

刘新吾 常碧罗

河长巡河(油画) 任志忠、金 临作

以精品展现建设者风采

邵晓峰

劳动者是中外美术创作的重要题材。在今天看来,塑 造劳动者形象,就是展现大美的艺术风采,也是弘扬时代 建设者的永恒精神。

使命(雕塑) 吴为山作

中国当代艺术家对于劳动者的刻画以肖像、群像居 多,因为二者最能体现劳动者在工作、休憩中的典型姿 态、容貌、表情和动作。当然,不同画种、不同流派、不 同语言和不同切人点,会产生不同的视觉效果。这在近年 来的全国美展、主题性创作以及今年的抗疫创作中皆有所

呈现时代审美特征

新世纪的中国画坛涌现出一大批以劳动者为题材的杰 作,呈现出新的时代审美特征。

在当代人物画创作中,农民工是热门题材。陆庆龙的 水粉画《兄弟》是第十一届全国美展水彩、粉画金奖作 品。画材虽是水粉,但作品具有强烈的笔触感和厚重感, 流畅自如地展现了坚实的质地和细节。构图上,农民工 群像犹如大山,有主峰、侧峰,并围拱开来。通过塑造 与组合,形成语境的提升,作品形象地展现出农民工在 当代社会的重要性。

2019年的美术界呈现新景象。这年的第十三届全国美 展中,中国画金奖作品——李玉旺《使命》、雕塑金奖作品 ——焦兴涛《烈焰青春》、版画金奖作品——曹丹《阳光下 的大桥浇筑工》,均是表现劳动者的力作。《烈焰青春》一 举打破了全国美展雕塑作品30年与金奖无缘的纪录,可见 劳动者题材在当下美术创作中的分量。

此届美展的中国画里, 艺术家对于新时代人物的描绘 多具有纪念碑式的雕塑感, 凸显人物的群体力量、团结气 势与浩荡气象,共同构建了当下中国画人物创作的新格 局。比如,李玉旺《使命》、张小磊《援非医疗队》、王珂 《都是热血儿郎》、陈三石《大国工匠》、范敬伟《光明使 者》、李新峰《脊》等作品,均有如此明确的构图特征。

为保卫国家和人民的安全,消防战士前赴后继、不畏 牺牲。这种精神感染了很多艺术家。李玉旺的《使命》塑 造了5位青年消防员的坚毅形象。在画法上,章法紧凑、 刻画深入,烘托出凝重的氛围。作品既有工笔重彩画的细 致与厚重,又呈现出传统水墨写意画的意趣与变化,可谓 工写兼具。消防员的头盔、身上的反光条以银箔烧制而 成,视觉效果近于消防救火后的材料质感,可见作者的匠 心。画中的群像化人物各具性格,彰显了消防人员不辱使

焦兴涛的雕塑《烈焰青春》表现的也是消防战士。 年轻的消防员刚从灭火现场下来,身着橘红色防火服, 左手持帽,右手提着水管与粗绳,脸上满是污垢。作者 使用传统的木雕材质,雕刻刀法精湛,手法推陈出新, 上色与雕刻同时进行,反复加工,使色彩渗入木材深处 而浑然一体。消防员表情沉着淡定,表现出人民卫士的

张小磊的《援非医疗队》里,身着迷彩服的中国援非 医疗队的4位女队员,正在给非洲百姓治病。人物刻画集中 有序,具有一种巧妙的向心力与凝聚力。在用色上,人物肤 色对比恰当,色彩丰富和谐,给人以情意暖暖之感。

融入风景的劳动者

对人类来说, 劳动是永恒的命题。有劳动者的风 景,是一种伟大的风景,也是一种融入时代、感悟诗境 的风景。

毛本华、王刚、鲍璐、郝米嘉的油画《焦裕禄》,是国 家重大历史题材美术创作工程的结项作品,表现了在20世 纪60年代初的兰考, 焦裕禄带领群众扛树苗走向盐碱地的 场景。画面中,十余位劳动者群像被塑造在漫天风沙的环 境中,充满张力。画中的焦裕禄形象朴素、平易近人,纯 朴的农民们形态各异。画家以饱满的情感、成熟的技巧、和 谐的章法和统一的氛围,塑造了感人至深的人民公仆形象。

在新近验收完成的国家主题性美术创作项目作品 中,也出现了较多表现劳动者的精品。例如,商亚东的 油画《最美太湖水》,表现了十余位青年科技人员在太湖 上检测水质。人们忙碌的身影在逆光下显得多姿多彩、 充满朝气。湖光山色增添了劳动的灵性, 使画面具有浪 漫的诗意氛围。"最美太湖水"是实施可持续发展战略、 建设美丽中国的重要案例,突出了科技治水、科学管水的 环保理念。

任志忠、金临的《河长巡河》,则以扎实的造型、优美 的构图,表现了"河长制"对于绿水青山的重要性。画面 中,船中央的河长眺望前方,引领着船队巡河,右边的撑 船者扭头回看河长和左边的打捞工作者。河中,碧波荡 漾、水草丰茂。船后,辛勤的劳动者、收割机与金色的稻 浪形成辽阔的劳动场景。更远处,但见青山旖旎,白云舒 卷,一派秀丽河山。作品生动地诠释了"绿水青山就是金 山银山"的主题。

塑造抗疫人物形象

新冠肺炎疫情发生以来,中国美术家协会、中国博物 馆协会美术馆专业委员会、各大艺术院校、各级各类艺术 设计协会,还有广大美术爱好者,纷纷行动起来,拿起画 笔积极创作,以笔墨丹青描摹最美逆行者,致敬最可爱的 人, 歌颂劳动者。

