

顶天立地的画面，铭刻疫情防控阻击战中坚不可摧的精神

三幅大型抗疫美术作品新鲜出炉

■本报首席记者 范昕

新冠肺炎疫情暴发以来，太多的逆行身影、守护瞬间感人至深。上海的美术、摄影工作者们不约而同拿起画笔、相机，以不同的视觉艺术形式真实记录下战“疫”一线难忘的人与事，铭刻疫情防控阻击战中万众一心、坚不可摧的精神。《“召唤”——上海市抗击新冠肺炎疫情美术、摄影主题展》最新完成的创作什么样？本报记者昨天先睹为快。

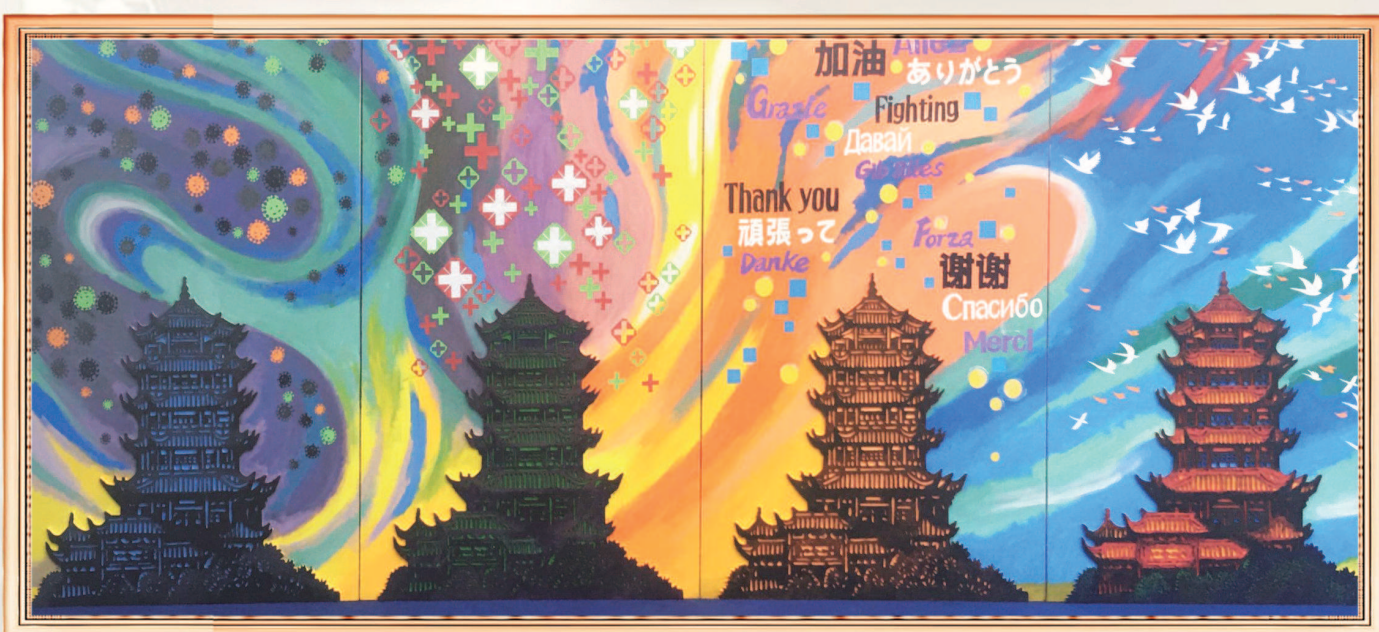
其中，《巍巍中国情》《向心力·中国力量》《逆行者》等三幅大型抗疫美术作品已创作完成，顶天立地的画面颇具视觉震撼，尤其让观众感受到文艺作品强信心、暖人心、聚民心、筑同心的力量。

交相辉映的华夏景观，凝聚成坚不可摧的战“疫”力量

以蒙太奇手法跨越时空的写意山水《巍巍中国情》宽5米、高3.2米，是上海中国画院画家汪家芳耗时三周、刚刚完成的创作。“疫情过后，又是一个春天。我想用这幅画抒写一种人文关怀，一种中国精神。”汪家芳告诉记者。

