

艺林精英

一缕茗香绕画坛

谭周易

欧洲油画经历六七百年的发展,无论在绘画形式、艺术语言的个性创造以及情感表达、色彩规律的研究等方面都已经创造出了辉煌的艺术成就。在时代的沧桑巨变中,中国油画经过百余年的探索与发展,形成了具有中国气派、中国审美精神的独特艺术面貌,自觉地走上了一条不同于西方油画发展的探索道路,体现出中国油画家对当今世界油画艺术的独特贡献和文化价值。曹晓明就是一位具备中西融合能力的画家,在交流、碰撞、融合西方油画艺术中,不断创作出了一系列有民族特色和时代精神的油画作品,如《一缕茗香绕画坛》,给中国油画艺术带来一股清新的山野之风。

曹晓明系中国女家协会会员、湖南省美术家协会会员、湖南省油画学会会员,2020年毕业于北京画院白羽平工作室研修班。毕业后,她选择回到家乡娄底当了一名自由职业画家。俗话说,画品即人品。曹晓明有娄底妹子的倔强、执着、灵秀、热烈,这样的个性造就了她对画画有独立自主的思想。同时她又有多年国画的创作经历,因此具有非常好的洞察力与借鉴力。加之她对油画的刻苦专攻,逐步形成了她“以西方油画传统为根基,以中国传统文化为依托”的清新自然、飘逸脱俗的,具有中国文化气质的绘画风格。如她的油画作品《三辰威仪显盛唐》,在2022年7月入选第五届“朝圣敦煌”全国美术作品展,她从油画的现实主义出发,不断融入丰富的民族文化和精神气派。画中人虽物众多,但构图沉稳险绝,单纯而富于变化,笔触深邃,整幅画面再搭配以多层次的色彩塑造,凸显出视觉上的渐进与厚重,把盛唐的气势磅礴和文化自信,豪迈而巧妙地再现实出来,令人过目不忘。

众所周知,欧洲油画是在科学、理性和写实表现基础上发展过来的,有着包括色彩、空间、体积、透视学、解剖学等非常理性的内容。细品曹晓明其他油画作品,如《娄底一隅》《山底村印象》《早市》等,这些小景不是深山古刹、飞瀑直流,而是极普通的一片山地,一处乡村集市或几户村舍。这些被人们忽视的平凡景物,都被她以细腻而清新和创作过程,更能触碰到画家驾驭油画媒材所体现出的独有艺术吸引力。因此,她这种有时代特色、接地气的作品深受人们的喜爱,并且在各级展览中频频获奖。这也启示着我们,艺术来源于生活高于生活,任何一件艺术作品,都是艺术家通过心灵的感悟,智慧的提炼、概括,再运用艺术的手段转化为有艺术之美的艺术作品,才能产生巨大的、能引发更多人共鸣的精神力量。

艺术贵有个性,凡成熟的艺术家都有鲜明的艺术风貌。从艺术创作的整体视角上来说,曹晓明通过她的勤奋和努力,真正找到了一条适合自己的中西艺术传统融会的创作路径。她走自己的路,积淀自己的心,画她自己的画,用她的青春熔铸出一件件精美油画艺术精品。著名画家白羽平高度评价其油画为“她将自己的主观审美与客观物像融为一体,追求‘情景交融、取形达意、达意得神’的深远意境,集先贤之大成,以意运法,让作品自然流露出细腻优雅的抒情主义情怀。所以我们看她的作品,意境深远,构成又很当代,是我愿意看到的中国人画出的油画。这与生活的积累,艺术的修养都有关系。作为一名画家很重要,也非常难得。”

“成功的花儿,人们只惊羡她现时的明艳!然而当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉。”油画艺术是一条艰难之路,在这艰难的路上更需要“慎终如始”的精神和追求。期待曹晓明能继续保持内心的敏感和丰富的想象力,以寻源问道的学子精神追求艺术,在中国油画艺术领域继续探索,创作出更多的精品力作。

曹晓明布面油画作品《三辰威仪显盛唐》。

流光溢彩的浏阳河故事

——大型交响组曲《浏阳河之光》礼赞新时代

音乐咖啡

陈善君

奏响奋进曲,礼赞新时代。大型交响组曲《浏阳河之光》音乐会,将于2023年2月10日晚在湖南大剧院首演。这部作品突出民族性与时代性的融合,充满奋进力量的旋律直抵人心,作品中有古韵、有乡愁、有红色故事,更有对新时代的礼赞,让人听罢心潮澎湃。

在中共湖南省委宣传部指导下,省文联组织本省音乐家用交响组曲形式,讲述长沙人民的母亲河——浏阳河流淌着的无上光荣和不变的红色故事,展现改革开放以来,尤其是党的十八大以来,母亲河两岸日新月异的巨变,全方位展示浏阳河两岸欣欣向荣的喜人新貌。