这些作品的种类不但有中国画、油画、版画、雕塑、 水粉、水彩、素描,还有漫画、插图、宣传画、海报以及 多种形式的民间绘画。

中国美术馆国家主题美术创作组也迅速组织艺术家投 入抗疫作品创作,在馆长吴为山的带领下,大家克服困难,勇 于探索,精益求精,向观众集中呈现了首批21件成果。

雕塑家尝试通过塑造一系列无名英雄的形象, 来体现 文心铸魂的文化力量。以吴为山的雕塑《使命》为例。作 品塑造了抗疫期间青年白衣战士的典型形象: 她身穿厚重 的防护服, 敬军礼的姿势透露着利落、果敢、坚毅与庄 严。作品造型手法简洁洗练,表现语言自信大胆。朝气蓬 勃的女青年形象与苍劲质朴的山石肌理构成强烈的视觉对 比,挺拔的身姿与洁白的汉白玉融为一体,化作一座不朽 的山峰。她是这一特殊时期青年军医的形象代表,是军魂

的神圣象征,也是众志成城的伟大精神纪念碑。 笔者深感于此,潜心创作了中国画《美丽天使》,表现 一位年轻的白衣天使穿好防护服、准备进入重症监护病房 的瞬间,通过集中刻画其坚定而美丽的眼神,彰显其走向 战场的决心与必胜的信念,以表达由衷的敬意和对大美劳 动者的礼赞。

(作者为中国美术馆研究部负责人)

兄弟(水粉) 陆庆龙作

传真: (8610) 65003109

焦裕禄(油画) 毛本华、王 刚、鲍 璐、郝米嘉作

零售3元/份

国内定价全年420元

很重要,就像写文章要注意过渡句一样。"在 重庆高新区,走进四川美术学院,副院长焦 兴涛站在一件雕塑前,正在"云上课"。

这座雕像名为《冬去春来》,长约10 米,以"付出与奉献"为主题,生动塑造了 20多个抗击疫情的人物形象,其中既有白衣 执甲的医护人员,又有无私付出的志愿者, 还有不辞辛劳的医院建设者、社区工作者、 警察、外卖小哥……

雕塑的创意,源于焦兴涛的感动。疫情 期间,他看到很多关于抗击疫情的报道,其 中有不少可歌可泣的感人故事, 于是决心创 作一件作品。"我们有责任把这件重要的事情 记录下来,表达对战疫英雄的崇高敬意,体 现中华民族战胜疫情的决心和信心。没有一 个冬天不会过去,没有一个春天不会到来。"

创作这件雕塑并不容易。雕塑创作周期 向来较长,从开始策划到最后完工,通常需 要3个月时间。在川美师生的努力下,仅用一 个多月时间就完成了泥塑阶段的制作,现在 已经进入最后的刻画阶段。那时, 重庆气温 只有10摄氏度左右,师生们干劲十足,常常

仅草图阶段,川美的三位主创人员就画 了十几个版本,每次碰头会都是热烈地讨论 和碰撞。在焦兴涛的电脑里,有密密麻麻的 文件夹,分门别类保存着不同群体的战疫图 片。重庆医科大学也为师生们提供了400余张 照片,以作参考。在初步创作阶段,团队又 进行了四五次调整和修改,每次都需要把钢 结构切开重来。

场景怎么选,什么场景最典型?怎么表 现这次抗疫的特点?团队邀请重庆医科大学 支援湖北医疗队员参与创作,翻阅照片资 料,一起讨论。最终,"防护服"出现在了 大家的脑海。于是,在雕塑左半部分,是三 位护士正在互相穿防护服, 把人们拉回到那 个紧张又温情的时刻。

在创作过程中, 改动最大的是中间的核 心场景。最终的版本是,一位女护士怀抱一 名女孩,护士手中拿着一朵迎春花,女孩用 纯真的眼神看着花朵,面带微笑,画面温 馨。"这寓意着春天来了,山花遍开。"川美 雕塑系主任申晓南介绍道,这位护士的脸上 还有被口罩勒出的痕迹。在护士身后, 医护 人员用欢呼护送治愈的患者出院。"阳刚与温 情相结合,既有力量,又让人感动,实现了 平衡。"申晓南说。

如何选取人物, 师生们也进行了持久的 讨论。最终,雕塑并没有选取具象的人物, 而是通过抽象的形象,表现群像特征。"在这 次疫情中,每个平凡的人都是英雄。雕塑里 的人物可能看不出是谁,但群体化的形象也 许可以激发更多共鸣。" 焦兴涛解释说。

刻画人物面部表情也是一大挑战。"以 往,我们可以通过人物表情来展现情绪, 但这件雕塑上的人像大多戴有口罩,难度 更大。" 焦兴涛指着雕塑说,"所以,我们 在眼睛上花了很大工夫,要传神地表达情 绪,展示人物风采。"为了让作品贴近现 实,整个雕塑中,不同人物还戴着不同类 型的口罩。

创作的过程, 也是传帮带的良好时机。 由于疫情,学校推迟开学。创作团队进行直 播,把课堂放在网上,让更多学生在家里也 不落课程,学到更加生动的一课。

作为雕塑系研二学生,赵强也参与了此 次创作。雷神山医院建设者的形象就出自他 之手。"参与这样的大型创作,机会很难得, 提高了我把握大场景的能力。不过, 更重要 的是思想上的洗礼, 让我更加懂得艺术源于 生活。我们的创作就是要把握时代的脉搏, 讴歌时代精神。"赵强说。

国内统一刊号: CN11-0066