

伊莎贝莉：油画也能“跃然纸上”

文\海南日报记者 戎海

艺术家档案

伊莎贝莉·杜莉·杜莎克

1949 年生于法国。20 岁就开始致力于研究她独创的油画技巧——在厚纸板上进行油画创作。媒材创新一直是很多画家感兴趣的工作，国内外画家为此所做的尝试形形色色，但是像伊莎贝莉这样效果显著而又广受国际画坛赞誉的却很罕见。艺术评论家称其不凡的艺术表现手法创造了新的油画绘画方法，使得作品色泽独特，个人风格跃然纸上。

伊莎贝莉的作品早于 1987 年就在中国得到了认可，当年法国选择她的作品在北京举行了个人艺术展(1949 年新中国成立以来首届对公众开放的外国艺术作品展)，她独特的绘画手法得到了广泛的接受，并被北京艺术学院吸取采纳为教学方法，在全国推广。在 2006 年 12 月第十一届国际艺术博览会上，伊莎贝莉的作品更是掀起了一股抢购的热潮，其作品得到了中国艺术爱好者广泛的好评。

法国十大当代艺术家之一——伊莎贝莉·杜莉·杜莎克作品展，目前正在位于海口紫荆路的海南泰达·美丽道画苑展出。57 件油画、水彩画以及雕塑作品，让海南的观众最直观地感受到了法国当代绘画、雕塑艺术的形态和水平。法国堪称世界艺术之都，那里不仅有举世闻名的卢浮宫，而且还诞生了印象派大师莫奈和野兽派创始人马蒂斯等著名画家。在这样一个有着悠久绘画历史和大师辈出的国度里，画家的创新和独树一帜可以说是一项有着很大风险的冒险行为：一方面前辈们的探索已经非常深入细致，并且取得了很高的成就，再想创新，恐怕很难有新的思路；另外前辈们的艺术已经深入人心，后来者的每一次个性化的尝试，都会招来不小的批评和阻力，而在艺术高度市场化的西方社会，这种批评和阻力可能会让画家陷入作品滞销、没有收入的窘境。

从这样的角度来看，伊莎贝莉无疑是值得我们尊敬的一位画家。法国《世界报》称其为法国十大作品最畅销和最具代表性的艺术家，她的作品先后在瑞士、美国、比利时、摩纳哥、日本、西班牙、保加利亚、塞内加尔等多个国家展出，并被世界五大洲的博物馆和私人收藏家收藏。著名时尚大师皮尔·卡丹是伊莎贝莉作品忠实的收藏者，他称其作品为“我一直以来追寻的绘画”，法国文化部长雅克·杜邦则称赞伊莎贝莉的作品“非常漂亮，这让欣赏者的眼睛和精神都充满了愉悦之情。太棒了！”

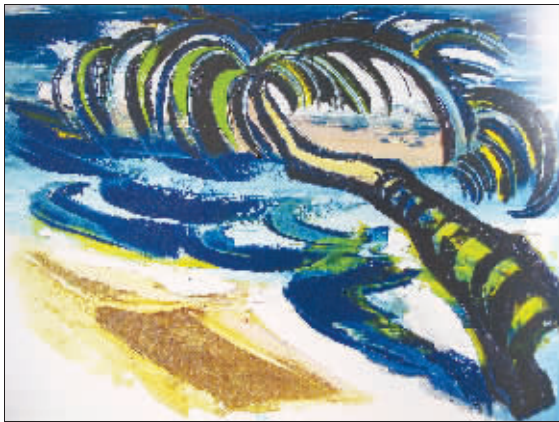
1987 年，伊莎贝莉的作品首次在中国展出，20 多年来，北京、上海、广州等地曾多次举办其个展，包括《人民日报》、新华社和中央电视台在内的多家中央级媒体都对其作了专题报道。2009 年 11 月 16 日，伊莎贝莉的作品首次来到海南展出，画家本人也专程从法国来到海南。

任何形式的艺术创新都是允许的

在参观伊莎贝莉作品的时候，观者最强烈的感受也许是：要想真正了解伊莎贝莉的艺术，必须看原作，画册和原作相差甚远。此前记者曾拿到一本伊莎贝莉作品集，从画册上来看，她的作品虽然构图独特、色彩明亮丰富，但是从中仍然可以看出印象派绘画的影子，算是对前辈艺术在继承基础上的一种创新。然而看到原作，记者才发现此前的认识是不正确的。伊莎贝莉的作品与其说是画上去的，不如说是“砌”上去的更贴切。各种油画颜料几乎是堆积在硬纸板上，厚厚的一层，就像是一面浮雕。和传统的布面油画相比，伊莎贝莉的作品显得清澈、明亮，更具视觉冲击力。

在画展现场，伊莎贝莉向记者详细解释了她的硬纸板油画的特点。和传统的油画不一样的是，伊莎贝莉全部采用纯净的油画颜料，绝不参杂白色的颜料来调节色彩的深浅，而是通过颜料在纸板上的厚薄来调节。因为她采用的是具有反光功能的白色硬纸板作画，颜料越薄，色彩就越亮。而要想获得“五颜六色”的画面时，画家也不需要把各种颜色真的混合起来，而是把不同的颜色在纸板上层层叠加，各种色彩穿透颜色层通过白纸板发射出来，在观众的眼中“混合”。由于每一种颜色都是不参杂其他色彩的纯净颜料，所以视觉效果要比传统的油画鲜艳，明亮。更妙的是，由于画作的色彩靠的是底层纸板的反光，因此当照射的光线角度不一样时，作品的色彩也会随之发生变化，形成新的视觉效果。因此在不同时间、不同位置、不同季节、不同环境、不同的天气情况下，观众会从伊莎贝莉同一件作品中，获得完全不一样的欣赏效果。

