律动，自然和能量

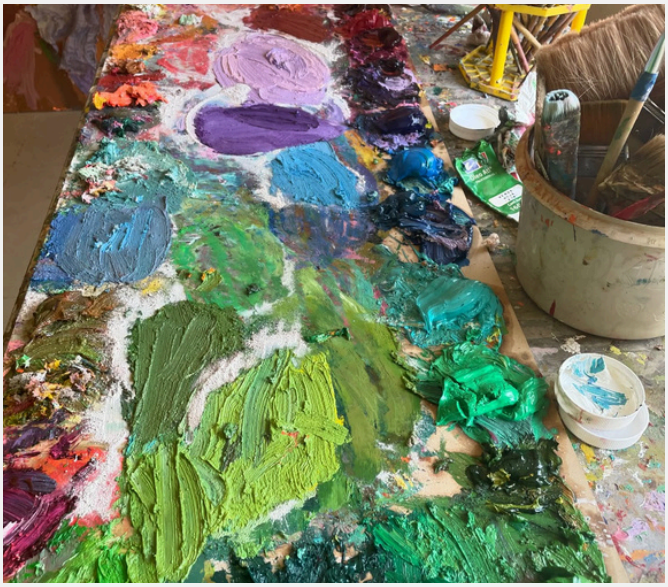

可以请您简单介绍一下自己，以及你的艺术创作实践吗？

我是一名墨西哥视觉艺术家。我的创作源于对自然生命韵律的迷恋，以及对那股推动万物持续运动、看不见却真实存在的能量的探索。

我着迷于观察那些不断流动、扩张、交汇与转化的自然节奏，并尝试将其转译为属于自己的绘画语言。

通过色彩、笔触、肌理以及充满活力的构图，我希望创作出不只是供人静静观赏的静态图像，而是能够被观众切身感受的鲜活空间，让能量在其中持续流动与展开。我希望捕捉并诠释那股将我们与世间万物紧密相连的生命力量。

艺术身份

一个属于艺术家自己的宇宙

您会用几个词来形容自己的艺术世界？

一个充满生命力的世界，自然在其中呼吸，色彩不断跃动，而律动则成为一种语言，用来揭示万物之间那股看不见的能量。

是否有某个特别的时刻、地点或经历，塑造了你作为艺术家的创作道路？

有的。我清楚地记得2008年的某一天，当时我坐在家门外，面对着三棵非常高大的棕榈树。我开始观察风如何吹动它们的叶子。渐渐地，这种运动在我眼中不再像是随机发生的，而更像是一场舞蹈，一种它们之间无声的对话。我感受到有一种看不见的韵律将它们彼此连接，而不知为何，我自己似乎也融入了其中。

那一天所发生的一切，我无法用语言准确解释。但从那以后，我便产生了一种强烈的创作冲动，想要将那股能量描绘出来。比起单纯地再现自然的外在形态，我更希望通过绘画，转译自然在鲜活运动中所呈现的生命状态。

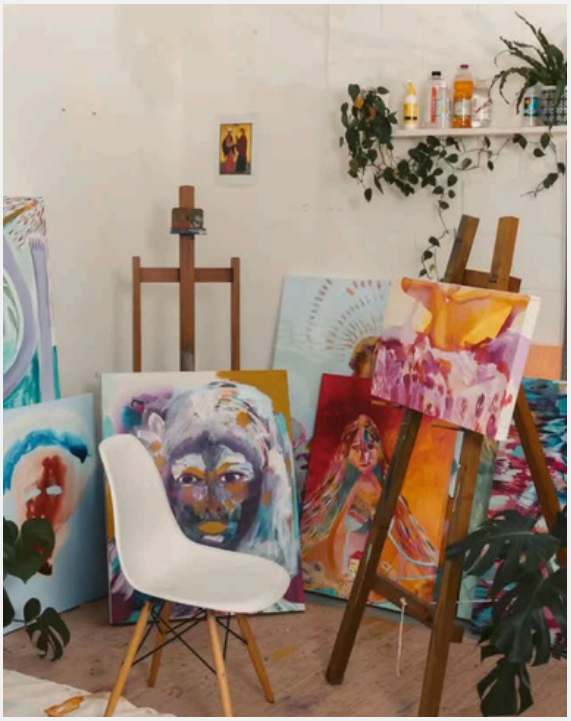

在墨西哥生活和工作，如何影响了你的视觉语言与艺术身份？

在马德里学习美术为我打下了扎实的基础，也让我深刻认识到绘画作为一种语言所蕴含的表达力量。然而，回到墨西哥后，我看待世界的方式发生了转变。在这里，我重新发现了自然环境蓬勃而丰饶的生命力、光线的强烈质感，以及丰富多样的色彩，这些都唤醒了我一种截然不同的感知力。

