

Conférence Saint Paul de Vence

Q1 comment êtes vous devenu peintre ? Que signifie pour vous peindre ?

J'aime la peinture car elle constitue ma source de joie et occupe la place la plus importante de ma vie. Devenir un peintre chinois qualifié a été une quête et le rêve de toute ma vie.

Q2 Sentez vous une forte appartenance a la nation ou, comme artiste, vous êtes citoyen du monde car l'art n'a pas de frontières?

Je crois que l'artiste a une mission de vers son propre pays.

Le peuple chinois est une nation incroyable. Bien qu'elle fût engloutie dans un océan de souffrance sans fin, cette nation s'illustre d'une histoire longue et glorieuse. La sagesse et le courage de celle-ci sans compter son esprit indompté, dans de nombreux domaines, en particulier dans celui de la culture, a engendré un riche patrimoine. Un majestueux mausolée, ou un magnifique palais impérial, une glorieuse grotte, de fameux parchemins et de nombreuses ruines suscitant fierté et vénération.

L'écrivain Lu Xun décrit l'esprit des Chinois de cette façon: « Les Chinois sont des gens diligents, des gens qui travaillent dur, des gens plaidant pour le peuple, des gens se sacrifiant pour la justice...ils sont l'épine dorsale de la Chine".

La nation chinoise est une nation pleine de « Ren » qui peut se traduire en respect et gentillesse. Dans sa longue histoire de cinq mille ans, le <Ren> a été à la base de l'éducation, il peut être décrit comme l'éthique noble. On peut trouver le ren-amour, le ren-loyauté, le ren-bienveillant, le ren-honnête, le ren-bon gouvernement, le ren-fraternité etc.

En particulier, le Ren-amour. Les parents chinois sont cordiaux, bienveillants, tolérants, pleins de sollicitude. Ils se dévouent constamment en silence, et ne demandent rien en retour: On ne peut que les admirer profondément.

Comme tout chinois, comme tout peintre contemporain, hériter et développer ce grand esprit national est de notre responsabilité.

Et c'est cela que j'ai développé dans mes tableaux

Q3 Vous nous avez parlé de la nation chinoise et de sa culture, dites nous quelque chose de vous-même comme artiste et comme chinois

Le développement d'un artiste est associé à son expérience de vie et à sa pratique de l'art. Bien que les facteurs de réussite soient différents, ils sont mis en lumière de façon évidente tout au long de ses œuvres artistiques.

Je suis né dans la petite ville de Nancheng, dans la province Jiangxi. Mon père était un chef de cuisine : il travaillait dur, mais aimait lire. Il était honnête, assidu et bienveillant: Il a été le pilier de notre famille.

Ma mère était une femme typiquement chinoise. Pendant des années, elle a fait le ménage, s'est occupée de sa famille sans jamais se plaindre.

Elle a grandi dans une famille aisée : elle savait broder et tisser de beaux motifs sur les vêtements. Elle avait un physique délicat qui rappelait un petit lotus. Elle menait une existence frugale et simple, savait tout faire et nous a élevés avec mes frères. Son « Ren amour » sans limite m'a profondément touché depuis mon enfance.

Mon enfance a été marquée par les années de famine. A l'école primaire, j'ai été en contact avec « la vague » de la révolution de culturelle. Mes impressions se traduisent par des posters remplis de grands slogans, de grandes critiques et de nombreux drapeaux rouges. La société était remplie de turbulences. L'ordre était le chaos. Le monde des hommes était anxieux et plein d'inquiétude.

C'est grâce à l'aide de mon frère que j'ai découvert le chemin de la peinture. Il était un peintre chinois traditionnel, et m'a donné beaucoup de livres, catalogues, stylos, encre, papier, pierre à encre etc. Mais, plus important, il m'a appris que l'esprit est nécessaire à l'art. Et surtout pour peindre il faut de la persévérance de la cohérence et du courage pour avancer.

Q4 Quel a été votre parcours en tant que artiste ?

Mon premier contact avec la peinture m'a fortement intéressé

Même copier des tableaux, m'excita. Au début, dans le style traditionnel chinois, j'ai peint des paysages, des fleurs, des oiseaux, et des gens. Et cela, implique d'apprendre des poèmes, des livres, et la calligraphie.