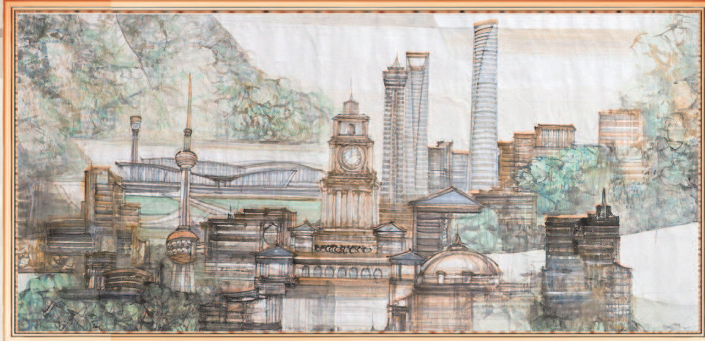
疫情暴发后，汪家芳第一时间画了一系列“疫情下的民生英雄”，定格那些支撑起民众信心、城市平稳的平凡人，如医务人员、人民警察、快递员、环卫工人，给很多人留下深刻印象。看到国内疫情渐渐得到有效控制，这位画家则想到用自己更为擅长的山水画进行创作，于是有了这幅《巍巍中国情》。画面洋溢着生机与希望，将武汉、上海乃至全国的标志性景观，战“疫”语境融合在一起，青山绿水楼阁大厦郁郁葱葱。

武汉最为人熟知的历史建筑黄鹤楼高耸入云，矗立在画面中央，金银潭

▲四联画《向心力·中国力量》▶《巍巍中国情》(局部)

上海的美术、摄影工作者们以不同的视觉艺术形式真实记录下战“疫”一线难忘的人与事。《巍巍中国情》《向心力·中国力量》《逆行者》三幅大型抗疫美术作品，顶天立地的画面颇具视觉震撼，尤其让观众感受到文艺作品强信心、暖人心、聚民心、筑同心的力量

从暗到亮的黄鹤楼天色，象征击退疫情的渐进过程

国内的疫情是如何渐渐消退的？大

远景。画面中，遥相呼应的钟鼓楼外引人关注，它们一座是上海的外滩钟楼，一座是武汉的江汉关钟楼。众多景观交相辉映，凝聚成一股坚不可摧的力量。

众的信心是怎样慢慢恢复的？上海民间文艺家协会主席李守白新近创作了一幅特别的四联画《向心力·中国力量》，以武汉地标黄鹤楼所置身的从暗到亮的天色变化，象征性地表现了这样一个值得铭记的过程。整幅作品宽4米、高1.6米，采用布面油画结合剪纸雕版工艺制作而成。

《向心力·中国力量》分为四个子画面，既互为独立，又相互关联：从左

往右的第一联中，黄鹤楼上空乌云密布，预示着疫情的肆虐；到了第二联，云朵有了些许色彩，大大小小的红十字符号漂浮在空中，象征着全国对于武汉的驰援；六种不同文字、语言的“加油”和“谢谢”集结在了第三联，表达着对全世界支持中国抗疫的感谢；在最后一联，人们看到蓝天下的黄鹤楼渐渐恢复生态，仙鹤归来。纸板上雕刻出画中的黄鹤楼，丙烯彩绘的云彩让人不禁联想起敦煌飞天壁画或是

顶天立地的白衣战士，折射值得仰望的逆行精神

一幅近4米高的《逆行者》，是上海青年画家罗陵君的创作。顶天立地的画面，只有一位身着白色防护服的抗疫战士，在幽黑深邃的背景中格外出挑，俨然有了些雕塑的意味。这位抗疫战士戴着白手套的双手握拳，略带松弛，放在腰间。罗陵君告诉记者，这是一个穿戴好防护服、整理调整状态的动作，看似不起眼，其实预示着即将随时投身战斗、迎接挑战。他并非想画疫情下一位具象的“逆行者”，而是更想表现一种逆行的精神。超大的尺幅，使观者的仰望自然而然。

罗陵君的本职，是一位中学美术教师，常常给孩子们讲艺术史。创作这幅《逆行者》时，他突然想到了“文艺复兴三杰”之一米开朗基罗创作的大卫雕像。而在《逆行者》中，罗陵君则选取了逆行者即将奔赴“前线”的一瞬。

值得一提的是，《逆行者》中的人物形象尽管具有普遍性，却有现实原型作为参照，很多细节都经得起推敲。罗陵君说，他的一位战斗在一线的医生朋友正是画中人原型。为了画好这幅画，他请这位朋友穿上防护服给自己做模特。画中起雾的护目镜、齐膝的防护鞋套等处理均来自朋友的专业提示。“随着疫情的发展，境外输入病例的增加，不仅仅是医务人员身披防护服战斗，海关、机场、街道等工作人员也都穿上了防护服，守卫着我们的城市安全。我想通过我的画笔把这座城市中最大逆行者这个群体表现出来。”

