湘油畫家曹勇擅塑造小人物
創作融會人文關懷 贏共鳴

內地著名油畫家曹勇在當代藝術領域的亮相，以《佔領總統府》、《佔領總統府變體》、《血衣》、《血衣變體——批評與自我批評》等一批力作為代表，他以當代藝術理念解構、重塑紅色經典油畫，一面世即為藝術界矚目。後來，他又系統學習中國傳統國畫，探索中西藝術融合的新路徑，作品熔故事性與人文關懷於一爐，呈現獨樹一格的藝術面貌。

香港文匯報記者 譚錦屏

■曹勇在創作中，孩子也搶着幫忙，其樂融融。 圖片由受訪者提供

■《長沙和平解放》（油畫）

■《血衣變體——批評與自我批評》（油畫）

■《佔領總統府修訂版》（油畫）

■《朋友圈》（油畫）

近日，《老男孩——曹勇油畫展》在長沙月湖當代藝術中心開幕，畫展展出了當代藝術家曹勇十年來創作的油畫作品數十幅。展出期間，參觀者往來不絕，其中有藝術圈的好友、名家，也有普通的長沙市民，大家都對曹勇具有鮮明藝術特色的作品興趣濃厚。在月湖之畔，曹勇接受了本報記者專訪，其時深秋的寒風瑟瑟，湖心裡芰荷凋零，但曹勇談起他的藝術來，手舞足蹈，滔滔不絕。

融匯卡通繪畫重塑紅色經典

曹勇向記者介紹，他從大學油畫專業畢業之後，轉而專攻卡通繪畫長達十年，在此期間，他將四年大學學得的油畫技巧，與當時盛行日本、香港的卡通繪畫相結合，在業界內贏得了一定的知名度。

十年之後，他又重新拿起油畫筆，潛心於油畫創作，在初期的油畫創作中，他又將卡通繪畫的經驗融入到油畫創作，創作了一系列作品，主要取材於建國之後風靡一時的紅色經典油畫，主要有《佔領總統府》、《佔領東京汴梁》、《血衣》、《血衣變體——批評與自我批評》、《地道戰》、《飛奪瀘定橋》等，他運用當代藝術的理念，對原作進行重新解構重塑，形成新的藝術感染力。

記者在現場看到，這是一批尺寸巨大的作品，與原作中高大全的英雄形象明顯不同，曹勇在塑造人物時融入了卡通繪畫語言，二頭身的比例，凸出的眼睛，巨大的眼白，這讓畫中人物顯得不如原作那麼光鮮偉岸。對此，曹勇表示，這批作品是在經典油畫基礎上進行的再創作，他基於「歷史是由人民創造」這一認識——是普通人的勇敢與犧牲，才推動了歷史的車輪滾滾向前，他認為，這才是歷史的本來面目。而普通人的形象，肯定是不完美的。

曹勇的作品一經面世，立即受到業界的關注，卡通與油畫的融合創新、政治寓言式的批判性，都成為曹勇油畫藝術的個人標籤，得到藝評家的高度讚賞。

取經傳統藝術形成個人風格

2000年前後，在個人風格日趨成熟之後，曹勇突然來到中央美院進修水墨畫。在這一年多的時間裡，他完全停止了油畫創作，潛心學習傳統中國繪畫技巧語言，練習書法。曹勇說，惟其如此，才能真正貼近傳統國畫的氣場，才能領悟傳統中國藝術的魅力。

這段時間潛心學習的成果，讓曹勇油畫作品的整體風格為之一變。進修結束之後，曹勇創作了一系列油畫作品，均是取自國畫的傳統題材——京劇人物、僧侶頭陀、藝術名人等等，甚至還包括江湖殺手。而在處理手法上，對中國畫的借鑒也非常明顯，譬如這些作品的背景基本上都是空白，不着一筆油彩，和國畫裡的「留白」手法非常類似。在繪製人物時，他重線條的表現力，輕形體的塑造，這些也是國畫的特長。

曹勇告訴記者，以前他一直沒有系統學習過國畫，但作為一個中國人，對傳統藝術的感悟與共鳴似乎是基因裡天生帶來的，而且隨着年紀的增長，這種共鳴更加清晰強烈。對國畫技法上的借鑒只是表面，真正讓他受用的是中國傳統繪畫的理念，甚至讓他對待生活的態度都發生了改變。

曹勇生於1970年，經歷與見證了中國的文革浩劫以及30多年的改革開放進程，革命英雄主義是烙印在青春歲月的印痕，而改革開放之後，中國在經濟飛速前進過程中產生的社會陰暗面與不和諧現象，又讓他痛心疾首。這種心路歷程，使曹勇的早期作品追求宏大敘事，強調作品對現實的批判性。

創作靈感來自身邊小人物故事

走過不惑之年，曹勇對待生活的態度日漸平和，更加關心身邊人，關注普通人日常生活中的點點滴滴，其藝術觀也與追求內省和參悟的東方傳統更加貼近。這個時期，他創作的《長沙和平解放》，雖然同為表現新中國時期的那段歷史，但此時他的筆觸在老長沙的街景、風物及市民精神狀態的描繪方面不厭其煩；《美好生活從一碗米粉開始》、《我買單》等作品，將長沙市民的日常生活描繪得饒有趣味；《江湖》是一套系列作品，共有10多幅，作品裡有些人志得意滿，有些人白眼向天，有些人垂頭喪氣，有些貧，有些富，看似描繪的一群殺手，其實就是我們身邊的一群普通人，畫中人的喜怒哀樂，觀者都能感同身受。「這些人物的原型，就來自我的生活，他們的形貌，他們的生活狀態，給了我無窮創作的靈感。」曹勇說。

