

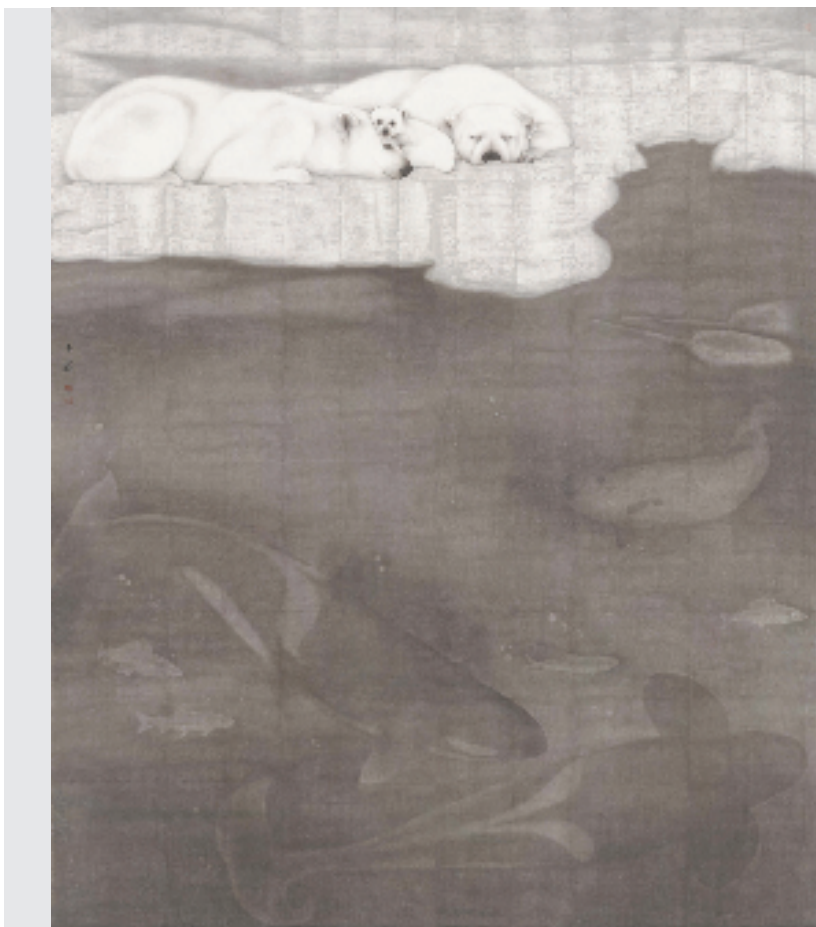
优秀作品创作谈

中国画《休戚与共》的创作体会

■罗玉鑫

近年来,我一直关注生物的多样性及濒临灭绝动物这个话题,持续创作了一系列作品,如《和光》《归路》《家园》《无忧之地》等等。这系列作品注重探索人与自然和谐共生的关系,倡导环境保护意识。《休戚与共》是这一系列的创作之一,作品描绘了北极的一个场景,北极熊一家在冰雪之上休憩,和睦温馨;独角鲸、虎鲸、北极鲑鱼、茴鱼、鲱鱼在冰层之下自由穿梭。极地生态的平衡关系着人类前途与未来,此作品意在突出北冰洋生态圈的祥和景象,希望以此引发人们对生态保护的关注。

《休戚与共》这幅作品构图采取了一个富有想象力的空间转换,冰层之上是一个平远式视角,透过冰层切面往下转换为纵深的北冰洋。在构图中如何自然地衔接这两个空间,成为此作品最大难点之一。我不停地调整冰层的边沿线,左半部分沿线线条较为平缓,到了中间稍微往下突出一块,刚好把北极熊一家的外轮廓包裹起来,使其有一种安稳性;沿线到画面右边往上凸起,形成一个水面空间,意在烘托出水面的纵深感,也是为深海空间的转换作出铺垫。那么,冰层之下的故事就从右边这块水面展开,两条雄性独角鲸的鲸牙与头部浮出水面,一半身体在水下,再往下是一条完全在水底的雌性独角鲸。三条独角鲸的头部朝向画面左上方,与北极熊作出呼

罗玉鑫 休戚与共 240×200cm 纸本设色 2024年

应。画面从雌性的独角鲸开始,往下则完全过渡到深海之下的视角。深海之下的虎鲸与小鱼朝画面右边游去,一串串的水泡动态是从右下往左上升并穿插其

中,意在连接物象之间的关系与拓展画面空间的意境。

“提纯”是我近年来创作时特别强调的表现方法。我希望通过“提纯”的方式

让画面主观地突破自然主义,有意识地去营造形式感、点线面、黑白灰的层次。在《休戚与共》一作中也延续对于“提纯”的实践与思考——作品画面以水墨为主调,使画面意境更素净安宁。若太过于强调提纯和视觉冲击力,画面又容易显得概念与简单化。因此,我淡化对物象本身的刻画,着重对物象间的关系调整与处理,以此保持一种既纯粹又丰富的平衡节奏,进而保持画面给人一种纯净感与松弛感。

