

走进大芬油画村

孟卓凝 吴灿

今年5月,第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会召开,大芬村连续第二年成为分会场,吸引众多海外文化创意企业和政府代表团的目光。走进被称为“中国油画第一村”的大芬村,老屋祠堂错落有致,画廊商铺挤挤挨挨,西方经典画作复制品目不暇接。

大芬村位于广东省深圳市,占地面积仅0.4平方公里。自20世纪80年代起,一批批创业者来到这里,投身油画产业。迄今为止,他们在大芬村绘制100多幅世界名画复制品,超过500万张《星空》《睡莲》《蒙娜丽莎》从这里走向世界。2005年,大芬村油画交易额达2.79亿元,这一年前后,欧美市场70%的油画商品来自中国,中国复制油画80%来自大芬村。

在大芬村后巷一间梵高主题工作室里,我们见到了赵小勇,一位颇有名气的“老画手”。从湖南邵阳辗转来到大芬村,赵小勇从事绘画已有20多个年头。起初,为学好油画,他拜师学艺,和七八名学徒挤在十几平方米的小屋里磨炼技艺。最初,画作滞销的窘境令他感到沮丧,对梵高的坎坷境遇产生共鸣,于是对梵高的画作愈发热爱,开始专门临摹梵高作品。20年间,赵小勇绘制的梵高画复制品达10万余张。

2002年,国内外市场对梵高复制画的需求增加,赵小勇常常一个月收到六七百张订单,2004年时,每个月的订单数量甚至超过1000张。他说:“复制画绘制过程和工厂流水线作业没什么两样,大家分工明确,有人铺底色、有人画眼睛、有人描耳朵,枯燥但高效。”他完成一幅50厘米宽、60厘米高的梵高自画像只需28分钟。2005年前后,来自世界各地的订单纷至沓来。村里每个画室都在不停地赶工、临摹、绘制,画工们如螺丝钉般各司其职,千万次的重复临摹令他们熟能生巧,技法日渐纯熟,对绘画也有了属于自己的思考。

“伴随经验和人生阅历的增长,临摹久了就会产生创作灵感。”赵小勇说。大量临摹练习后,画工们似乎将世界绘画大师的技法内化,纷纷拿起画笔开始原创绘画,在一笔一画中融入自身对艺术的理解与诠释。

2014年,赵小勇在老客户的邀请下飞往荷兰阿姆斯特丹,如愿来到向往已久的梵高美术馆。近距离观摩真迹后,他发现,梵高的用色和笔触与自己日夜揣摩的印刷画天差地别。赵小勇发自内心地感受到画工与画家间天壤般的差距,他不禁感叹:“20年临摹也比不上看博物馆一幅画。”自此,比起做“中国梵高”,他更想做“大芬村赵小勇”。回到深圳后,赵小勇创作了第一幅原创作品《画室》,踏上由“画工”到“画家”的艰难转型之路。

赵小勇的转型之旅始于2014年,其实早在2008年,大芬村的原创画探索便已悄然萌芽。由于全球经济下行,发往大芬村的油画订单量大为削减。画工们开始原创和产业“两条腿走路”,原创绘画作品数量日益增长。大芬村的画家们或将西方风景画技巧与中国传统水墨画风格相结合,或将欧洲写实画风与中国写意精神贯通,在日复一日磨炼绘画技巧的同时,也在探索新的绘画语言,表达并传递出自己的生活与艺术态度。

大芬美业协会副秘书长、水墨画家杨文认为,用画笔记录时代的发展是画家的责任和使命,将西方绘画中的素描、透视等元素灵活融入水墨画,可以使作品更具时代气息。在创作《都市之窗外》时,他在墨色中融入素描的光影和质感,令这幅新城市山水既有鲜明的现代感,又呈现出中西艺术和谐共生的独特韵味。

人人有画笔,处处是画作。大芬村的蓬勃发展吸引了国际媒体的关注。英国广播公司称赞大芬村复制的世界名画“物美价廉”;欧洲新闻电视台提到,大芬村是“8000多名艺术家的栖息地”;法新社与美国有线电视新闻网报道了大芬村在国内外订单下降与国内需求增长的形势下转型原创绘画的探索历程。在海外媒体的持续关注中,大芬村与世界的距离更近了。

