

▲代大权 凉山老妪(黑白木刻·局部)

在四川凉山彝族自治州的山里,画家亲眼看到过一位彝族的老妈妈,背着一筐玉米,从山坡上吃力地走下来,留给他一个永远不能忘怀的印象。要是在城市,像她这样的老人也许早就住进了养老院,可是在这里,她还在从事着繁重的体力劳动。几乎被压垮的身躯和干枯的手臂,沧桑的脸上虽然显得疲惫不堪,却带着一向的坚韧与前行的希望。在这幅创作中,画家把她的形象概括为一个有力的整体,又以木刻版画特有的黑白对比,刀法的精细与凌厉的交错、变化,让画面富于变化。画面的重心左边倾斜,产生了不稳定感和压抑感,更加让我们体会到劳动者生活的艰辛和他们的高贵品质,这正是作品的感人之处。

▼孙景波 阿细新歌(油画)

小朋友,能看出画家表现的是哪里的姑娘们在插秧吗?只要你查一下“阿细”就明白了。同样是表现劳动者,这幅作品却和前面的作品不同,它不是表现劳动者的劳累,而是着力表现新时代的年轻农民朝气蓬勃的精神面貌。她们在一个山清水秀、充满了阳光的幸福家园里快乐地工作着,画面中最高处的姑娘还唱起山歌,说不定还是和对面的小伙子对歌呢!作品中,有许多横线,如稻秧、田垄、远处的梯田和丘陵。唯有这九位姑娘在画面中一字排开,以有力的直线,弯腰的曲线打破了横线的节奏,也让作品的基调更加活泼、轻快。最后,你再看看作品左下角的那块木牌上写的是什么,你就知道新一代的铁姑娘都是什么样的美丽形象了!

▲列宾(俄罗斯) 伏尔加河上的纤夫(油画)

《伏尔加河上的纤夫》是俄罗斯画家列宾的成名之作。他在大学时到伏尔加河边旅游,见到了一群衣衫褴褛的纤夫,这给了他极大的震动。后来,他多次来到了纤夫当中,和他们交朋友,为他们画像,决定在毕业创作中表现这苦难的人群。1870—1873年,年仅29岁的列宾用了三年的时间完成了《伏尔加河纤夫》。作品以横向的构图,向我们展现了伏尔加河沐浴在夕阳下的金黄色调,纤夫们被绑在一起,形成了一个浓重的色块,仿佛在画面中缓缓地移动着。每个纤夫的形象都令人难忘:有身强力壮的,有的身体衰弱得难以自持,却为了养家糊口而卖命;有年轻人,还不太适应这个行业的繁重劳动;也有干了多年的纤夫,干活儿时嘴上叼着烟斗……形形色色的纤夫们,让我们看到了他们共有的苦难命运。

如果你有条件,在网上搜一下《伏尔加河纤夫曲》的小合唱,听那厚重的男低音由远而近,又由近而远,那正是表现了一群纤夫在伏尔加河边上行走的情景,相信你会对这幅画有新的体验!

▼米勒(法) 拾穗(油画)

这是法国农村一个小麦丰收后的土地上,近处有三位农妇沐浴在夕阳下,捡着收割时掉下来的麦穗。可是,我们仔细看看,她们围裙上的口袋里才装了多少的麦穗?一点点,只是一点点!但就是为了这一点点,她们累弯了腰,连说话的气力都没有了。右边的农妇站了起来,稍微直一下腰。再细看一下,左边的农妇和中间的农妇动作一样吗?她为什么把一只手背到背后?作品的远处,是农场主正骑在马上指挥农民脱麦粒、堆放麦垛、运输的场面,乌烟瘴气,一定还伴随着阵阵轰鸣声。这一远一近、一静一动的对比,更让我们感受到画家以三位农妇身影为主体的构图安排得非常巧妙得当,成功地塑造十九世纪法国农民勤劳质朴的形象。

