

艺苑掇英

刘瀚超

李鸣鸣第一次走入人们的视野,大概是在19岁那年……

1976年7月,在人民美术出版社发行的学生报上,刚刚从军入伍的李鸣鸣第一次公开发表了自己的画作。那是一幅色彩鲜艳的宣传画,湛蓝天空下红旗飘扬,六位形象俊美的青年朝气蓬勃,酣畅的笔触令人物发坚毅昂扬。彼时的李鸣鸣,也如画上的青年一般意气风发。翌年后,李鸣鸣又有两幅作品入选全国全军的美术作品大展。

很快,李鸣鸣的身边就传开了。那个从小喜欢收集家里的旧报纸临摹图画的李鸣鸣成了“小画家”。1979年,李鸣鸣考入解放军艺术学院油画专业,毕业后又担任美术编辑、美术教师等职位。1999年,旅居海外近十年后,李鸣鸣毅然归国发展,酝酿创作了大型油画《继往开来》、油画《魂系长城》(合作)。作品双双入选第九届全国美术作品展,《继往开来》荣获铜奖并在全国十余家报刊发表。

李鸣鸣是一位写实主义、兼具浪漫主义色彩的画家。师从于著名画家苏其美、高泉、崔开玺等人,李鸣鸣高扬写实主义精神,将现实作为画作的第一创作来源。他时常扛着相机,带上画具,行走在祖国的浩荡山河里,用画笔丈量大地。他倾情于重大历史题材,重走长征路,创作出大量长征题材的油画《会宁会师》《飞夺泸定桥》《北国风光》《转战陕北》等;感知时代发展的脉搏,描绘出重大主题作品《继往开来》《时代》等,将时代的豪情赋于笔端,跃然纸上。他在祖国各地寻觅记忆深处的文化素材,塑造具有传统文化意蕴的女性肖像,创作出展现戏曲文化的《角儿》《墨墨登场》;探索内蒙古、湘西等地的自然原野,在《喜从天降》《太阳屋》等作品中捕捉自然的生气与女性的温婉,把千转柔情落于笔端。无论是重大历史题材还是女性肖像创作,李鸣鸣的作品让人感受到真实的力量,笔下人物的肢体语言、神情细腻刻画都深刻而生动,画面引人入胜、耐人寻味。

音乐咖啡

礼赞新时代 红色地标

谭周易

近日,由高汉武作词、张君林作曲的歌曲《中国新地标》,让人如饮一杯苗家的烈酒,暖身走心。有时代境界自成高格。这首歌词描绘了十八洞村所发生的巨大变化,抒发了人民对脱贫攻坚的歌颂之情。歌曲立意深刻,境界高远。

笔者与词作者高汉武在交流中就问了:他为什么会从这角度写?高汉武向我介绍道:“中国革命一路走来,延安、西柏坡、天安门等代表革命的各个阶段,有地标性意义。新时代里,十八洞无疑也具备这种意义。具体到艺术上,把所写对象置之于历史坐标中,作品就深刻了。”

因立意新颖,这首歌词以历史的视角贯穿于作品的始终,使其有着博大深厚的底蕴。“这一天有多长,问一问千年的云烟;山河有多美,看一看村寨的今天”,这深沉厚重的开头句,一下子就吸引住了受众。接下来,歌词抓住中国革命行进中的有代表性的地标,“回望韶峰,走来十八洞”“翻过西柏坡,走来十八洞”,画面感十足。故此,这首作品一经谱曲演唱就给人带来一种越听越好听、越听心情越振奋的感受。

发时代声音自见担当。唱响时代主旋律是文艺工作者的使命和责任。该歌词植根于十八洞村脱贫攻坚的真实故事。创作期间,词作者高汉武多次深入十八洞村蹲点采风,亲身感受中国农村脱贫致富的新面貌,俯首倾听村民脱贫致富笑脸背后的心声,所以歌词生活味十足,画面感浓郁厚重,并与时代同频共振,引发人们内心深处的情感共鸣。也正因为歌词贴近社会发展现实、反映现实生活,以历史与情感的真实为基础来架构故事,以形象和题材的丰满来表达思想,将山村巨变与时代图景融合对接,充满了对新时代的崇高礼敬。

