

西畫東方情 錢流

以戲曲人物 展現中國油畫審美

油畫家錢流與他的作品

上世紀初至今，中國油畫家通過創作自己獨立的畫風和表現形式，在世界油畫界佔據唯屬於東方的油畫風格，畫家錢流就是其中之一。

錢流基於中國傳統藝術昆曲而創作的油畫作品多次在美國、法國、意大利、日本、新加坡、台灣、香港等國家和地區展覽並被藝術機構及私人收藏，更有多幅作品入選全國美展並獲獎。中國美協油畫藝委會副主任、中國美院油畫系主任楊參軍曾這樣評價錢流的油畫：「在錢流表現京劇、昆曲人物的系列油畫作品中，使我們既感受到了西方油畫特有的筆觸、肌理、光影和色彩變化所營造的混沌氣韻，又呈現着作者在中國傳統文化中拾零覓尋的軌跡，鐫刻下了作者在生活與藝術、東方與西方之間流連忘返、樂此不疲的探尋之痕。」

文：香港文匯報記者 趙臣、通訊員 張宗良（圖：本報安徽傳真）

1954年 出生於安徽省五河縣的錢流，在中國早期宣傳海報式油畫的影響下對油畫這種藝術形式產生了濃厚的興趣。作為內地恢復高考之後的第一批大學生，錢流選擇到安徽師範大學美術系開始系統學習油畫，隨後又到浙江美術學院油畫系（現中國美院）進行深造。錢流告訴記者，油畫獨特的表現力、極具視覺效果的衝擊力和豐富的色彩表現都深深地吸引着他，油畫創作的無限可能更讓錢流如飢似渴地在油畫創作中進行各種嘗試，一路走來，已近40載。

創作即不斷肯定與否定

如今，已是中國美術家協會會員、蘇州大學藝術學院教授碩士生導師、蘇州大學美術創作研究中心主任、江蘇省油畫藝委會常務理事的錢流，在刻畫戲曲人物上獨具影響力，代表作《昆曲遺韻》系列在油畫界獨樹一幟，昆曲人物的創作也成為錢流在油畫人物創作上的主要研究方向。

錢流坦言，作為一個油畫家，能找到自己為之堅持和不斷學習的方向並非易事。錢流告訴記者，剛開始學習油畫，是效仿老師教的前蘇聯油畫繪畫風格，後來隨着自己接觸的西方油畫越來越多，便開始在內心逐漸打破過去的帶有局限性的一些繪畫習慣。「那時候可以接觸到很多不同風格、不同畫法的油畫作品，更學習了很多不同的地域文化，自己都覺得好，都想把看到的和學到的東西融入到繪畫中，也為此經歷了很長時間的探索。」錢流坦言，這個過程經歷了太多的迷茫與彷徨，更經歷數不清的自我肯定與否定，最終才找到自己內心嚮往的創作方向。

錢流的繪畫創作經歷了三次重大昇華。在安徽學習期間，錢流主攻肖像、人體，作品如《做新衣》、《漁家女》、《母與子》等，多次參加全國美術大展，不少作品被國內外博物館收藏。

錢流將昆曲與敦煌壁畫相結合創作的《昆曲遺韻》系列

錢流將昆曲與敦煌壁畫相結合創作的《昆曲遺韻》系列

錢流早期的油畫作品《皖南遺韻》

館收藏。1998年，錢流被作為人才引進到蘇州大學任教，蘇州江南水鄉的旖旎風光，使他又迸發了進行風景油畫創作的激情，一批體現他心中風景的佳作受到業界高度好評。隨後，錢流開始接觸大量的中國傳統文化形式，他開始認真研究當代中國藝術界的現狀和國人的審美習慣，在西方藝術與中國傳統文化元素中探索尋找靈感和源泉，創造自己的表現形式。

追尋昆曲20年

到蘇州任教後，在一次偶然的機會，錢流接觸到昆曲，作為中國最古老的劇種之一，昆曲雅致、細膩、抒情的獨特風韻都深深吸引著錢流。「我發現昆曲在戲曲舞台上的視覺感，以及昆曲表演的服飾、情節等，那一招一式都極具畫面感，這與我想表達的具備東方色彩的油畫形式十分貼切。」這一發現讓錢流在傳統戲曲人物的創作上一發不可收拾，僅昆曲人物他就畫了近20年。