Ensuite, j'ai fait de la peinture décorative sur des morceaux de bambous dans l'usine artistique d'un village. Je me suis intéressé à la bande dessinée chinoise, et j'ai fait, à partir de copies, toute une page de planches de plusieurs grandes peintures de bandes dessinées comme He Whiyou, Hua Sanchuan etc. Plus tard, j'ai fait les premières éditions et de la peinture dans quelques maisons de publication en Chine. Ces premières années ont développé ma capacité à faire des modèles et toute la patience, nécessaire à mon professionnalisme en tant qu'artiste.

. J'ai suivi le chemin de l'art et j'ai été admis à l'école de céramique de Jingdezhen après la révolution culturelle. Ma spécialité fut la sculpture. Elle m'a formé davantage dans l'art. J'ai pu faire de grands progrès dans mes connaissances théoriques et acquérir les compétences de base de l'art.

Entre temps, ma passion la plus importante a été de faire des recherches sur de nombreux monuments historiques célèbres, comme l'art de la peinture et de la sculpture de Dunhuang, Longmen, Yungang et Maijishan etc. qui m'ont profondément influencé.

Des 1970, l'art occidental moderne a progressivement impacté la Chine. Mon regard a commencé à prêter attention à l'art étranger, en particulier l'art contemporain qui, depuis l'impressionnisme, m'a intéressé énormément.

Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fait du design de céramique dans une usine pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai fait de grandes sculptures pour jardins et places dans des villes pendant de nombreuses années. Plus précisément, j'ai fait de la conception et de la création de sculptures jusqu'aux années 90.

J'ai vraiment commencé à peindre au début des années 90.. Dans mon cœur, la peinture est ce que j'aime le plus car elle peut exprimer au mieux les sentiments de mon cœur et traduire mes émotions personnelles.

J'ai commencé à peindre des personnages avec des couleurs fortes et persistantes sur du papier de riz brut.

J'ai utilisé ma femme comme modèle depuis le début et pour représenter différents types d'images. Ma femme est née belle et classique, elle reflétait particulièrement l'orientalisme exquis et implicite, Elle a été ma source de centaines de tableaux et je n'ai jamais connu l'ennui.

Par la suite, grâce à mes échanges fréquents avec mes amis internationaux, j'ai vu mes travaux avec des yeux extérieurs. En particulier, pour m'exprimer davantage à travers mes œuvres, j'ai commencé à peindre sur toile au début du XXIe siècle.

Q5 Que c'est que pour vous la création artistique et le rôle d'un artiste dans la société

En tant qu'artiste contemporain je me suis souvent interrogé sur une question fondamentale : comment élever ma création artistique a un niveau supérieur :

Au fond de moi-même, il y a deux choses que je ne dois pas perdre de vue: la culture chinoise traditionnelle et le concept de l'Art moderne occidental...

Et veiller à la fusion des deux.

La culture traditionnelle est mon sol, mes racines, mes veines, le pilier spirituel de la survie de notre nation; alors que la notion de peinture occidentale moderne, c'est l'air, le soleil et la pluie, des éléments qui me permettent de prospérer et de croître. Bien sûr, je sais aussi que l'artiste doit avoir une capacité spéciale à observer et à comprendre le patrimoine de la culture traditionnelle ainsi que l'art moderne occidental sans le caricaturer et comprendre que cette culture est pleinement et librement issue de centaines de siècles d'évolution très différente de l'évolution de la culture chinoise qui est mienne.

Le but social et la responsabilité de l'artiste ne sont pas satisfaits par le modèle culturel traditionnel. Il doit créer les conditions nécessaires au changement. C'est-à-dire reconsidérer la création et montrer la possibilité de recréer des choses. Ainsi, la mission de l'artiste est de commencer une nouvelle création sur une création existante.

Sur la base de la détermination de ces pensées, la forme que j'ai choisie est une forme synthétique, c'est-à-dire briser toutes les limites établies, comme le temps et l'espace, le classique et la mode, l'esprit et la matière etc..... Tout faire pour refléter la réelle liberté de l'art.

En tant qu'artiste contemporain, si notre œuvre reste dans le soit disant langage « du vrai », ceci est loin d'être suffisant ou convenable. Le bon art est signifiant, il doit stimuler l'imagination de personnes différentes. Il est difficile de l'expliquer avec des mots. Comme Henry Moore a dit : « Il faut rendre les critiques mal à l'aise. » C'est ce que je recherchais.

Q5 C'est quoi l'art pour vous ?

Que-ce que l'art ? Il a de nombreuses définitions. Certains disent qu'il est imprévisible, d'autres disent qu'il est magique. D'autres disent qu'il est philosophique et spirituel. En un mot, il devient magique et surestimé.