我觉得自己的创作恰恰存在于这两个世界之间：结构与自由、观察与直觉。正是这种结合塑造了我的艺术身份，也尤其丰富了我与色彩之间的关系。

以自然作为灵感

自然是如何呈现在你的作品中的？

自然在我的作品中并非以具象的形式出现，而更像是一种真实的存在。我并不热衷于临摹一朵花、一片叶子或一处风景，我更感兴趣的是，如何转译那股流淌于万物之中、推动它们运转的力量。

我会观察万物如何运动、彼此交流，以及如何不断地转化。我试图将这种流动感带入画布之中，通过笔触的节奏、形态的层层叠加、色彩的饱和度与律动，以及仿佛不断向自身边界之外延伸的构图来呈现它。

是什么吸引你在绘画中探索运动、韵律与能量？

因为我感觉生命就蕴藏在这些元素之中。当万物都在运动时，便有一种能量将各个元素彼此连接起来。

一幅画作也能呼吸、扩展，并在观者的凝视下不断变化，让其中蕴含的生命脉动始终清晰可见、充满活力。

这组作品是否与自然、地点或记忆有着某种个人联系？

是的。与棕榈树的那段经历一直萦绕在我的脑海中，同时我也坚持观察。

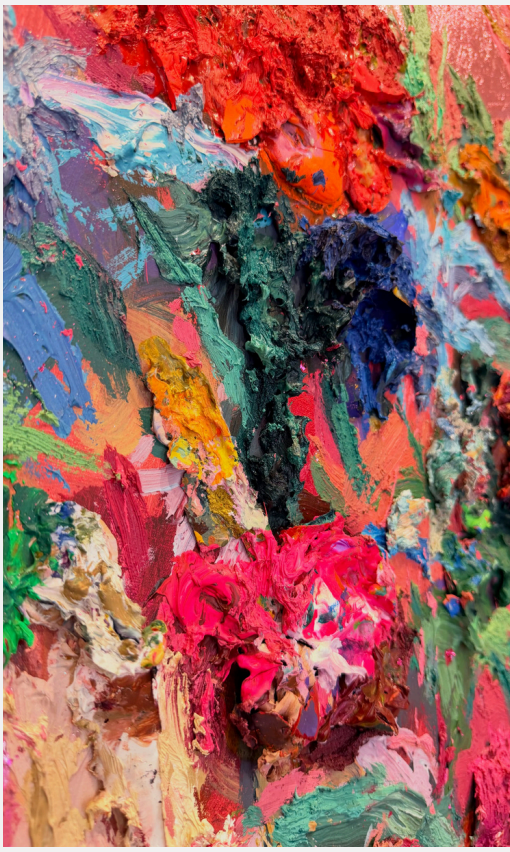
我喜欢驻足沉思，观察风如何穿过树叶，光线如何改变景致，以及不同的形态如何找到共同的韵律。

这些都是非常简单的瞬间，但对我而言，它们蕴含着一种无声的智慧。这正是我目前创作的灵感来源。

色彩、直觉与连接

你运用色彩的方式是情感上的、生理上的、直觉上的，还是这三者的结合？

是这三者的结合。强烈的直觉引导着最初的决定，但色彩也会带来情感和生理上的反应。有些色彩，在我理性理解之前，就能在我的身体里感受到它们。

随着时间的推移，一种更为理性的因素也逐渐显现，我开始观察色彩如何彼此对话，以及它们如何维系画面的能量。

色彩在您的绘画创作中扮演着怎样的角色？

色彩是推动我绘画创作最重要的力量之一。每件作品都需要不同的色彩组合，并不会遵循某种固定的模式。我始终致力于探索色彩之间新的关系，以营造张力、和谐感、层次感与动感。