30余年的精雕细琢为大芬村赢得“世界油画,中国大芬”的好口碑。近年来,大芬村积极走出去,不仅与法国巴黎市政府签署了《大芬—巴黎艺术友好往来协议书》,还携手美国加州国际博览中心举办展览。2018年起,大芬村举办3届深圳大芬国际油画双年展,邀请法国著名画家雷米·艾融、丹麦艺术家协会副主席保罗·威尔和中国美术家协会主席范迪安等前来参展、写生、举办讲座。雷米·艾融感慨道:“这是一个充满活力、洋溢着绘画热情的村落。”他鼓励画工们坚持以中国传统绘画为本,融合西方艺术理念与绘画技巧,找到适合大芬村油画持续发展的道路。

从一穷二白的弹丸之地,到遍地画师的艺术之村,大芬油画村的发展历程是中国对外开放交流的缩影。夏日阳光大片泼洒在水泥路面上,一位戴着贝雷帽的画师打开折叠椅,摆上画架,对着熟捻于心的巷道打起了线稿。曾在手边临摹的西方经典画作精髓早已内化于心、融汇笔端,不疾不徐间,他已绘起新的图景……

(肖佳桐、吕佳音、崔宸硕、林渝景、都艺、李雨轩对此文亦有贡献)

赵小勇工作室一隅。

林渝景摄

丝路长安 见证和合之美

朱伟明 李启正

丝绸之路东起长安,经西域西至地中海地区,向南延伸到印度次大陆,是迄今世界上路线最长、影响最大的商贸与文化交流通道。为纪念“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”列入世界遗产名录10周年,位于浙江省杭州市的中国丝绸博物馆在今年6月举行了“2024丝绸之路周”系列活动,其中主题展览“九天阊阖:丝绸之路上的长安”于6月19日开展,将持续至10月。本展览汇聚丝绸之路沿线18家文博机构的210多件(套)珍贵文物,通过展示长安城的考古发掘和传世遗存精品,力图再现文化之都长安的动人魅力和丝绸之路的繁荣图景。

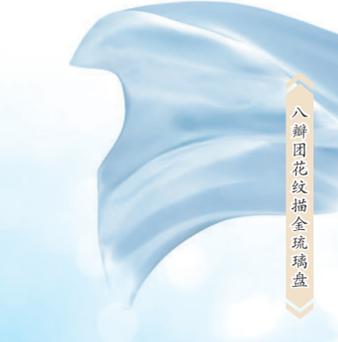
交流互鉴,彰显开放包容

本次展览名称出自唐代王维的七言律诗《和贾至舍人早朝大明宫之作》中的“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,这也是诗篇中气势最为磅礴的一句。展览分为“世界之都”“商贸之都”“文化之都”“时尚之都”“长安与浙江”5个单元。展厅入口处有一道朱红色的“城门”,左右两侧各有一幅图,分别是章怀太子墓中的《仪卫图》和《客使图》,后者描绘了唐代政府外交机构鸿胪寺官员接待外国使节的场景。踏入展览大门,参观者仿佛穿越时空,徜徉古都长安,中外文化交流互鉴的辉煌历史如在目前。

汉唐时期,长安因繁荣的经济和多元的文化成为当之无愧的国际性大都市。“长安城中百万家,不知何人吹夜笛”。随着唐朝进入“开元盛世”,长安城人口达百万之多,其中经由丝绸之路汇聚到长安城的外国商人、使者、留学生、僧侣等就有5万余人,世界多国文化的交流与融合在这里达到空前高度。

本次展览展出了名列世界考古发现史“四大石碑”之一的《大秦景教流行中国碑》仿制品,原碑记述了唐代初期景教在中国的传播情况。全碑饰以祥云、莲花、蓓蕾十字等中西文化元素,刻有汉字1780个,在碑文下方和左右碑侧刻有古叙利亚文。此碑立于唐德宗建中二年(公元781年),明朝天启年间出土。作为研究古代宗教文化、中西交通史和文化艺术交流的重要实物资料,石碑被美国耶鲁大学、日本京都大学、朝鲜金刚山长安寺等复制,碑文被译成英、法、葡、意、日以及拉丁文等多种文字,在世界各国广为流传。

唐时,长安城内商贾云集、邸店林立,金银器、宝石、琉璃、香料和丝绸、瓷器、茶叶等西来东往的货物在此中转交易。本次展览中,一件出土于法门寺地宫的“八瓣团花纹描金琉璃盘”吸引参观者纷纷驻足欣赏。这件造型精美的蓝色琉璃盘产自地中海东岸,经丝绸之路来到中国。它盘沿外折、腹壁斜收,盘底心凸起,盘内布满纹饰,中心为八瓣蕉叶状围成的团花,巧妙运用刻纹、釉料彩绘、描金等多种工艺,彰显东西方审美碰撞交融下的和合之美。与琉璃盘一同出土的琉璃器皿中,有的具有东罗马元素,有的体现波斯风格,显示出唐朝对异域文化的开放、包容与欣赏。