▼《逆行者》

制图：李洁

■本报记者 董薇菁

“《战金山》穿的行头，梁红玉还没出征呢，自个儿的盔甲就散了线，我班里那师傅，他弄不了苏绣啊。”商细蕊在北平唱出了名堂，只要遇上戏，这位年轻的角儿就特别较劲，他举着放大镜检查定做的戏服，一个线头都没有放过。

近期，年代剧《鬓边不是海棠红》催热了不少话题。剧中涉及的20多出京剧、五六出昆曲、且角八九个流派和戏曲发展史，让老戏迷们津津乐道。还原时代的置景与服化道也深入人心。华丽的戏服、典雅的旗袍、时髦的洋装，均精致细腻，十分养眼；还有京绣、苏绣等国家“非遗”的亮相，将传统文化的神采呈现在观众面前。

影视剧在服化道上的细节把握，直接影响作品的质感。“仅妆容一道工序，就能鉴别出作品是否具备精品剧、精品剧的基础。”上海戏剧学院李芽副教授长期致力于中国古代表演艺术的研究，“妆容展现的不仅是对人物角色的理解，更是对文化历史的认知。古装剧、年代剧无疑是展示文化的最好平台，但对这类类型的妆容研究与设计，还有非常大的提升空间。”

简单复制容易“走错片场”，古装剧妆容大有讲究

古装剧是市场最青睐的类型之一，历史、玄幻、武侠、仙侠题材层出不穷，但古装剧同时也是妆容设计的“重灾区”。近期，《大唐女法医》《三生三世枕上书》《九州天空城2》《公子，我娶定你了》《无心法师3》等多部古装剧集体上线，演员们仿佛共用一个化妆师、造型师。“走错片场都不会发现有什么问题”“可以直接脱下古装换上现代装了”……弹幕上，网友纷纷调侃一些“走心”的妆容设计。

而在B站、豆瓣、知乎等网络社区中，由杨树云设计的87版《红楼梦》、93年电影《杨贵妃》、电视剧《大明宫》《武则天》《上错花轿嫁对郎》等古装剧妆容，是被拿来作为教科书的，深受剧迷、古代文化爱好者甚至美妆博主们的追捧。杨树云为《红楼梦》设计的160个造型尤其经典，美得各有风情，令人过目不忘。

《红楼梦》小说并没有明确的年份指向，但杨树云打开了巨大的历史想象空间。林黛玉的眉形前高后低，又细又柔，这款“愁态八字眉”的灵感来源于《妆台记》，展现出她的病态美。而同样是柳叶眉，王熙凤的“柳叶吊梢眉”

就结合人物进行了改良，不怒自威的傲慢气质瞬间显露无遗。

用同样的化妆工具，《上错花轿嫁对郎》中一“文”一“武”的“杜冰雁”与“李玉湖”双女主性格突出，深入人心。因而有人说，当年的古装剧化妆是千人千面，如今是千人一面，过目即忘。为什么影视剧的工业发展了，妆容却倒退了？今天，古装剧更多与IP、与流量捆绑在一起，极致的品质追求往往让位于资本迅速逐利的需要。美颜滤镜下，“韩式永久永久大平眉+浓睫毛+浓眼影”成了通行的手法。

“唐宋元明清”，从古“化”到今。一个化妆模板被复制粘贴，反映出部分市场创作者的浅薄与怠惰。正如杨树云所言，归根到底，是对中国五千年的传统缺乏热爱与敬畏。

光是眉形，唐代时尚女子就有不下十种画法

“在修饰自己这件事上，中国古人在理念和方法上可能要比现代人更超前，更有智慧。”李芽介绍说，中国历朝历代的流行审美各有其美，文化资源之丰富，简直是一个巨大的宝库。从原始社会五花八门的纹身、绘面，到商周时期中国女性便开始涂脂抹粉，经过魏晋南北朝的大胆创新，古代妆容在唐朝达到巅峰。“唐朝文化开明开放，在追求美这件事上，唐朝女性真可谓大胆且富有想象力。”

“我们的国妆文化具有丰富绵长的历史，很多元素放到今天来看依然不过时，如果历朝历代的美妆博主们都开直播，那妆容之奇斗艳，一定超乎人们的想象。”李芽说，“在妆容的创新性上，我们‘东方维纳斯’绝对有话语权。”光是眉形，唐代女性就设计出了不下十种。相传，唐明皇时令画工做十眉图，有鸳鸯眉（又名八字眉）、小山眉（又名远山眉）、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月棱眉、分梢眉、涵烟眉、拂云眉（又名横烟眉）、倒晕眉等等。唐朝女性还喜欢涂黑色的唇膏，灵感来源于胡妆。白居易曾作《时世妆》，对此有生动诠释：“乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。”