錢流告訴記者，近20年來，他一直執著於昆曲人物的創作，而在這個漫長的過程中，他對中國傳統戲曲人物的刻畫也經歷了諸多嘗

試。「將戲曲人物從舞台搬到畫面上，是我最初的興趣，但是這樣的作品不論從創作的容量上，還是內在的表達上，都是比較單薄的，這些戲曲人物需要一個載體進行結合。」隨後，錢流研究了大量的中國傳統文化表現形式，並嘗試將傳統文化元素與昆曲中的戲曲人物相結合，直到他遇到了敦煌壁畫。「用敦煌壁畫作為昆曲人物的背景，敦煌壁畫的形式感、色彩感以及肌理感都可以讓整個畫面更加充實和豐富，同時，用敦煌壁畫那樣斑駁迷離的色彩和筆觸組織畫面，配合油畫獨特視覺感，都讓戲曲中的人物別具特色。」錢流說。

基於此，錢流創作了《昆曲遺韻》系列，這一系列造型生動、個性鮮明，既突出了昆曲的雅致抒情，又汲取了京劇的以形傳神，並借鑒了敦煌壁畫的斑駁凝重，形成了錢流獨具特色的藝術風格。錢流注重刻畫戲曲人物絢麗多姿的性格氣質、心理活動和情感世界，那些主題人物的形象被加上了光環，如杜麗娘、穆桂英和白素貞都脫離了舞台，似乎被神聖化了，成了未知的仙人。這樣獨特的藝術效果，也只能在他的作品才能欣賞到。

錢流說，繪畫創作永遠是遺憾的，他在昆曲的創作上也是永無止境的，雖然已經潛心創作昆曲人物近20年，但他覺得這一題材還有很大的發揮空間。接受記者採訪時，錢流剛剛從湖南省鳳凰古城寫生回來，錢流每年都堅持至少兩次外出寫生，在他看來，采風可以不斷豐富自己的視覺感受，讓自己不斷去思考，進而不斷去創作和表現屬於自己個性的題材。現在，錢流還在嘗試用除了敦煌壁畫以外的形式與昆曲創作相結合，進而在昆曲人物創作上實現更多的突破。

錢流油畫作品

《百年老船》

在錢流看來，繪畫應該是心靈的自然流淌，不必刻意粉飾。圖為其作品《紅衣少女》。

畫家要有代表自身個性的語言

早在十幾年前，錢流曾到意大利、法國等地學習考察了半年多時間，其間錢流參觀了這些國家大量的博物館、畫廊等。「我看了國外畫家大量的有關古典、中世紀以及當代藝術題材的作品，隨着見識的增多，更讓我冷靜地思考，如何去表達自己內心的東西。」在錢流學習和創作油畫的數十年間，他與眾多油畫家們經歷着從向西方藝術的學習與模仿，到如今創作可以代表中國油畫家自身個性語言的東方油畫作品的過程。

錢流告訴記者，一味地模仿西方藝術的畫家注定只能成為模仿者，如何建立中國油畫家獨立的精神品格和表現形式已成為時代對中國油畫家的要求。錢流深刻地體會到，模仿西方的創作風格，即便這位畫家的技術再好，他的作品也很難受到廣泛的認可。

在錢流創作有關昆曲人物油畫作品的初期，就曾在新加坡、意大利、法國等國舉辦展覽，極具中國特色的昆曲油畫作品吸引了各國的收藏家。讓錢流印象最深的一次是在新加坡的展覽，一位收藏者前後來到畫展數次，錢流展出的每幅畫他都仔細欣賞。經過交流，畫展的經紀人告訴錢流，這位來自美國的收藏者看到錢流的作品後依依不捨，他被錢流油畫作品中極具東方色彩的神秘感所吸引，他希望能夠每天在家裡看到這樣的作品。後來，這位美國人收藏了錢流展出作品中的一幅。如今，錢流獨具中國特色的油畫作品受到了世界各國收藏者的喜愛，錢流表示，中國文化博大精深，能與油畫碰撞出各色創意火花的藝術形式數不勝數，中國油畫家應抓住這一優勢，創作屬於自己個性語言的油畫作品。

「風展紅旗」書畫展 回望中國革命征程

香港文匯報訊（記者 田雯 南京報道）日前，「風展紅旗——革命浪漫主義」書畫展在江蘇南京博物院揭幕，展出了傅抱石、豐子愷等20世紀書畫大家所描繪的中國革命聖地、毛澤東詩詞意境等珍貴作品89幅，以書畫的方式詩意地呈現了中國共產黨的革命歷史。

