从油画中读到一个个动人的中国故事

语言之在——第四届中国油画双年展(2018)明起亮相中华艺术宫

张祖英：
埃及纪事–尼罗河奔向远方 布面油画 130cm×160cm 2017年

靳尚谊：
穿蓝裙子的女士
布面油画
75cm×56cm
2017年

全山石：
炉灶边
布面油画 120cm×80cm 2017年

（均主办方供图）

■本报记者 范昕

今天，油画艺术还能以怎样的探索给出怎样的可能？尤其是如何在数字时代突围，讲好中国故事？明起亮相中华艺术宫的语言之在——第四届中国油画双年展（2018）中，或许藏着答案。全山石、靳尚谊、妥木斯、俞晓夫、邱瑞敏、杨飞云、庞茂琨、周长江等32位老中青油画家的32幅新近力作汇集在这个展览，代表着当下中国油画的最高水准。

中国油画双年展由中国油画学会主办，这是第一次离开中国美术馆，移师上海举行。“我们希望从上海活跃的城市文化氛围中吸收活力，并将其反馈到油画创作中。”中国油画学会主席、中国美术学院院长许江告诉记者。在他看来，展览以“语言之在”为主题，孜孜以求的是油画不同于其它绘画的语言特性。“我们所心心念念的油画的语言之性、语言之魅是怎样的，它最感人的地方是什么，这个展览将以绘画本身来显现和回答。”

32幅作品呈现32种油画语言

此次参展的32位油画家虽来自于不同年龄段，绘画风格与技术也各有差异，他们却大多选择了肖像画的方式，描绘时代变化中形形色色的人物，尤其是中国的人物，以此开拓油画的表现力度。

全山石和靳尚谊这两位油画大家分别带来的肖像画近作，是中央美术学院教授、美术评论家殷双喜向记者举的两个例子。全山石此次带来的是《炉灶边》，描绘一位少数民族妇女形象。全山石的作品，大多是半身人物肖像，在对不同光线条件环境下不同民族人物的刻画中，传递人物的内心情绪。油画是可覆盖的艺术，其实是一种三度空间艺术，笔触即可传递力量。全山石数十年来始终注重油画的笔触、色彩的组合，创造出一种亲切、直接的“在场感”，这幅《炉灶边》也不例外。靳尚谊此次展出的是《穿蓝裙子的女士》，刻画的是一位有着日常装束、侧坐着的女士形象。这幅画通过清晰的轮廓线与近乎平涂的色彩，减弱立体感，压缩画面空间，形成不同色块的平面构成，这与靳尚谊早年最为人熟知的《塔吉克新娘》等写实到极致的作品相去甚远。靳尚谊最近十多年其实是有意一改早期的画风，深入探索油画的平面化，画法更接近工笔白描，意蕴也更接近东方式。“他们一个在继承中发展，一个在学习中转化，各自给出了很有价值的探索。”殷双喜说。

有业内专家坦言，展览汇集的32幅作品呈现给观众的是32种不重样的油画语言。比如崔小冬的《白玫瑰》，画了一位头戴太阳帽、手执白玫瑰的女孩。画面整体的冷灰色调让人印象深刻，剪影和色域构成感简约大方。缝隙处的白以及那一块纯白构成的白玫瑰让整个画面活跃起来，黑色衬布反复着力的表现则丰富了画面的节奏。又如庞茂琨的三联画《子夜》，画的是自己对镜刷牙的情形。作为镜像方面的探讨，他记录下每天休息前自己在镜子前的情景，通过对自己的审视来表达人对于自我的追问。尽管表现的是极其日常的一幕，庞茂琨却凭借纯属的西方古典绘画语言，让画面呈现出对古典艺术审美气质的追寻与再现，充满精神意味，静穆且优雅。

呼唤更具温度的中国油画

油画诞生在西方，但早已成为中国最为重要的画种之一，不再代表着西方的审美方式。西方的油画处在后现代变革中，似乎渐渐被边缘化，而油画在中国，尤其改革开放40年以来得到不断地推进，可谓正活跃。

“今天的中国油画其实依然面临不小的挑战。”许江向记者坦言。“一方面，我们现在的中国油画与西方最为经典的那些油画仍有差距，需要向美术史上的经典学习。另一方面，中国的油画应该形成中国的特色，体现中国的气派，贯穿中国的精神。比如水墨方法、诗性特征等中国传统中的东西是不是都可以活化为油画所用。此外，油画作为传统的艺术品种还需要面对数字时代的竞争，需要处理传统与当代的关系。”