En fait, pour citer un vieil écrivain que je connais: « l'art est juste comme un peu de sel, un peu de vinaigre ou un peu de goût dans le plat de la vie. La vie est nourriture et elle a de la saveur. Oui, en fait, l'art n'a rien de magique, elle n'a pas autant de grandeur, mais elle doit avoir des sentiments, de l'intérêt et du sens.

Le but de l'artiste est de commencer une nouvelle création sur la base de la création existente

Q7 Pensez vous d'avoir créé un style nouveau de peinture?

Je me concentre sur les sentiments exprimés par mes œuvres. L'émotion est l'âme de toute œuvre. L'art est la performance de l'émotion. L'émotion est la force motrice de la création artistique. Elle est le résultat de l'attitude et de l'expérience de l'objet. Elle a une teneur de contenu historique sociale profonde, et un riche contenu de sensation réaliste. Elle contient aussi le vécu particulier de chaque individu.

L'écrivain russe Lev Tolstoï a dit : « l'artiste suscite l'émotion vécue au fond de lui. Après avoir soulevé cette émotion, il utilise des actions, des lignes, des couleurs, des sons, des mots, des images pour transmettre ce type d'émotion afin que d'autres vivent cette expérience. » Ceci est l'émotion de l'art.

Dans mes œuvres, l'utilisation d'éléments du corps de la mère et de l'enfant est le symbole le plus exceptionnel de mon émotion. L'amour de la mère est l'amour le plus ordinaire, le moins égoïste, le plus sincère; c'est aussi la plus grande expérience de l'émotion humaine. Depuis l'antiquité, de nombreux exemples frappants et beaucoup d'œuvres littéraires et artistiques en font l'énumération. Elle est semblable à la lumière du soleil, aux montagnes et rivières, intemporelle et sans fin.

Je bénis l'amour de la mère, d'une part, parce que je ne peux oublier mes souvenirs d'enfant : la chaleur de l'amour maternel, le bonheur insouciant, la peur de rien, le courage et la perspicacité ; mais aussi, les attentions qui ont rempli ma vie de soleil.

D'autre part, je souhaite transmettre un message. Aujourd'hui, la technologie se développe rapidement, nous avons le plaisir de profiter pleinement de la vie moderne; mais en même temps, nous expérimentons une énorme pression spirituelle.

La poursuite du progrès et la création d'un avenir meilleur est une responsabilité humaine. La poursuite de la fortune et de la gloire sont compréhensibles, mais dans ce processus de poursuite, nous ne devons pas oublier l'essence de notre survie. D'enfant, nous pouvons devenir président. Démunis, nous pouvons devenir riches. Cependant, les enfants, les présidents, les pauvres, les riches font partie de la race humaine. Tous, sont des animaux dotés d'émotion.

Mon idéologie réside dans le système de la valeur de la vie humaine : l'amour éternel maternel, la sincérité, l'altruisme sont la véritable signification de notre existence. Dans mes œuvres, j'utilise toujours une femme orientale en tant que support de l'émotion. C'est un symbole artistique à l'image de ma femme qui en est le prototype: le sceau de notre histoire d'amour décennale dans le bonheur et le malheur reflète une véritable émotion humaine traduite dans la création de mes peintures, qui reflètent ma connaissance et ma compréhension d'un monde objectif et subjectif.

Elle est le support de transfert de mon émotion. Elle est le lien entre mon cœur profond et le monde extérieur. Elle est aussi l'incarnation du fond de mon âme. Elle est ancienne et moderne. Elle ignore les préjugés laïcs. Elle méprise le dignitaire, la gloire et la richesse. Elle est en colère contre le péché, la brutalité, la jalousie, les mensonges et l'hypocrisie, etc. Elle valorise uniquement les sentiments sincères et réciproques, le grand amour contre la vulgarité.

Pour moi, mes tableaux ont aussi une importance culturelle. En d'autres termes, ils permettent de refléter, et promouvoir le développement culturel de ma nation au sein de l'humanité.

La peinture traditionnelle chinoise a toujours mis l'accent sur un message culturel. Ceci a une relation étroite avec les érudits de la peinture. En Chine, l'apprentissage de la peinture traditionnelle requiert que l'artiste soit avant tout, un homme

de culture: un HUMANISTE. Cela veut dire avoir le sens de notre tradition et la qualité de l'homme de culture. Il doit avoir un caractère indépendant, la connaissance, le talent et la réflexion critique. Sinon, il est juste un artisan du dessin. La différence entre les peintres et les artisans dessinateurs réside dans la proportion des symboles culturels et métaphoriques dans leurs œuvres d'art plus que dans l'esthétique de leurs réalisations.