本次音乐会由省文联与湖南工商大学联合主办,省音协与湖南工商大学音乐学院承办。主办方以“礼赞二十大,豪情满三湘”为主题,把承办和推出音乐会作为学习宣传贯彻党的二十大精神的实际行动。作品由省文联副主席、省音协主席邓东源作曲。

该组曲由“序”“主体部分”和“尾声”三大块组成。序曲《乡音》以浏阳大围山一带原生态音乐为动机,以浏阳祭孔古乐为原素材,由浏阳古乐过渡到民歌《浏阳河》,短短4分钟实现千年时空穿越。主体部分共分三个乐章,由13个乐曲组成,用讲故事的手法,每个乐曲讲述1个感人的浏阳河故事。三个乐章侧重于从三个大的方面,对浏阳河神奇而又动人的故事进行精彩描述——

一条奋进的河,流淌着明天的向往

第三乐章“筑梦·新时代礼赞”,用四段充满时代气息和与世界音乐文化接轨的乐曲,全方位展示浏阳河两岸乃至三湘大地的生机勃勃的新貌,由衷表达浏阳河儿女感恩党、听党话、跟党走、跟党走决心和不变信念。其中,《信仰永恒》,讲述浏阳河两岸是诞生信仰的土地,引导受众充分认识到共产党人坚定不移的信仰,是实现民族伟大复兴的坚强力量;《长沙印象》展现省会长沙这一“山水洲城”“魅力星城”,正敞开怀抱迎接世界各地宾朋共谋发展的新规划、新决心、新成就和新故事;《浏阳河情思》,是由歌曲《又唱浏阳河》改编的钢琴奏鸣曲,加20把二胡对话交响乐的大型叙事交响曲。

在音乐会尾声处推出的《新时代礼赞》,是整部交响组曲的总结和升华。以浏阳烟花在世界各地绽放异彩为切入点,把朵朵烟花绽放比作是对新时代的礼赞。该曲重点抒发湖湘儿女“礼赞新时代,奋进新征程”的满腔豪情。

尾声——主题曲《浏阳河之光》,以国际范儿的音乐语言,展现浏阳河儿女,听党话跟党走,迈开坚实步伐,在新时代征途上,高歌猛进。

大型交响组曲《浏阳河之光》有六个看点。

一是第一次用纯交响乐的形式,史诗般呈现母亲河——浏阳河流淌着的无上荣光,讲述浏阳河两岸不朽的红色故事。

二是第一次将浏阳古乐和客家山歌等民族民间音乐搬上交响乐舞台,实现浏阳和长沙本地地域音乐与交响乐的跨越时空的精彩对话,使作品突破式地实现了民族性与时代性的有机融合。

三是在第二乐章重点讲述湘赣边红色故事,用催人奋进的纯交响乐叙述“秋收起义”往事,扣人心弦,动人心魄。

四是用20把二胡对话交响乐演绎的《浏阳河情思》,寓意湖湘儿女“礼赞二十大,豪情满三湘”;主题曲《浏阳河之光》表达湖湘儿女紧跟共产党,传承红色文化,奔向新征程的坚强决心和坚守初心使命的不变信念。

五是把大型管弦乐曲《新时代礼赞》作为重点,突出强调该部交响作品的主旋律性和厚重的时代感。

六是整部交响组曲由民歌《浏阳河》开篇,在接近收尾处推出歌曲《又唱浏阳河》变奏曲,形成前后呼应,作品完整性、统一性强,既有“起、承、转、合”,又有“跌宕起伏”,民族性、交响性、艺术性兼备,定能让欣赏者大饱耳福。

一条古老的河,流淌着美丽神奇

浏阳河有九道湾,一湾一故事,一湾一神奇。岁月流转,历史变迁,浏阳河流域生生不息。

第一乐章“古韵·神奇九道湾”,讲述四个故事,把浏阳河描绘得古老而又美丽神奇,令人神往。其中,《浏水谣》通过“小溪姐”和“大溪哥”的对话,讲述浏阳

河源头原生态神秘故事;《浏水号子》利用琵琶、唢呐、打击乐与交响乐的对话,再现古时候船夫们在九道湾里搬船、放排的生动场景;《铜官寻梦》讲述长沙铜官窑的辉煌历史;《好山好水》则主要展现浏阳河流域这块山水宝地之美。

一条红色的河,流淌着壮烈和英勇

第二乐章“追忆·秋收起义往事”,用五个乐曲描绘当年“秋收起义”的壮烈和英勇,把人们带回到烽火硝烟的激情岁月。

其中,《星火初心》以大角度追忆历史上“秋收起义”的宏大场景,以激昂奋进的旋律激励后人不忘星火初心,砥砺前行;《日出东方》讲述从韶山冲走来的毛泽东主持前委会议,及时作出从进攻大城市转向农村进军的部署,初步形成了农村包围城市的战略思想的历史故