不管哪個時期，曹勇的作品追求故事性，關注小人物生活，畫面充盈着濃郁的懷舊情緒，這是他一以貫之的藝術特色，這讓他的作品在藝術圈之外，贏得了更多普通觀眾的共鳴。在《老男孩——曹勇油畫展》現場，有很多普通市民前來觀展，並和曹勇熱烈討論交流。曹勇很享受這種狀態，他說，油畫藝術並不止是陽春白雪，能讓更多老百姓關注、討論甚至產生共鳴，對藝術家無疑是無上的褒揚。

藝訊

傳承瀕危界畫技法 樊璋畫展山東博物館開展

■樊璋作品。 本報山東傳真

香港文匯報訊（記者 殷江宏 山東報道）作為中國傳統繪畫的重要畫種，界畫日漸衰微。但自古至今，從不乏有名或無名的畫家，傾其心力將此畫種薪火相傳。日前由山東省文物局、山東省文物保護與收藏協會主辦的《樊璋畫展》在山東博物館開展，展出樊璋先生代表作品50餘幅，向觀眾展現了這種中國傳統繪畫技法的獨特魅力。

■樊璋作品。

本次展覽從樊璋先生眾多畫作中精選展出50餘幅代表作品，展覽分為工筆樓閣山水、工筆重彩大青綠、寫意山水及人物畫三個部分。展覽中尤為引人注目的是樊璋先生仿作的一幅《清明上河圖》圖軸，作為界畫的代表作，《清明上河圖》被歷朝歷代畫家所模仿者甚多，樊璋先生模仿的這幅《清明上河圖》，畫中人物栩栩如生，市井房屋刻畫細膩，如此長卷，能描繪得如此生動傳神，實屬不易。

■樊璋接受媒體採訪。殷江宏 攝

界畫作為中國傳統繪畫的重要畫種，佔據了歷代畫壇的一席之地，甚至經歷過兩宋輝煌的黃金時代。唐代李思訓、李昭道，宋代郭忠恕、張擇端，元代王振鵬，明代仇英乃至清代袁江、袁耀等名家畫師，都曾為這一特色畫種的發展流傳作出貢獻。據悉，本次展覽將一直持續至12月19日。

「文蔚書畫藝術展」展示當代優秀藝術家的創作思維

香港文匯報訊（記者 高施倩 浙江報道）「文心蔚然——文蔚書畫藝術展」繼北京、天津、深圳、無錫展之後，早前在杭州開展，展出文蔚書畫作品八十餘件，包括寫意人物、寫意花鳥、山水及書法作品。作者用各種不同的形式探索藝術風格，表達個人情感和時代精神，體現了她「文心極致、蔚然大觀」的追求。展覽不在於文蔚對各種畫面形體的呈現，而意在展示創作者一以貫之的藝術思維和真實的繪畫狀態。展覽所呈現的並不僅是文蔚的書畫作品，而是意在通過她的山水、仕女、書法等形式，更多地展示當代優秀的青年藝術家的生活狀態與創作思維。

■「文蔚書畫藝術展」部分展品。

■「文蔚書畫藝術展」開幕式現場。

文蔚現為中國藝術研究院山水畫研究方向博士研究生，師從書畫名家崔如琢先生。崔如琢評價她：「幼承家訓，稟賦過人。從余學畫多年，畫風由纖麗而轉雄渾，漸開新面，畫界同道均有目共睹。文蔚篤誠而好學，潛心畫道。今觀其近作，文心筆致，皆得傳承；氣象格局，亦漸為可觀。倘循此正道而努力，假以時日，可期大成。」

此次展出的八十餘件作品是文蔚積十年功夫創作的精品之作，包括寫意人物、寫意花鳥、山水及書法作品。畫作筆暢墨清，光華內斂，富有典雅之美。浙江美術館館長斯舜威說，好的作品無論放大、縮小，都不會改變其氣勢。此次展出的十多件大幅山水國畫高近4米，筆墨厚重，氣勢磅礴。《紅樓夢》系列的仕女圖則感情細膩豐富，讓觀眾能感受到畫中的意境。

文蔚的求學和學習書法繪畫的經歷曲折而豐富，她生於巴蜀，十多年往復於南北東西，多師多友，止於至善。斯舜威介紹，文蔚的作品具有傳統的文人畫的風格，格調很高。其作品多次在國家級美術館和博物館展覽，作品《更有一片暗香來》2012年入選倫敦奧林匹克美術大會，作品《萬壑松吟》參加第二屆「藝術水立方」杯國際書畫大展並獲大獎。

■文蔚仕女圖作品。

文蔚平時還創作了大量的詩詞作品，她的「題畫詩」正如她自己所言，講究的是書體和章法與畫面和諧統一，因而她的題畫詩流暢自如，清新灑脫。如逐一欣賞文蔚書畫作品或題畫詩，從中便可感受文蔚在「詩書畫三絕」方面的探索和成就。國家博物館館長呂章申評價文蔚的書法、仕女圖很好，「女性書法家能寫得這麼好，非常罕見。仕女畫尤其好，很見功夫。」故宮博物院副院長王亞民也評價：「在中國來說作為一個女性畫家，畫的山水如此之大，氣勢這麼磅礴，我覺得在當代女畫家裡非常少見。」