毛澤東詩詞往往將其革命經歷中的諸多事件與革命理想相結合，將自然山川的景致與宏偉事業相聯繫，有「革命詩史」的性質。由於傳統中國畫具有詩、書、畫相結合的審美特點，中國畫家往往借助毛澤東詩詞，以詩畫結合的形式來表現和反映社會的政治現實，成為一種極具時代特色的山水畫品類。

據江蘇省國畫院院長周京新先生介紹，1959年9月，傅抱石與關山月以毛澤東《沁園春·雪》為意合作《江山如此多嬌》，將創作毛澤東詩意畫推向了高潮，其氣魄之大、意境之新、佈局之美，世所罕見，在某種意義上象徵着一個時代的民族文化中心，樹立了民族繪畫新的審美範式。

周京新表示，革命聖地山水和毛澤東詩意山水，是現代中國美術史中國畫改造和革新的突破口之一。它不僅顯現了中國現代思想史新的發展歷程，反映了中國社會政治結構和文化生活的變化，也意味着中國美術發展史中某種趣味、語言和風格的發展。畫家們選擇革命聖地和毛澤東詩意為題材進行中國畫創作，也是表現革命歷史的一種方式。

毛澤東《沁園春·雪》詞意圖，傅抱石作品

「藝術家的畫筆飽蘸着仰的深情，讓觀者看到了時代對歷史遺蹟的重新解讀。」從《南湖》到《虎踞龍盤》，從《沁園春·長沙》到《水調歌頭·重上井岡山》，一幅幅畫卷展現了中國共產黨自成立起，帶領全國人民取得民族獨立與民族解放的全過程。展出的所有作品，筆墨精、寓意深，是藝術創造和革命題材的完美結合，也是對中國革命與建設事業的概括和濃縮，深切緬懷中國共產黨領導中國人民頑強奮鬥的革命、建設之路，瞻望中國發展繁榮的光明前景，也為人們奉獻了一份具有革命浪漫主義情懷的精神文化大餐。展覽將持續至9月30日。

觀眾在看展

記者田雯攝

本地藝術家參展 瀨戶內國際藝術祭2016

香港藝術中心於7月再度參與當代藝術盛事「瀨戶內國際藝術祭2016」之「FUKUTAKE HOUSE 亞洲藝術平台」。香港陶藝藝術家張焯詩女士及時間繪畫(Time Painting)藝術家李美娟女士將與另外五組分別來自澳洲、印尼、韓國、台灣和泰國藝術相關機構的藝術家們，在日本小豆島舉行聯展，以藝術連繫島上社群。

小豆島是瀨戶內海第二大島嶼，自2013年瀨戶內國際藝術季開始，主辦單位於藝術祭期間將因招生不足而暫時停辦的舊福田小學校舍捨身一變，成為一個集亞洲藝術、飲食與文化於一體的交流平台——「FUKUTAKE HOUSE 亞洲藝術平台」，與亞洲其他各藝術團體共同策劃展覽，以小豆島之風土民情為背景，展現各地藝術特色，透過此交流平台提供藝術家及觀眾進一步討論「全球在地化」議題的機會並思考這些現象在亞洲各區域的發展現況。今年，夥伴機構以「尋找平衡點」為主題，繼續透過藝術創作與其他交流活動延續對話。

香港藝術中心總幹事林淑儀表示：「香港藝術中心一直積極推廣當代藝術，並致力促進跨國文化交流，很高興我們今年能再次參與『瀨戶內國際藝術祭』之『FUKUTAKE HOUSE 亞洲藝術平台』，與各地藝術機構合作及交流。今次展覽主題為『尋找平衡點』，我們希望嘗試引起小豆島與香港這個中西合璧的城市之間的對話。一直在變遷的海岸線標誌着香港的務實精神。我們希望在展覽中探討，如何在現代化與文化傳承中間取得平衡。」張焯詩女士表示：「『食物』是今次展覽的出發點。我嘗試擴闊對平衡點的探索，讓我和小豆島的觀眾體驗時間及過程，如何使我的創作取得平衡，讓我們看見那些看不見的東西，也為香港和小豆島中間，找到最純粹和有詩意的共同語言。」

張焯詩作品