我相信，色彩能够将画作中的所有元素彼此连接，最终使它们融为一个充满生命力的整体。

你如何判断一幅作品的构图已经达到了恰当的视觉韵律与平衡？

当它不再向我索取什么的时候。当某个时刻到来，画作开始自主地呼吸，而我也能感受到其中所有元素都找到了彼此交流的方式。

“我追求的不是僵化的平衡，而是一种充满活力的平衡，在这种平衡中依然存在着紧张、惊喜和律动。”

创作过程

创作一件作品时，通常是什么最先开始？

我做的第一件事，就是去除画布原本的白色。那片空白对我而言似乎无法传达任何东西。我需要用一层充满力量与表现力的色彩铺满它，因为正是从这最初的一笔开始，画作才逐渐形成属于自己的氛围与能量。

从最初的色调出发，我便已经对哪些视觉元素将会出现在画布上有了初步构想。接着，我通过韵律、笔触与动作逐步构建画面的构图，确立作品的力量感。随后，我也会慢慢让作品自行显现它的方向。

我与画布之间始终保持着一种持续的对话：每一层都回应着上一层，同时也开启新的可能性。这是一种平衡。

你的绘画过程在多大程度上涉及物理性的参与？

创作始于一种沉浸式的体验，通常是花时间待在水边、通过写日记记录内心感受，或在冥想式的聆听中，让直觉引导创作。

在工作室里，我以层层叠加的方式进行创作。首先，我会顺着内在的韵律，以自由、富有表现力的笔触在画布上留下痕迹；随后，再通过釉染、肌理或混合媒材逐渐构建画面的深度。我也经常重新刻划画面表层，以细致却不失直觉的方式进行创作，让形态通过不断地刮除与减去逐渐显现，而非一味地添加。

作品何时完成，往往取决于直觉。当画面达到一种平衡与宁静，同时又保有鲜活的生命力时，我便知道它已经完成。

相比单纯的图像呈现，笔触与身体律动能够让你表达哪些无法仅通过图像传达的东西？

笔触与动作承载着时间、能量与在场感。它是身体与情感相遇的瞬间。

图像可以再现某种事物，而笔触与肢体动作则不同，它传达的是一个人亲身经历某种体验时所感受到的强烈程度。它是一种无法被重复的痕迹。

这些年来，您的艺术实践是如何演变的？这批新作又有哪些不同之处？

我目前的创作过程更加自由。色彩更加深邃，笔触更加有力，我自觉地想要创造一个空间，让能量可以不受限制地自由舒展。与此同时，我始终处于探索和尝试的过程中，努力突破已知的界限，甚至突破我自己在作品中已经发现的界限。每一幅画都是一次更进一步、重新发现自我的机会。

来自大自然的启示

本次展览探讨自然如何成为生命力、转化与新生的源泉。你的作品如何与这一理念产生联系？

这与我的创作理念有着非常自然的联系，因为在我看来，自然是不断变化与转化最鲜明的体现。没有任何事物会永远静止；万物都在变化、适应、重生，并持续向前。

我希望我的绘画能重新回忆起生命法则。作品邀请我们重新与那股流淌于自身之中的能量建立连接，而我们往往忘记了，这股力量其实也一直存在于我们的内在。

对你个人而言，“自然的财富”（Wealth of Nature）意味着什么？

对我而言，“自然的财富”并不仅仅指物质层面的富足，而是一种更深层次的丰盛：自然拥有无穷的能力，能够孕育生命、转化能量，并在万物之间建立看不见的联系。

这正是我试图通过绘画呈现的丰饶。它是一种无法被占有的丰盛，只有当我们学会用心观察时，才能真正去感受和体验。

生生不息
持续演化

你希望收藏者在将作品带回家多年之后，仍能从中不断发现什么？

我希望作品永远不会停滞。随着时间的推移，我希望它能持续展现新的韵律、律动，以及色彩之间的对话。我希望它能够像一个有生命的有机体，在空间中持续存在，成为日常生活中一个提醒人们运动、更新，以及在停下脚步、静心观察时所能发现的美妙之处的存在。

我也希望与作品朝夕相伴的人，能够随着人生不同阶段的变化，产生不同的感受与体验。就像自然一样，即使我们每天都在凝视它，它也从来不会完全相同。

如果能够做到这一点，绘画便不再只是一件物品，而会成为一种鲜活的存在。归根结底，我希望自己的作品能够成为这样的存在：一种栖居于人们家中的能量。