抒时代情怀彰显本色。该歌词随着结构步步递进,情感也紧随急剧升温。“大地辽阔,山河星星点点,中国新地标,耸立在高山之巅。时光漫漫,故事写下新篇,中国新地标,传颂在人民心间。”随着词句逐渐展开,我们就不禁被歌词中充沛的情感与隽永的风格吸引。与词相辅相成的是由知名作曲家张君林创作的深情大气的旋律,又为作品加持赋能。《中国新地标》歌曲旋律优美动听、主歌娓娓道来、深情款款,副歌大气磅礴、催人奋进。旋律动机来自湘西凤凰叭咕腔,经过发展、提升,用适合现代审美取向的音乐语言予以表现,不仅增加了歌曲的地方特色、民族特色,也增添了独特魅力。再加之演唱者准确的理解歌曲中的民族元素和地域特色,并将蕴含其中的神韵恰到好处地表达出来,给我们描绘了一幅中国新地标的壮美画卷。

真实与浪漫的咏叹

油画是富有表现力的艺术,萃取一个画面、表现一个片段,油彩在笔下精准表达,时间在笔下凝固。李鸣鸣在画面中浸润着自己的浪漫情怀,在对画面结构、构图、色彩的运用把控上,以及对画面中人与万物生灵关系的安排上,让画作充盈着诗意的文学色彩。

李鸣鸣作品《喜从天降》布面油画 181cm x112cm 2010年

李鸣鸣的画,强调色彩灿烂及明暗处理,但画中常常有一抹亮眼的红色,有时是一抹令人心潮澎湃的红。油画《会宁会师》中,苍凉的草垛晕染黄土高原的基色,满身泥泞的战士们历经艰难跋涉,终于实现胜利大会师。画面中的他们热情相拥,奔走呼喊,漫卷红旗。那一面

光影交错

杨微

2019年底,诺贝尔文学奖获得者莫言和北京舒同文化艺术研究会会长王振共同推出了以传播优秀传统文化为主导的公众号。公众号自推出以来,赢得广泛关注,成为现象级话题。最近他们一行深入湖南创作推出一系列的作品,新融入了影像元素,让作品的艺术表现更加丰富多彩、入眼走心。在我看来,给摄影人最大的启迪是莫言对守正创新的追求。

在新媒体时代,平台雨后春笋般疯涨,内容指数级递增,竞争尤为激烈,对作品的创作和传播提出了多重挑战,不少艺术创作者和平台不惜以追求猎奇、追蹭热度、贩卖苦难、炒作个人隐私等手段来博得眼球。而莫言和王振起心动念就把守正创新放在首位,从公众号平台定位可以印证:弘扬中国传统文化和书法艺术,倡导一种注重原创、文墨共生的书法创作生态。这是他们创作实践的导向,对摄影艺术无疑也是值得倡导的。

文化自信贵在正确把握传统文化的底蕴和内涵,只有抓住传统文化的“根”并守正传统优秀文化,才能为创新之路铺就前进方向。从莫言的湖南创作来看,有奇观壮景矮寨高桥、诗书凤凰、芙蓉花开、再登岳阳楼、君山野荷等不同的景观。既有古朴厚重的湖湘历史,又有如今波澜壮阔建设巨变的內容,还有诗歌、书法、摄影作品的跨界融合,但无不把握了“守正”的三个要义,坚守了文化之正,弘扬了湖湘“心系天下,敢为人先”

湘江

日前,第33届电视剧飞天奖、第27届电视文艺星光奖、第31届电视金鹰奖、第35届金鸡奖等电视电影文艺重要奖项陆续揭晓颁发。一批现实主义题材的优秀影视作品集体胜出,成为令人瞩目的现象。《装台》《跨过鸭绿江》《山海情》《觉醒年代》等主旋律电视剧同时荣登金鹰奖和飞天奖的获奖名单,电影《长津湖》《我和我的父辈》等也获得佳绩。这些现实主义题材作品,一度“走红”“霸屏”,成为口碑之作。

现实题材影视作品及其包含的现实主义精神,是中国影视创作的优良传统。从新中国成立起,《女篮五号》《上海姑娘》《庐山恋》《唐山大地震》《杜拉拉升职记》等一大批具有鲜明的时代特征的现实主

义佳作表达人民心声,也成为人们喜爱的优秀作品。但由于种种原因,有一段时间现实主义创作一度乏力,受到仙侠剧、玄幻剧、甜宠剧等类型剧的冲击,从剧本创作、投资筹资、吸引优秀导演演员到获取优势播出平台等环节,都一度面临诸多瓶颈制约。