在专家学者看来，要想解决今天油画面临的这一连串问题，离不开对于油画本体语言的研究。许江指出：“不同于国画的水性，油画是油性的，画起东西来栩栩如生，有独特的质感与温度，画中的人好像会呼吸，画中的金属好像敲得响。我们应该将油画的特点充分研究透，才谈得上发展，也才谈得上形成中国油画自身的特色。”殷双喜告诉记者：“展览主题提出的‘语言之在’，就是希望唤起油画家对于油画语言的关注。这讲的不是一般的技术与方法，而是背后的精益求精，让绘画语言变得更趋精湛与深厚，更好地传递某种精神以及对世界的认识。每个人对生活都有自己的感受，怎样将它们艺术地表达出来，充满审美意味，需要不断锤炼。”他认为，有了对于油画语言深度、广度的开拓以及对于人性的显现，人们才能从油画中读到一个个动人的中国故事。

沪上文物保护正努力向『智慧化』转型

以多样化的方式让文物『活起来』

■本报记者 李婷

“2020年底前，上海各级文物保护单位和博物馆内的展品，都可以通过扫描二维码获取深度信息，只要动动手指，观众便能把博物馆‘带’回家。”这是日前召开的全市文物工作座谈会传出的消息。记者获悉，在大数据、移动互联网等科技发展的背景下，沪上的文物保护正努力向“智慧化”转型，以多样化的方式让文物“活起来”，讲好中国故事，传播好中国声音。

博物馆：从馆舍小天地走向大千世界

统计数据显示，截至目前，上海全市的博物馆数量达127座，2017年全年共举办陈列展览767个，接待观众2268万人次，创历史新高。其中，红色革命场馆参观量显著上升。以中共一大会址纪念馆为例，从去年11月份以来，该馆观众数同比增长150%，日最高参观人数达1.03万人次。上海博物馆举办的“大英博物馆百物展”也引发了持续的排队潮，100天的展期共吸引观众38.4万人次。该展览在2017年度全国博物馆十大陈列展览精品推介评选中获国际合作奖。

博物馆的教育功能也得到有效发挥，均等性、广覆盖的社会教育机制在沪上逐步建立。2017年度，全市博物馆共推出各类社会教育活动近2.3万个，其中暑期青少年教育活动1.4万余个，参与人数达31万人次。去年5月，沪上11家博物馆联手成立上海市博物馆教育联盟，在此基础上，今年进一步成立了长三角博物馆教育联盟，搭建起区域间合作交流新平台。

以前，怎样吸引观众走进博物馆是业界极为关注的话题；如今，如何突破物理空间的限制，从馆舍小天地走向大千世界，与更多人发生联系，成为博物馆发展的重大命题。比如，延展博物馆服务空间，把展览办到人流密集的公共空间。去年5月，上海科技馆的“如何复活一只恐龙”展在上海环球港亮相，让大型科普类展览首次走进商业广场。机场博物馆的建设以及文化进地铁项目，也让博物馆文化走近市民的日常生活。

再比如，借助现代技术，让文物“说话”。“你看，扫一下二维码就跳出这顶轿子的详细介绍，太方便了！”在上海市历史博物馆的镇馆之宝之一——物华号百子大礼轿前，杨小姐激动不已。与以往展陈不同的是，该馆的基本陈列在重点展品旁边设置了二维码，观众只要用手机扫一扫就能获取展品的详细信息，还能第一时间与朋友分享。记者获悉，这项技术将在全市范围内推广，争取年内沪上市级博物馆内的重要展品都可以通过扫码阅读，真正做到让市民把博物馆“带”回家。明年逐步扩展到区级和非国有博物馆，到2020年底，沪上每家博物馆内的展品，都可以通过扫描二维码获取深度信息。

不可移动文物：逐步提升开放利用率

在不可移动文物保护方面，上海也形成了一些良好的经验做法。市文物局目前正在对全市国保单位和市保单位的保护标志牌进行全面更换。新款标志牌增设了英文翻译和二维码，通过现代技术，让更多的文物建筑可阅读、可亲近。而各个区也纷纷推出了切实可行的办法。比如，静安区率先使用无人机和物联网、传感器等智能化手段，用于文物建筑的安全巡查和日常监管，有效地提高了文物保护科技水平。徐汇区持续推进文物建筑的开放利用，继张乐平故居、柯灵故居向公众开放后，夏衍故居、草婴书房、修道院公寓等一批人文地标也将于今年底正式对外开放。