事。《三团大捷》呈现在毛泽东亲自指挥下,“秋收起义”中的三团打得敌人落花流水的精彩情节。《仰望井冈》描绘毛泽东率领湘赣边秋收起义的工农革命军到达罗霄山脉中段的井冈山地区,与朱德、陈毅、彭德怀、滕代远各部汇合的红四军会师的恢宏场景;《天地丰碑》用铿锵有力的进行曲旋律告诉后人,秋收起义在我党辉煌的党史上,在我军建军史上,是一座不朽的“天地丰碑”。本乐章缅怀先烈激励后人,将红色基因一代代传承下去。

影视观察

正义与黑恶的较量

赖维嘉

电视剧《狂飙》近日在央视和爱奇艺平台播出,豆瓣评分高达8.6,是一部不容错过的佳作。本剧由中央电视台、爱奇艺出品,由中央政法委员会、中央政法委员会政法综治信息中心指导,由张译、张颂文、吴刚等老戏骨领衔主演,是国家扫黑除恶重点影视项目。

故事聚焦于京海市的扫黑除恶行动,通过倒叙、插叙等手法,表现不同时间背景下的扫黑除恶艰苦斗争。本片主要从三个主要时间维度切入,讲述主人公警察安欣和卖鱼小贩出身的黑老大高启强长达20年的宿命般的对峙,直到在省教育整顿驻点指导下沉京海扫黑除恶,抽丝剥茧般揭开高启强为首的黑恶势力的罪证。

第一个阶段是在2004年,刚刚入警、意气风发的刑警安欣给予了彼时正在卖鱼、受尽欺凌的鱼摊老板高启强帮助,而后高启强通过结交安欣,利用他警察的身份狐假虎威,开始一步步偏离正轨,成为为害一方的黑恶势力,两人分道扬镳。

第二个阶段是安欣当上了刑警队的队长,而高启强则通过勾结、收买众多官员充当保护伞,收揽小弟蛊惑人心,欺行霸市。他迎娶陈书婷,并通过她的引荐,拜当地黑

恶势力头目泰叔为干爹,成为建工集团的总经理,也奠定了京海市黑恶势力老大的地位。安欣屡遭打击报复,被调离刑侦岗位,任宣传科科长,但他并未放弃打击黑恶势力的决心,而是继续暗中收集证据,忍辱负重,等待时机。

而第三个阶段,是在20年后,因为指导组的介入,安欣被任命为副组长,在一系列斗智斗勇下,最终成功将高启强绳之以法,同时打倒了京海的黑恶势力保护伞,还给京海市一片朗朗乾坤。

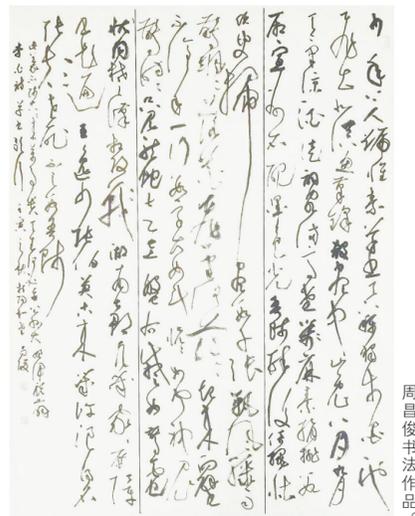
该剧故事情节引人入胜,细节丰富,场景建筑还原,旧时代的服装场景还原度很高,道具如小灵通、桑塔纳等,都让人仿佛重返以前的岁月,而现代的场景又让人感到亲切自然,仿佛近在眼前。旧时代与新时代的色调对比,为全片的罪恶消亡史主题增色不少,旧时代画面偏灰暗,隐隐发黄,有一种暗无天日的无力感。而新时代的色调明朗轻快,仿佛彰显着京海这座城市的开云见日,颇有黑暗的乌云被刷洗后清爽透明的感觉。

值得注意的是,本片对黑恶势力及其保护伞的复杂刻画能够引发观众更多的深思,从卖鱼小贩变成黑老大的高启强,一开始只是为了自保。他受人欺凌,处处小心,但在得势后对有同样遭遇的老百姓痛下狠手,使百姓苦不堪言。这让我们思考,