此次获奖的好作品、大作品,为现实主义创作提供了优秀案例。只有寻找真实与艺术的最佳结合点,创造新的符合时代的审美体验,才能与年轻观众相向而行,成就一部部“现象级”作品。《觉醒年代》呈现出一个时代的人格魅力,让革命人物有情有性,历史书写有厚度有温度。《装台》在对现实生活的描摹中,写满人民的悲欢离合、情怀热望、关切与呼声,走进了千家万户。《山海情》塑造了真实可感、可亲可敬的艺术群

面挥舞着的红旗,成为画作中的“高光”,浪漫地象征着革命的胜利。油画《转战陕北》里,瓢泼大雨下的黄土高原,路途泥泞曲折,毛泽东、周恩来和战士们在艰苦条件中奔波,但依旧神采平和而淡然。队伍中的一把把油纸伞,隐约透出淡淡的红色,点亮了质朴沉稳的主体色调,隐喻出革命必胜的坚定信念。有时是一抹令人芳心萌动的红。正在李自健美术馆展出的油画作品《诗与远方》,描绘了这样一幅景色。春日的北方乡村原野上草色苍黄,少女亭亭而立,她的白色上衣中红色花枝娇艳动人,红色裙摆上开满了粉白花朵,少女的春色烂漫与大地苍黄形成强烈对比,透露出排色浪漫的意蕴。画作《九儿》记录了脱贫致富的山村姑娘出嫁前的美丽瞬间。农家土炕上,九儿拿着镜子仔细端详着容颜,她的大红色印花衣袄上,朵朵牡丹花、牵牛花盛满了甜蜜,令人遐想无限。

李鸣鸣的画里,悄悄藏着一些人与自然间的“对话”,浪漫而幽默,令观者忍俊不禁。作品《芳华》以细腻的笔触描绘了一位白色连衣裙的女子与一只白色慵懒的猫。一人一猫,闲坐室内,共同张望着窗外,神态表情如出一辙。静谧画面中,传达出以人与动物天然的和谐,弥漫着闲适及生活的惬意。作品《太阳舞》则展现了人与蝴蝶的互动,暖阳下的姑娘倚靠在玉米秸秆上伸着懒腰小憩,柔美的姿态仿佛是在舞蹈,她的头顶上两只白色蝴蝶亦翩翩起舞,颇有庄周梦蝶的意味。作品《喜从天降》更是将这种趣味对话展现得淋漓尽致,古老村落里,红衣少女活泼俏皮,张开双手。仔细看上去,发现她的衣角上竟然落了一只俏丽的喜鹊,与少女相映成趣。这些人与动物间的趣味互动,来自于李鸣鸣的想象,寄托了艺术家的浪漫情思,也点亮了画作,平添上几分独特的生活情趣。

与历史对话,与自然对话,与艺术对话,李鸣鸣热衷于那些未经开垦的土地,那些岁月深处的文化记忆,他试图用更丰富更美的画将它们展现,为观众呈现一个灿烂斑斓的世界。

凤凰古城内的沿街牌匾。 莫言 摄

统文化新魅力。将传统文化与多样的艺术表现形式相碰撞,使其形成更强大的传播力度。莫言以独出心灵的语言,精练、明快的诗文道其所见、所闻、所感,配以流畅、独到、韵味演绎所意、所思、所指的书法摄影作品,加上身临其境的现场景观摄影、摄像,达成诗文、书法、图片、视频互彰。视野开阔、心语独造,价值丰富、审美多维、传播立体,以时代地域文化为支撑,展示出中华民族特有的人文情怀。

像,使冷门题材最终火爆出圈。

近年来,影视行业整体减量提质,现实题材作品比重持续攀升,获奖作品忠实反映了人们呼唤更多聚焦现实生活的好作品,也令人感受到近年来影视文艺不断贴近现实、走向人民的创作趋势和发展成果。在获奖作品的示范效应下,现实主义题材也将迎来更广泛的开拓、更深入的挖掘。从国到家,从地域到行业,从通览全局到纵向深挖,呈现平凡奋斗者的拼搏姿态,将丰富多彩的社会生活以艺术进行呈现,将作为作品注入更持久的生命力和深刻的思想价值。据国家广播电视总局消息,今年10月,全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共43部、1427集,当代题材超七成。火热的现实题材影视艺术创作中,期待更多的佳作。