我理解的写意性并非仅仅是技法层面,而是作品的意境能传达生命的意趣,触碰心灵世界。写意画与工笔画的写意性同样重要,但由于工笔技法相对规律且耗时,容易把最初的灵感与心性磨灭。因此,工笔画在创作过程中需提高警惕,尽力保留最初激发创作时的那道灵光。艺术作品的高度和深度,归根结底是由艺术家的修养、审美以及对生命的理解所决定的,绘画作品是可以触碰人心与观念。人心是真诚与善良,艺术要传递真与善的价值观来表达对生命的尊重与敬畏。

在信息时代大千物象之下,我将继续开拓花鸟画的题材和视角,努力关注当下,打开对于天地生灵的精微观察和对一切有情众生的关怀。从自然物象而来,演绎自然界中的诸多叙事,引发我们对于人与自然关系的感悟。传达和谐共生理念,歌颂人类生态文明建设。

优秀作品创作谈

我怎样画油画《工人是“天”》

■李前

我这次参加全国美展的是一幅表现中国革命重大历史题材的历史画作品,主题是中国共产党建党之前,北京共产党早期组织的活动。在这些活动中,李大钊先生是一个重要的领导人,他在建党的历史过程中发挥了巨大的领导作用。他所领导的北京共产党早期组织也开展了各种活动,包括在北京大学进行共产主义宣传教育,并在长辛店铁路工人中开设劳动补习学校,传播共产主义思想等。他在长辛店铁路工人中的活动这件事情非常重要,他们提出了“到工人中去”的口号,向工人宣传马克思主义、唤醒工人的阶级觉悟。后来在党的“一大”成立大会上,张国焘代表李大钊所做的关于建党准备的报告中,就大篇幅的论述了在长辛店铁路工人中所做的工作。我就依据这个历史事实,决定选择李大钊到长辛店为工人上课这件事情,来展现我们党在建党前所做的思想和实践准备。

在历史画创作中,这个故事发生在哪里?这些人在什么地方?对此要有非常严格的要求。我在这幅作品构思开始的时候,是想把情节安排在机修车间,有很多工人在围绕着李大钊听演讲,但后来放弃了。因为事件的发生是在劳动补习学校,那么就切入主题,画李大钊在劳动补习学校。这个场面,以前也曾有人画过,但往往把他画在教室里面。为此,我做了很多准备工作,形成了很多方案。由于我认为把主人公画在教室里上课这个情节有些常见,于是我就设想把他画在门口讲课,讲台就安排在门口,我们从门外面看进去,教室里肯定已经坐满

李前 工人是“天” 180×230cm 油画

了人,而门口外面还有一群想要进教室听课而进不去的人,他们急切地想听到他的演讲。我画了很多稿子,但后来我想画上课演讲过程并不能完全体现他教育工人后所产生的效果,即工人阶级对此的反响,无法通过画面展现出来。经过反复思考,我决定将画面描绘成李大钊先生已经讲完课后,和最后的一些工人走出教室,而工人对他的授课依然意犹未尽,继续向他请教的情景——无产阶级一旦形成了自我觉悟的价值观,一个无产阶级政党的成立就会呼之欲出,共产主义革命在不远的将来就肯定成功!我的画面正是体现了这样的主题。

在寻求进一步表达主题的过程中,我通过深入的阅读史料,发现有这么一段文字:经过一段时间的磨合与交流,教员与工人之间逐渐建立了彼此的信任与感情。他们采用夜校形式对工人进行马克思主义教育,不仅给工人传授知识,还经常宣讲“劳工神圣”的道理和工人阶级的使命。一天晚上,李大钊在黑板上写上“工人”二字,然后说:“工人最伟大,工和人两个字接在一起就是个‘天’字,工人顶天立地!”

这有多好啊!这段文字的描述给我进一步的启发,因为它升华了我要表现的主题。我正是运用它,反映了“工人是

‘天’”这样一个主题,它不仅成为了我作品的标题,而且也成为了我塑造李大钊先生和工人群众形象的外在和心理依据。

在这幅作品的创作中,我十分注重对主人公李大钊先生形象的刻画,无论是从他外在形象的特征还是从他内在的精神气质上,我都做了很大的努力,去表现他的此时此刻的内心世界。我重点刻画了他对工人阶级的信任、重托和对中国无产阶级革命胜利前景的展望。另外,我也下了很大功夫去刻画和李大钊先生在一起的学生和工人的形象。在这些人物形象的刻画中,我注重他们和李大钊先生的情感互动以及这些他们的个性塑造还有他们之间的组合,因为这是一个密不可分的整体。

另外,我在环境与道具的设计上也服从主题的表现,比如铁路工人手里的号志灯和李大钊先生手里的《共产党宣言》,这两件道具占据着画面左右两方的黄金位置,有着极强的视觉吸引力,同时,它具有着深刻的内涵——马克思主义就像一盏指路的明灯,照耀了中国无产阶级革命前进的道路。

我在色彩的运用上也做了一定的设计,我把画面设计成灯光下的效果,整个画面呈一种暖棕色调,有种电影制作后期着色的感觉,也有欧洲古典油画所特有的暖色调特征。在春寒料峭的夜晚,中国最早的铁路工人和李大钊先生心中都怀揣一股暖流,共同对中国无产阶级革命事业理想的未来抱有热情的期望,而这一切不正是我所要表现的吗?