专家指出，沪上文物建筑的开放程度目前看来仍处于总体偏低的水平。据统计，全市3435处不可移动文物，对社会开放的有1079处，占比不到三分之一。下一步，上海将在提升文物建筑的开放利用率上下工夫。比如，在不影响文物建筑安全的前提下，鼓励利用文物建筑进行参观游览、科研展陈、社区服务等活动。对于现状尚不具备开放条件的文物建筑，创造条件在有限的时段、有限的空间对公众开放。此外，鼓励社会力量参与文物建筑开放工作，成立志愿者队伍，提供义务讲解和免费服务。

上海京剧院“Follow me京剧跟我学”
迎来首批海外名校大学生体验——

穿靴戴帽勾脸挂髯口，洋学生：找到京剧的感觉了

■本报记者 黄启哲

经过三天的京剧课程体验，普林斯顿大学学生在昨天下午迎来了他们最期待的内容——京剧衣箱与化妆。这19位平均年龄只有20岁的青年，漂洋过海来到中国，利用暑假时间到上海京剧院学习体验京剧。要说京剧对他们吸引力最大的，莫过于那些精美绝伦的服饰和色彩丰富的妆容，一连经历三个上午的硬底子基本功训练，穿上戏服、踩上高靴、戴上髯口的那一刻，学生们一阵惊呼：“终于找到感觉了！”

这感觉是渐进培养而来的。体验化妆和服饰前，老师先从衣箱理论开始。传统戏曲里，蟒、靠、帔、褶、衣，五大类戏服又有许多细分，哪些服饰对应哪些角色，每种戏服类别又有哪些特点……这些内容，不必说是给外国人讲解，就是给中国学生解释，也很费力。可大学生们却认真做起了笔记，涉及太多专业名词，许多洋学生的中文听力不足以应付，班上的华裔学生就充当起了助教和翻译。原定半小时的课程，在学生不断的举手提问中足足上满一小时。

理论课上完，走进化妆间，眼前花花绿绿的油彩锁定住了学生们的视线。“白色油彩是不是和我们平时用的粉底差不多，只是颜色更白？”一个学生提问的档口，体验上妆的姑娘小伙脸上都多了一层粉白色。化妆老师解释，相比于一般的粉底液，油彩更厚重，往往后续还要上一层粉定妆，为的是在舞台高温与剧烈运动下，妆面保持整洁干净，所以与粉底还是有些区别。粉白油彩打底完，化妆师又用刷子沾取玫红色在眼周如水墨般晕染开。老师补充：“其实京剧的妆面艺术有如水墨画，擅长使用颜色的晕染，线与面的结合，可见中国传统美学是相通的。”

这样的边体验边教学，让围观的两位男学生跃跃欲试。一个成了鼻中央一个“豆腐块”的小花脸；一个成了红白勾脸的孙大圣。妆还没上好，就忍不住挤眉弄眼，围站一旁的同学忙不迭用相机记录下这些有趣的时刻。逼仄的化妆间站着围观难免视线遮挡，有的姑娘索性脱了鞋搬凳子趴在化妆镜前，痴迷地望着。

这边厢旦角还在贴头片，那边厢老生凯文已经穿上了白蟒服、踩上了高靴。再加上帽子和髯口，一个《二进宫》中的杨波已然立在眼前。没等老师教授老生的亮相姿势，凯文先来了一个武生的弓步，引来一片笑声。初来乍到第一周，洋学生就被安排上了基本功训练，一些基本的手、眼、身、法、步动作都有涉及。不过相比专业演员，不管是针对男生设计的京韵操课程，还是针对女生的水袖组合训练，难度都降低很多。连续几天从早九点到中午十二点的训练，虽然踢腿绷脚面着实吃力，不过洋学生的热情很高，甚至还有位美国女生莉欧娜“串课”到男生组，主动学习难度更高的基本动作。