Dans la peinture traditionnelle chinoise, les formes typiques de support de culture sont l'intégration de poèmes, de calligraphie et de sceau. La peinture n'est pas simplement une description objective, mais rejoint l'intention subjective de l'artiste. Influencé par l'art traditionnel, je reconnais la teneur culturelle des œuvres d'art.

Naturellement, le contexte et la présentation du contenu culturel actuel est plus large et plus profond. Il est sublimé par le changement temporel, le développement scientifique, le progrès de la civilisation. Les poèmes, la calligraphie, la peinture et le sceau sont des formes du passé. L'entrée dans l'ère inévitable et compliqué de l'information, rend la culture complexe par le changement instantané entre ces deux mondes.

Je considère que, pour un artiste, de saisir le contexte de son époque est capital

Dans mon art, je ne peux ignorer la précision des formes pour renforcer leur beauté intérieure mais, le sens de la beauté semble plus important que l'aspect de la texture. Je ne peux ignorer l'objectivité mais, je mets davantage l'accent sur le contexte subjectif de mon inspiration créative, car il développe davantage mon imagination et peut traduire ma culture dans mes œuvres. Ceci correspond à l'expression de ma personnalité.

Je fais attention à la personnalité et à la qualité de mes œuvres. Dans la peinture, l'artiste exprime pleinement son univers. Mais, parce que l'éducation et l'expérience de vie de chacun fluctuent, il y a beaucoup de différences dans la création esthétique et artistique, d'un artiste à l'autre.

Albert, le psychologue américain dit, « la personnalité est une organisation dynamique du système physique et mental d'une personne, qui décide de son comportement et de sa pensée ». L'art souligne la personnalité de l'artiste. Sans personnalité, on ne peut avoir de force de vie. Beaucoup d'artistes, traversent dans la recherche de leur personnalité, qu'elle soit sereine ou tourmentée, la folie, et le chaos. Ils se transmutent dans leurs œuvres et le résultat sans appel constitue une vie unique et spécifique à chacun.

Par conséquent, le reflet de la personnalité unique doit être étroitement lié aux sentiments, à la teneur culturelle, aux attitudes correctes des avis uniques de chaque individu. De cette façon, il est possible d'atteindre la qualité. Le reflet de la personnalité sans qualité est pâle.

En tant qu'artiste contemporain, après avoir traversé la longue route de l'art et le processus de la pratique à long terme, j'ai choisi la peinture sur toile comme l'objectif ultime de ma vie. J'ai fait une révision profonde de mon expérience de vie passée, ainsi qu'une définition claire de ma pratique artistique antérieure, et simultanément, je me suis interrogé à plusieurs reprises. L'expérience et les pratiques passées constituent la richesse la plus précieuse de ma vie ; la demande forte de mon cœur est ma motivation pour continuer à aller de l'avant.

Pour ces raisons, j'utilise et je combine naturellement les arts de la bande dessinée, la céramique, la sculpture du jardin, la peinture chinoise, la calligraphie, mais aussi, celui de la décoration, dans mes peintures. Je les ai complètement intégrés, parce que chacun constitue une expérience qui a définitivement marqué ma vie. Ce processus de reconnaissance et de raffinement semble, selon moi, idéal.

Ce processus de chevauchement et de fusion doit être subtil, fusionnel et remarquable. Le sens du poids et de la forme de la sculpture, le tracé du pinceau du style calligraphique, l'attention apportée au sens de la conception de la peinture chinoise, le dessin méticuleux de la bande dessinée, la beauté de la fissure de la porcelaine antique de la dynastie Song etc., sont représentés dans mes tableaux.

Cette forme de ma peinture est unique parce qu'elle a littéralement imprégné l'essentiel de ma vie. Aujourd'hui encore, je ne peux oublier l'émotion de l'amour maternel, l'expérience de la famille et l'amour que je chéris beaucoup. D'ailleurs, je les intègre dans ma peinture. J'utilise beaucoup l'opposition, le contraste, la comparaison et l'harmonie pour accentuer le rendu de mes œuvres. Tout ceci est la sincérité et le respect que je porte pour ce monde.

La responsabilité du scientifique est de trouver et d'extraire les choses du monde inconnu, et de les dédier à l'humanité. La responsabilité de l'artiste est de déchirer, briser, ébranler, afin de dévoiler à la société une nouvelle face du monde.

Ceci permet de rêver, ceci permet de méditer!

Shengxian Qiu mai 2014