刘谦

自古以来,中国文人笃信“天人合一”,追求人与自然的和谐。许是受此影响,中国当代作家莫言申请了一个公众号。最近,他携友人邹平、王振来到湖南,连续推出了一系列集随笔、诗文、书法、摄影合一的游记。一俟推新,备受关注,莫言和他的“莫式”游记成为公众热议的文化现象。

众所周知,莫言是诺贝尔文学奖获得者,作为文化名人,文字“破圈”,在意料之中。但大家不了解的是,在耕耘文学创作之余,莫言陶醉于指尖的挥毫泼墨,对手机摄影也饶有兴趣。“莫式”游记能迅速圈粉,书法与摄影的加持,功莫大焉。而且,无论看莫言的书法还是摄影,都感觉有“根”可循,“根”在文字,“根”在阅历,且扎得深,扎得牢。

“大家风范”其实是书文合一,王羲之的《兰亭集序》、苏轼的《寒食帖》是书法神品,又是古文典范。先文后墨,是书法创作的根本。书法是一门综合艺术,与文学、艺术、哲学等学科息息相关,一味强调书法的视觉功能,单方面理解书法是一种谬误。莫言的书法谈不上专业书家,但也绝非心血来潮的“江湖体”,而是经过长期的研习,由“名人书法”向“文人书法”转型的佼佼者。从公众号发表的诗文来看,莫言游览了岳阳楼、凤凰古城和矮寨大桥,他将自己的感悟,通过“字”的结构,以一种视觉美来展示神韵、展示心境,在不平衡中求得平衡,实现了一种求变与法度的高度统一。他的草书作品如游鱼潜底、鹰击长空,思想驰骋,不拘一格,可谓“笔天地于形内,挫万物于笔端”,读之胸臆顿觉开豁。

除了书法,莫言游记的手机摄影也是一大亮点。其实,莫言涉足手机摄影时间不长,因一次不经意的机会,莫言迷上了手机摄影。今年5月,莫言在故乡山东高密市南山篱边拍的一组月亮照片,在一个好友群里竟引发了一次“摄影比赛”,被戏称“不会讲故事的小说家成不了好的摄影师”。

虽然涉猎摄影时间不长,莫言没有选择从“摄影发烧友”的端口入行,更没有添置无人机,购置长枪短炮。习惯挑战的莫言,另辟蹊径,扬长避短,用“轻技术、重记录”的打开方式,有意忽略追求光影画质和技术层面,强化摄影的记录和表达功能。所以,莫言的手机摄影既是即兴式的,也是碎片化了的,若论体裁,大抵是摄影中的“随笔”。

以10月2日推出的“诗书凤凰”为例,这一期不是以图配文,而是以图代文。文字和诗、书法只占很小篇幅,但手机摄影图片用了27幅之多,均出自莫言之手。图片虽多,但题材只有一个,即凤凰古城内沿街的各式牌匾,从博物馆、名人故居、商号、药号、邮局、茶馆到时髦的体验馆,应有尽有。他把书法字体迥异的牌匾并置于一体,配对联并手书“绣户千家龙凤体 边城一座沈黄书”。诗书凤凰,岁月沉香,莫言从古城的一个文化表象切入,用碎片化的图片记录、表达、叠加,形成强大而深刻的视觉印象。这一期推文获得了众多粉丝的点赞,其中有一条跟帖诗曰“沅江两岸传歌声,吊脚楼上閃霓虹。莫公今曰古城游,涅槃重生凤凰鸣”。

在矮寨大桥、张家界、岳阳楼等地,莫言用日记的方式,随笔的口吻,拍下了他的关注点、兴趣点。兴之所至,在武陵源景区,沈从文故居,在手机镜头前,他通过录视频的方式当“导游”,为文化景观“代言”。他的手机摄影图片如同一味调料,与诗文、书法烩成一道“美食”,活色生香,受人关注。

莫言的游记,以诗歌叙事,表其心;以书法传神,彰其韵;以图片记录,达其意。莫言的游记,出现在文化传播形式万象更新的当下,给“守正创新”的文化人带来了思考和启示。

艺苑杂谈

图片记录 畅达其意

莫言撰联:绣户千家龙凤体 边城一座沈黄书

艺术论坛

影视园地, 现实浪潮翻涌