《狂飙》剧照。

一个人的异化是怎么产生的,而那些贪腐官员和黑恶势力保护伞们,又何尝不是屠龙的勇士终成恶龙呢?但罪恶是必然被正义消灭的,这部电视剧也展现了一部光影中的罪恶消亡史。

周昌俊书法作品。

翰墨飘香

自然纯朴 元气丰沛

王敦权

认识周昌俊先生,应该在2015年。但真正熟悉他,则是他调任永州市书法院院长后,我们接触的机会多了,闲聊的时间也便多了。一日,我贸然移步至他的工作室拜访,他并不讶异,只是多了一丝掩饰不住的微笑,优雅地沏茶,儒雅地领我步入二楼参观。四壁点缀名家佳作,还有一幅他颇为得意而自娱的国画作品,我倒是有点讶异了!以前我只知他书法非凡,不知其绘画功夫了得。他伫立窗前,扫视远山、江面,然后提笔而书“山泽有奇气”,说:“这个送你,最适合。”我愧然接过,答谢:“妙哉!”未尝想,他如此敏捷,笔墨精妙,文采斐然。但我没明白为啥送我最适合?我没问。在这个初冬美好的下午,在这处湘江河畔风光醉人的工作室,我们边喝茶边聊,兴致所至,言语无忌。由此,我们似乎神交已久,乃挚友也。

2023年1月2日,为期一个月的“怀素逸韵——永州八家书法展”在长沙开展,周昌俊先生为其中书家之一,我自然为其骄傲。春节前夕,他将参展作品和遴选的几幅满意之作发给我,并嘱为其作一简评,我没有客套,欣然应允。

观其书法,取二王、张旭、怀素、苏东坡、黄庭坚等各家所长,在赓续传统的基础上努力革新,在艺术创新中丰富和发展传统技法。加之他长期生活在永州诗意画卷的土地上,斋号“阳和堂”就是因当地山水得名。这里的潇湘水云、舜德柳风,以及周敦颐理学和怀素、何绍基书法,无时无刻不在熏陶并感召着他,孕潇湘于胸中,拥天地于形内,聚万物于毫端,直抒胸臆,尽情挥洒。随着岁月的渐进,多岗位磨炼,阅历的加深,学养的累积,愈益闪烁生辉,日臻美妙境界。其书法丰润、雄健,又不失“端庄杂流丽,俊朗含婀娜”,这无疑是其深厚的书法功力、独特的书学见解、正直诚实的人格和宽博扎实的学养的一种外化、一种诠释。

周昌俊先生的书法,兼修五体,不拘大小,不限篇幅,均得意趣。小字行书行笔爽利,温文尔雅,气息浓郁;大字行草大气恢宏,气息开张;楷书、行书中宫收紧,由外向作辐射状,纵深横逸,元气饱满。近年来,他主攻大草,这与其自身飘逸洒脱的性格契合,又与其多年来植根草书的艺术追求相关。从“怀素逸韵——永州八家书法展”他的参展作品来看,他的大草以取法怀素为主,用笔瘦劲婉转,使转如环,又兼取黄山谷长枪大戟、大开大合体势,故而产生跌宕开张、纵情恣肆、灵活多变的形态。近期他对颜鲁公《裴将军诗》用功甚勤,展出的《咏零陵》条幅,楷草相间,动静结合,激越跳荡,犹如摇滚乐让人眼前一亮,体现了他取法广泛,又能融会贯通的深厚功底。他对草书,深有体会:作草全在心悟,以意使笔。大开大合,聚散收放,必入挥洒之境。尤其是狂草,用笔圆转飞动,点画、断笔增多,点散气贯,笔断意连,不求行直,但求通篇气韵酣畅,淋漓着丰沛的元气。在连绵飞舞中,又富有节奏之妙、情感之化、通理之美。

周昌俊先生书法,近年有了新的突破和变化。主要得益于中书协举办的专业培训、各类参展交流活动,以及他对古今书法名家的刻苦研习以及文学美学素养的提升。他还注重书法理论的研究和书法作品的鉴赏,且成就不错,曾有多篇文章见诸《书法报》《中国艺术报》等。其中发表在2020年7月22日《中国艺术报》上的《书以会意 民本情怀——柳子庙(荔子碑)之赏评》,从荔子碑溯源,到书法特征,再到三绝碑书法价值与思想影响,娓娓道来,叙写与考证并用,人物与史实相证,观赏与感悟融合,难得的妙文也!正因为理论与实践的贯通,思考与书写的结合,其书法艺术得以精进,书法风格日益成熟,在省内外影响力和知名度日渐扩大。

今年春节,他作诗《壬寅除夕观江边》:“江上清风散华烟,山间明月翠微烟。轮回桃符催佳节,过往岁月易容颜。笔底清逸助磅礴,心中绮梦发铿锵。适我造化万殊象,追古求新如是观。”既是写景,又是抒怀,更是他近期对书法的思考和感悟吧。而我更期待他以稳健的脚步行走于书径,以平常人之平常心,朝着自己的目标不懈努力,成就一番不寻常的事业!

周昌俊书法作品。