对于彩妆，唐朝美女们也颇有心得。唐宇文氏《妆台记》记：美人妆，面既傅粉，复以胭脂调匀掌中，施以两颊，达

年代剧《鬓边不是海棠红》的服化道精致细腻。图为电视剧剧照。

者为“酒晕妆”，淡者为“桃花妆”，薄薄施朱，以粉敷之，为“飞霞妆”。曾流行过一段时间的“晒伤妆”，也是唐人玩剩下的。昔年文成公主进藏，有赤面国的人来朝拜，由于这些人住在高原地区，皮肤呈现“晒伤”的状态，此后便兴起了这种赭面妆。而两种独特的妆面——斜红与面靥在历史上也很流行。斜红兴起于南北朝，魏文帝的宫人薛夜来，因为脸被倒下的

屏风所伤，就用胭脂仿画，掩盖太阳穴处的疤痕，久而久之被民间效仿，在流行的过程中，逐渐简化为月牙形。将伤痕化为美，是古人的文化智慧。还有以五色云母为花钿贴满面颊的“碎钿”，以油膏薄拭目下如梨花带雨的“啼妆”，只画半边脸的“徐妃半面妆”……各类妆容数不胜数。

到盛唐时，面靥从酒窝处的两个圆点发展出了各种款式，有类似钱币的钱

点，有类似杏桃的桃靥和类似花卉的花靥。这款妆容甚至还流行到了明代，形成了一种独特的元素——团靥，美人用黑光纸剪成鱼的形状，做成面妆贴在额头，更显肤色白如凝脂。

国妆是中国审美精神的反映，近年来引发风潮

“中国妆容”近年来，在日本、韩国甚至欧美部分地区也屡屡引发风潮。日本时尚杂志“Seventeen”还做了一期特别策划，相较于日妆的卖萌、韩妆的性感，中国妆“最具女性独立意志”“独立不谄媚”……中国妆的仿妆热潮也在多个国家的视频网站上屡屡上榜。

李芽认为，中国妆的精髓就在于重点刻画眉毛与嘴唇，整体妆容清透又大气，并没有过多甜腻的修饰，国妆在随时代的发展中，这一精髓贯穿始终，是中国审美精神的反映，“欧美妆容讲究立体透视，中国妆容是在平面上作画，以色度展现女性的气血，认为女性最美的状态是由内而外散发的健康。”

国妆文化，成为中国传统文化智慧的一个细节展示。东西方对于美的理解不同，决定了化妆品在制作理念和方法上的差异。西方讲究“美护分离”，而东方“美养兼顾”，彩妆本身要具有护肤功能。总而言之，中国古方化妆品体现的“天有时，地有气，材有美，工有巧”的造物原则，崇尚自然与和谐的智慧。李芽在研究、复原古代彩妆和护

肤领域耕耘了20多年，目前她和团队已经成功复原出30多种古代妆品，从先秦一直到清代，如红蓝花胭脂、檀口、官粉、香口脂……还有武则天喜欢的“玉桃花粉”、《红楼梦》同款“紫茉莉香粉”等等。

《红楼梦》“平儿理妆”一回中提到了一个名为“紫茉莉香粉”的制作方法，其独特之处在于弃用铅粉，取紫茉莉种子研磨熬熟，然后用未开的玉簪花剪去花蒂，将紫茉莉花粉装入玉簪花中。“很多妆品的制作方法就散落在世俗读物中，这对整理、发掘来说是有难度的。”李芽说。

如《千金方》《本草纲目》《肘后备急方》等中医典籍，《齐民要术》等“农学百科全书”中收藏着古代化妆品的制作方法。在《红楼梦》《金瓶梅》《艺林广记》等文学作品中也有关于妆容护肤的风物描写。历代经典医书为中国古代养颜提供了医学保障，但缺点是材料大多分散，不成体系，有些秘方甚至是家族式传承，还有一些出于对技术的保护，在剂量上模糊，或对关键药材配方故意忽略等，对整体研究、复原造成了很大的难度。

虽然古代妆容研究比较“冷门”，但中华传统文化所留下的宝贵文化遗产就像一座宝库，可以挖掘的历史素材数不胜数。正如学者们所言，“顺时制物，内外兼顾”的国妆精髓，充满了中国人的哲学与智慧，有着独特的造物理念。

《红楼梦》剧照

《唐明皇》剧照

《长安十二时辰》剧照

制图：李洁