相比于其他同学的机灵古怪，个子高挑的莉欧娜反倒有些害羞。可她对中国文化的热爱，却表露无疑：一口普通话虽不算流利却发音标准；刚一落地上海，就到小店淘来一件刺绣衣服；虽然没看过一出完整京剧，但梅兰芳的名字却早有耳闻；她还有一个更被大家熟悉的中文名白乐雅。记者惊异于莉欧娜的汉语听说能力，她解释说，自己所在的马里兰州，在初中开始就设置了中文课程，加上她身边还有几个同龄的“中国迷”，平日里大家互相纠正发音，研究中国传统文化，中文这一学就是六年。初来乍到，唱京剧太难不一定学得会，但是有一点可以肯定，“一定要把这么棒的戏曲艺术带回国分享给同伴！”

洋学生在老师的指导下体验京剧的魅力。 本报见习记者 邢千里摄

《天呈漫话天呈》：农村喜宴“喝”出中国新闻大奖

◀ 天呈漫画作品《对付白骨精 就打110》。

▶《天呈漫话天呈》书封。

本报讯 （记者**李婷**）天呈是沪上知名漫画家，以单幅讽刺漫画居长。近日由上海文化出版社出版的《天呈漫话天呈》一书，却让人们见识了他画外的文字功夫。

天呈，姓沈，1946年10月生于上海，1976年开始创作漫画，作品曾获中国漫画金猴奖、中国新闻奖一等奖、中国新闻奖二等奖、上海韬奋新闻奖等多个奖项，并在《文汇报》开设《天呈漫画》专栏十年，深得读者喜爱。他将《天呈漫话天呈》称作自己的“自说自话”。书中，既有他的趣闻自述、构思逸事，也有对作品的介绍剖析，还有与张乐平、丁聪、华君武、方成等漫画大师的交往故事。

有业内人士评价，这是一本教人们怎样画漫画的教科书。书中，天呈对《对付白骨精 就打110》《神鸡妙算》《内部装修》《钓鱼岛是中国的》等多幅漫画作品进行了详细点评，包括灵感来源、画面构思、表现手法、色彩应用等诸多方面，颇具借鉴意义。天呈很擅长从生活中取材，比如，他曾喝喜酒“喝”出中国新闻奖。那是1992年，他到江南农村去参加一个婚宴，惊叹于当时的排场和风俗，便用“漫画日记”的形式把婚宴记录下来：农民的新楼房造得很漂亮，然而却贴了一条条黄黄的符，与旁边红红的双喜成了对比；墙边架起了行军灶，杀鸡排了个流水线；剁猪蹄菜刀不够用，连木匠的斧子也上了阵；甘蔗挑被子嫁妆，意寓日子红红火火；农民也用上了摄像机，记录了这热烈喜庆的场面……回到上海，天呈整理了七幅漫画，起了一个标题《农村喜宴漫笔》。这组后来获第三届中国新闻奖二等奖的漫画在《文汇报》上发表后，不仅在读者群中反响较好，在漫画圈内也收获良好口碑，说漫画作者，就是要深入基层，而报纸能用这么大的篇幅，用漫画记录形式反映社会事物，是带了个好头。

“有人说，音乐是世界语言，其实，漫画也是世界语言。”天呈在书中记录了不少与漫画有关的生活趣事，比如《画画约会》《一封用漫画绘就的投诉信》等，令人忍俊不禁。而该书中收录的他与多位漫画大师的交往，则为中国漫画史研究提供了独特的视角和鲜活的资料。比如，刚刚去世的漫画大师方成，在天呈眼中很是幽默。“方老与相声大师侯宝林很要好，常常说着说着就来了个段子，抖了个包袱。他身体很好，八十多岁还骑自行车……我问他，你的健康秘诀是什么？他回答说，一个字：忙！”

“中国现代漫画与新闻媒体有着不解之缘，我在《文汇报》创作漫画30年，以报刊为舞台、以新闻为剧本，眼观社会万象，笔挑天下风云，有时如匕首、投枪，鞭笞丑恶，大快人心；有时如春风、暖流，扶危助弱，仗义执言；有时又不乏幽默，善意、温情，令人会心一笑，觉然而悟。”天呈说，这本书是他对自己数十年漫画创作的回首自扪，是否对得前辈嘱托，是否应得读者嘱望。“漫画有了新的载体，传播也有了新的手段。我希望能老骥伏枥，运用新的工艺和新的技术，跟上新的时代。”