周力在她的工作室内,身后是她2016年完成的绘画作品《乐水》,一旁的不锈钢烤漆装置则是她于2014年创作的《线》。
对页 周力的绘画创作区域呈现出她每日工作的状态。

缚……全都不是相互割裂的,而是融化流动的液体。反复出现在她画中的圈与线就仿佛在柔水中浮游,而这直觉性的观感也不妨碍懂行的人观察到绘画底层的严谨结构。周力暗示,“你知道,就像音乐一样,外观疏松,内在严密。”

和她的装置一样,周力的画也常常引人想要主动亲近。她相信,艺术最好的方式就是这样,而不是具有侵略性。“绘画在我看来仍然是非常个人、带有情绪的一种创作媒介。绘画者首先要暴露内心,给别人看自己的画,就像给别人看自己的心。为何不让人面对艺术家的真实,同时也面对自己的真实?我相信艺术有治愈的功能。”面对自己的真实,也让她在作画时对取舍非常清晰,对品质与细节都有明确的要求。她画里的很多线条,虽有颜色,但看起来又几乎像是透明的。这些画在创作过程中像是被散养着,每张从起稿到完成最起码耗时半年。“我会和这些画说话,你别笑,是真的。”

我们和周力坐在这个从格局到细节都由她亲自设计的工作室里,听着水被慢慢煮沸的声音,来泡下一壶茶,开阔的空间、充盈的光线、不急不缓的节奏,以及窗外随处可见的绿植,仿佛这里和极速发展的深圳没有什么关系。也许无论身处何方,历来心性笃定的周力总能找到一方自在创作与生活的地方。对美的敏感也渗透在她的生活日常中,“艺术可以改变生活,改变周边的人。我一直说,艺术就是生活”。她热爱明式家具,很早就收藏了几把深圳名家伍炳亮的草花梨木椅,“那种线条让人看着就是舒服”。她也会买朋友的作品,比如广州艺术家卢鹿鹿改造的几把老椅子。厨房旁的架子上还有她收藏的学生绘画习作。周力正在筹备搬家,新家离工作室不远,室内也由她亲自设计。在那里,空间有大量留白,但绝非极简。在她看来,“家还是要有自己喜欢的东西,这样才有情趣”。她也喜欢首饰,旅居法国时,她经常去跳蚤市场淘宝。而今年8月,“美丽中国”支教项目发布了她与周大福联合设计的一款定制慈善珠宝作品《蜕变》,蝴蝶造型中内嵌有爱心和四叶草的造型。说起对蝴蝶的着迷,周力笑着说:“蝴蝶在苗族象征着生命力,是万物之母,有重生的力量,而且它们异常美丽。”

除了创作,周力常年都在一线教学。她相信文化艺术的观赏是需要“养成”的,审美需要训练眼睛。去年,她还带学生到上海参观龙美术馆的埃利亚松和余德耀美术馆的贾科梅蒂展览。“有学生半途出去抽烟,说太激动了。这些东西现在对他们的影响不好说,但10年之后肯定会显现出来。”而她在深圳欢乐海岸购物中心内设立的盒子艺术中心为学生们提供了一个平台,通过和央美、国美、广美、川美等艺术院校合作,集中展示学生的创作。“他们需要考虑作品的展陈、观众的反馈,但更重要的是,在这样的契机下,他们会去反思自己创作的价值,这也是我自己一直在做的。” AD

开阔的空间、充盈的光线……无论身在何处,心性笃定的周力总能找到一方自在创作与生活的空间。