关于这项技术更多的细节，伊莎贝莉没有进一步透露，她只是告诉记者，每一项艺术创新，都会遇到非常大的困难，她当然也不例外。幸运的是，她坚持了下来并获得了成功。她说，画家应该形成自己不同的手法，这样油画艺术才会得到发展，从这个意义上来说，任何形式的尝试都是允许的，最终的评判由观众去决定，一幅作品成功和失败的唯一衡量标准，就是观众对它的喜好和接受程度。

南方 (油画)

太阳花 (油画)

普罗旺斯 (油画)

画家最重要的品质是真诚

在海南画展开幕式上，伊莎贝莉一身红色装扮格外引人注目。她告诉记者，只要是出席重要的活动，她必定要全身红色装扮，因为在她看来，红色是生命和力量的代表，让人充满希望和活力。

这种活力和激情在她创作的时候表现得淋漓尽致。每天早上 5 点钟，伊莎贝莉就会起床，一直工作到晚上。创作的时候，伊莎贝莉会关闭所有的通讯工具，把自己关在画室里，谢绝任何人的打扰。整个创作过程中，她都会播放节奏强劲的音乐，而且音量开得很大，以此来激发灵感，让自己尽快进入创作状态。她说，在外人看来，她作画的时候会变得有点吓人；穿着沾满各种颜料的工作服，完全不修边幅。为了观看各种角度下的效果，她会在画室里不停地跑来跑去，时而蹲下、时而跪下，嘴里还不停地喃喃自语。一整天的时间，她不吃任何食物，只是不停地抽烟、喝啤酒。她坦率地告诉记者，每创作一幅作品，她都会觉得很累，但是作为一名职业画家，她必须为自己的每一件作品负责。

然而在伊莎贝莉的作品中，人们感受到的却是画家内心的另一面。她的作品题材多为法国南部的滨海风光以及日常家居场景，画面透出的气息和谐、静谧、充满了温馨的感觉，似乎是信笔涂鸦的构图造型透露出作者虽然年届不惑，却依然保持着一颗童心。伊莎贝莉说，童心即真心，每一个画家在作画的时候，都要有一种真诚的心态，要画出自己内心最真实的感受。她说，刚开始的时候，有些画商为了迎合市场，让她画一些诸如裸体女人等内容作品，被她当即拒绝。而事实也证明，用真诚画作的作品，更具有长久的生命力。

作为一个画家，伊莎贝莉对自己的职业热爱甚至虔诚。因为在从事艺术工作前，伊莎贝莉曾经是法国国家滑雪队的成员，并且获得过世界青年滑雪锦标赛的冠军和法国全国比赛的冠军，对于这段辉煌的历史，伊莎贝莉不愿多说，只是表示感谢体育让她学会了坚持、坚持、再坚持，对她后来的作画影响很大。而当记者提出能否提供一张滑雪比赛的照片时，她很严肃地表示，自己现在是个画家，应该刊登作画时的照片。

这种对职业的专注和尊重态度，足以让我们那些动辄在名片上印上诸多头衔的画家们感到汗颜。

要把“亚洲的天堂”融入作品中

在这次来琼展出的作品中，有些画作会让海南的观众感到很亲切，画面上的贝壳、渔网、椰树、沙滩、海水等风物，和海南非常相似。可是在接到来琼办画展的邀请时，伊莎贝莉对海南还是一无所知，她所画的大海题材作品，都是在法国南部海滨度假时所得到的灵感。从这个角度来说，伊莎贝莉和海南的确缘分不浅。事实上伊莎贝莉对海南的第一印象也非常好，她甚至用“亚洲的天堂”这样的溢美之词来评价海南，作为一个直率坦诚的艺术家，相信这是她的真情实感。

对于海南来说，伊莎贝莉和她的作品更重要的意义是给海南的画家们带来了新的创作思路。著名油画家王昌楷认为伊莎贝莉的油画与海南的热带风情存在灵魂上的默契，其创作也受到了东方元素的熏陶。他认为伊莎贝莉强烈色彩的运用对用油画描绘海南热带风光有借鉴作用。而伊莎贝莉也表示，海南的自然风光给了她新的灵感，她会在今后的创作中，把海南的元素也融入到自己的作品里。

对于海南本土画家和国外当代著名画家之间所形成的互动和共鸣，本次画展主办方、海南泰达·美丽道画苑董事长沈桂林颇感欣慰。近年来，随着越来越多的国内画家定居海南，海南美术界和内地的交流日益频繁，水平也不断提高。现在海南正在进行国际旅游岛建设，海南的文化艺术也需要和外界有国际层面上的交流。沈桂林说，把更多的国外当代艺术家的精品佳作介绍给海南的画家和爱好者，将是其今后主要的努力方向。

据介绍，伊莎贝莉作品展将一直延续到 12 月 16 日，免费对外开放。

(本版图片由美丽道画苑提供)