八瓣团花纹描金琉璃盘

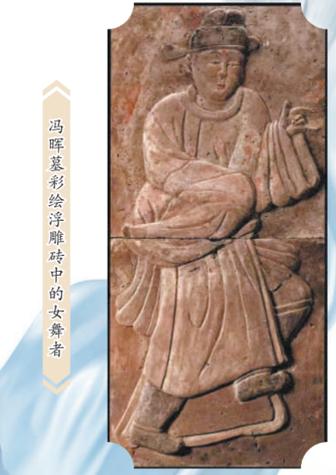
文化融合,促进服饰创新

唐代长安城中外文化的交流融合深刻影响着民众的日常生活,男女服装形制多样,着装方式个性自由。本次展览着重展现了唐代服饰与域外服饰的融合与创新。窦师纶是唐代长安著名丝织工艺家和设计师,他受西域文化影响较深,在蜀锦织造工艺基础上吸收中亚、西亚等地的“联珠团窠”纹样特色,结合动物纹样,设计出一种融合中原传统艺术与西域艺术特色的新型团窠纹样,因窦师纶受封陵阳公,故人称“陵阳公样”。它成为唐朝服饰的经典图案,其后流行200余年,在丝绸之路掀起一阵“大唐热”。唐代张彦远在《历代名画记》中记载:“窦师纶,官益州大行台,兼检校修造。凡创瑞锦、官绫,章彩奇丽,蜀人谓之‘陵阳公样’。”对照本次展览中的“对凤宝花纹锦”及锦纹复原图,人们可以清晰地看到这件具有典型多元文化风格特征的“陵阳公样”实物。该织锦纹样外圈以花瓣做样,形成圆形窠环,以花卉包围一对凤凰,它们姿态昂扬,仿佛争奇斗艳,又似相互吸引。

对凤宝花纹锦

中华文化的形成与发展始终伴随着对外来文化的借鉴与吸纳。五代冯晖墓出土的50多块彩绘浮雕砖也是本次展览的一大亮点。浮雕砖上栩栩如生地刻画出28名男女艺人演奏的场景,其中有两男着男装、戴

冯晖墓彩绘浮雕砖中的女舞者

河运古道,互通丝绸之府

2024年也是中国大运河申遗成功10周年。闻名世界的京杭大运河始于春秋、成于隋代,发展于唐宋。而由洛阳一路向西,溯河而上,直抵关东——长安的漕渠古道,便是大运河的先声。本次展览设置了“长安与浙江”单元(见上图),以隋唐大运河为切入点,呈现长安与浙江之间互通有无的历史景象。

浙江位于东海之滨,是京杭大运河的南端。大运河、钱塘江、浙东运河及海上航路交织成一张巨大的交通网,将本地物产沿河运古道贩至全国,并沿海上海之路输向海外。宋太宗雍熙年间,杭州、宁波等地设有管理海外贸易的市舶司,与日本、朝鲜等国往来亦密。据《日本蚕业史》卷一《生丝贸易史》记载,宋孝宗淳熙十二年(公元1185年),“有唐锦十端,唐绫、绢、罗等百十端……运往日本”。

浙江盛产丝绸,杭州、湖州和嘉兴三个城市均有“丝绸之府”的美誉。杭州不仅是古代国内丝绸市场的主要供应商,还通过海上丝绸之路向东南亚、东非、中东等地区出口丝织品。据记载,宋时每年涌入杭州的商人超过6万人次。湖州丝绸被称为“天下绸缎之冠”,湖州在明清时期成为当时全国最大的丝绸生产基地,“辑里湖丝”“双林绫绢”等湖州丝绸闻名遐迩。古代一度称“秀州”的嘉兴在唐代有“秀州贡绫千匹”之说,在宋代有“宋锦由来出秀州”之誉。明清时期,当地丝绸产业发展达到巅峰,产品远销日本、欧洲等地。

丝路连天下,文明耀古今。丝绸之路是古代东西方商贸往来的重要通道,是古代东西方文化交流的重要纽带,它昭示了古代欧亚文明交融的必要性与必然性,揭示了欧亚不同文明之间交流的历史轨迹和历史规律。行走于中国丝绸博物馆“九天阊阖”展厅内,一件件精巧的文物如同丝路文明交流互鉴的时光之钥,让观众直观感受到传承千年的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。

(作者分别为浙江省数智风格与时尚研究中心研究员、浙江理工大学浙江省丝绸与时尚文化研究中心研究员)

本文图片均为中国丝绸博物馆提供

曼托瓦的文艺复兴

褚纪亭

间,将一间不过25平方米的拱顶房间装点为辉煌的殿堂,描绘了卢多维科三世一家的形象。

婚礼房的建筑结构只有墙壁、门、窗、壁炉和拱顶。置身其中,扑面而来的却是一片富丽堂皇——装饰着石膏浮雕的吊顶以金黄为底色,细腻的花纹从天花板蔓延至廊柱。这一切都是画上去的,令人真假难辨。房间的一面墙壁上,描绘着公爵夫妇在精致的庭院里迎接贵宾、子女和近臣簇拥在侧的场景。画家细腻刻画众人形象,不管是靠在椅背上侧头倾听心腹耳语的卢多维科三世,还是拿着苹果趴在母亲膝头的小女儿,都是那么生动自然。另一面墙壁的廊柱外,是卢多维科三世一家在城郊与儿子相聚的场景。在这里,曼托瓦画上了贡扎加家族显赫的亲戚——神圣罗马帝国皇帝以及丹麦国王,尽管他们当时并未在场。这里的“写实”并非记录历史,而是将卢多维科三世希望看到的画面以栩栩如生的方式定格留存。

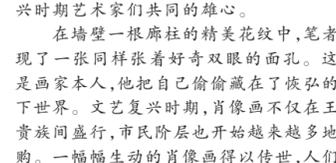
环顾四壁后,举头望向天花板,再次惊叹于曼托瓦的巧思。透过画家笔下的天窗,笔者仿佛望见了蔚蓝天空,以及在屋顶好奇地向室内张望的人们。得益于15世纪科学透视法的发明与应用,画家能够在二维平面营造空间感和体积感,创造逼真的视觉体验。画里画外的对望,体现出这位文艺复兴早期艺术家一颗“不安分”的心:他不仅要画出图像,还要“以假乱真”,使画面如一副“开着的窗”,让人们看见世界。描绘生机勃勃的现实世界、描绘时代和生活,是文艺复兴时期艺术家们共同的雄心。

在墙壁一根廊柱的精美花纹中,笔者发现了一张同样张着好奇双眼的面孔。这就是画家本人,他把自己偷偷藏在恢弘的笔下世界。文艺复兴时期,肖像画不仅在王公贵族间盛行,市民阶层也开始越来越多地订购。一幅幅生动的肖像画得以传世,人们熟悉的《阿尔诺芬尼夫妇像》《蒙娜丽莎》都是其中翘楚。曼托瓦的这张肖像画不但别致,更强烈体现出对自我的肯定。可以说,这幅自画像正代表着文艺复兴的内驱力

——人,以及对人的生活价值的肯定与赞美。

除了精彩的婚礼房壁画,曼托瓦的公爵宫内还有15世纪初绘画大师皮萨内洛未完成的作品和许多精彩装饰。不远处,建造于16世纪的得特宫是文艺复兴后期造型别致、装饰华美的建筑典范。它由拉斐尔的得意门生朱利奥·罗马诺主持设计,其中的巨人室同样是依照科学透视法制造视觉幻觉的精品。巨大的壁画覆盖室内所有表面,参观者站在房中,如同身处巨人的战场。

曼托瓦以生机勃勃的姿态拥抱了文艺复兴,成为西方文明史中的耀眼一笔。它曾被授予“意大利文化之都”称号,这不仅强调了小城的历史遗产,也旨在鼓励新的文化发展。传统与创新相结合,曼托瓦展望着新的“文艺复兴”。

本版责编:王佳可 庄雪雅 王迪
电子信箱:rmrbgjkf@peopledaily.cn
版式设计:蔡华伟

旅人心语

与历史名城罗马、佛罗伦萨、威尼斯相比,意大利北部伦巴第地区的曼托瓦有些默默无闻,却同样令参观者流连忘返。这座历史悠久的小城中不乏艺术珍品,集纳了文艺复兴时期的璀璨艺术成就。

文艺复兴时期的曼托瓦是一座效忠神圣罗马帝国皇帝的城邦,由贡扎加家族统治。15世纪中叶,贡扎加家族的卢多维科三世侯爵邀请有着“现代风格”的艺术家装饰城市,著名画家安德烈亚·曼托瓦、安东尼奥·皮萨内洛和朱利奥·罗马诺等都曾为贡扎加家族服务。

城中最动人的作品,当属曼托瓦历经10年精心绘制的公爵宫婚礼房壁画。画家利用科学透视法创造“视觉幻觉”空