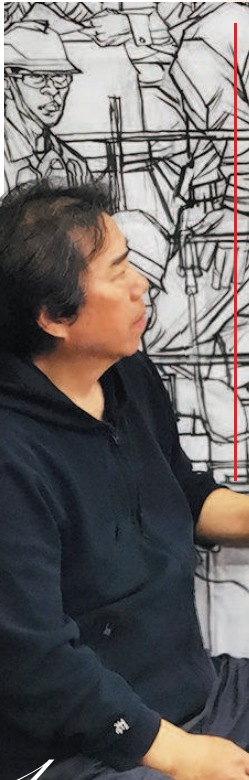

百年红色艺路前行

丁小方从事中国画创作数十年,厚积薄发,在古代人物画领域很有造诣,他笔下的古代人物,大多是彪炳历史的豪杰。作为国家一级美术师、上海中国画院画师,2019年夏天,他为高洁内敛的竹林七贤立像;2020年开春,他又应成立120周年的朵云轩的邀请还原了海派画家吴昌硕。疫情期间,丁小方走近了中国造船的前沿。一幅新时代人物画《中国建造者》,为他的创作历程开启了一段新的篇章。

创作中

宏大船坞激发灵感

去年,一个偶然的机会,丁小方去浦东地区的造船厂采风写生,身临其境站到宏大的现代船坞边,感受工人的现场作业景象,唤醒了他原本的创作冲动。他拍了几百张照片,收集了不少素材,热情涌动,故开始酝酿着,要为这群“中国建造者”画像。

青年时期的丁小方,一度专注于现实题材和军旅题材的挖掘。此次去浦东地区的船厂采风,勾起了他的创作冲动。“在外高桥的造船一线,奋战在庞然大物的机器旁的工人们,他们的神情、形态和服饰和我预想的不太一样了。”丁小方说道。

“现代化船业的自动化的制造场景,都是机器富有节奏感的拼接组装,和以前设想中的火花飞溅、铁水浇筑的钢铁厂大不一样了,那可能是过去林风眠先生看到的样子。

现在看到的建设场景,适合了当代的水墨表达——既是写实的图景,又带有后工业时代的装饰性变形,艺术家能相对自由地去追求块面的关系——那些自动化机械拥有天然的雕塑造型,它们将预制的机械构件拼装粘贴着。穿着帆布衣服的工人们以操作电子设备为主。写生那天,还有点烟雾茫茫的氛围,这是我所中意的,特别是其船厂建造者在作业中的场景、人物、服饰、工具等的形态和质感,适合我的绘画构成形态和水墨表达韵味。”丁小方告诉记者。

于是,在创作过程中,粗粝的白色帆布和机械组件构成了力度和柔軟的混合,不同形态的衣着和人物设置在了同一场景下。转移到当代的建设场景,丁小方尽量和传统走得远一些,少有线条勾勒,用块面渲染来塑造。

从历史豪杰画到新时代工人

丁小方新作《中国建造者》创作由来

和船业工人是丁小方一直想创作表现的题材。“半个世纪前,画画的对象可能是一艘万吨轮。今天站在船坞仰望,感受中国船舶制造的硬核实力已与世界顶尖水准并肩,那份胸中的浩荡和骄傲,助艺术家们在落笔之时更有底气。在工人建设的背景下,我添笔了一艘航空母舰的轮廓,这象征着几代中国建设者们强军强国的中国梦正在成真。”

今年年初,上海中国画院在程十发美术馆举办画师年展,丁小方递交了这件大尺幅的水墨画作,定名《中国建造者》,按照全国美展的规格(2米x2.2米),引发业内关注。

本报记者 乐梦融

马上评

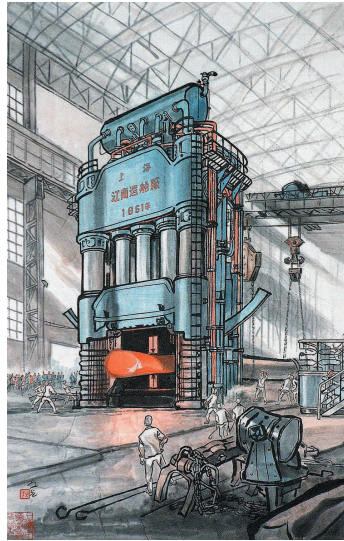
续写现实之歌

乐梦融

熟悉海上画坛的人知道,上世纪60年代,上海中国画家名家辈出,他们在反映新中国建设初期成就时都全力以赴,各显所长。这批宝贵的红色题材作品,今天已经成为美术史上的经典。

海上画坛在社会主义建设初期所积累的成果,是一大批以中国蓬勃建设风貌为主题的美术作品,它们兼具了艺术价值和文献价值。创作者里有人们耳熟能详的前辈大师,如吴湖帆的《庆祝我国原子弹爆炸成功》、林风眠的《轧钢》、程十发的《歌唱祖国的春天》、谢之光《万吨水压机》、丰子恺的《饮水思源》……

作为上海中国画院的画师,在半个世纪后的新时代,丁小方走到中国工业建设的一线,描绘激荡人心的建设场景,这继承了上海美术界的光荣传统,也是续写了上海画坛名家们的红色之歌。

■ 谢之光《万吨水压机》

施坦威为上交生日“度身定制”精品运抵上海

张昊辰为其“开琴”激发灵魂

台前幕后

历时将近两年的打磨和制作,“施坦威-庆祝上海交响乐团140周年限量版钢琴”于上月下旬飞越重洋,空运抵达上海,成为上海交响乐团历史上的第五架施坦威。昨日,青年钢琴家张昊辰踏入上海交响乐团音乐厅,为这架获奖缔造新传奇的“施坦威”开琴(见左图)。这也是张昊辰首度参与“开琴”,他激动的同时也带着几分敬畏:“好的琴都是有灵魂的,但琴之初就像人之初,需要不同的音乐家在数年里不断敲击,激发其潜力,最终琴能自己找到稳定的音色,从而形成自己的个性。”

作为这架为上交岁生日“度身定制”的

施坦威的首个开琴者,张昊辰选择了拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,“唯有规模宏大的作品才能更全方位地开启琴的能量,它的每个键都应该被敲击,声音从轻到响,力量从轻到重,速度由慢到快……仿佛淬炼敲击。”在被问及大约多久,琴能找到自己的性格,张昊辰说:“那要看它被‘弹奏’的次数和频率,有的琴放在音乐厅,许久才被弹奏一次,有的琴可能被世界各地钢琴家频繁敲击,这都会对琴形成其稳定音色的时间长短带来影响。”至于德国“施坦威”,圆润的音色是其最大特色。

说起这台首次为职业乐团定制的施坦威的由来,还得追溯到2019年4月。当时,上海交响乐团音乐总监余隆应邀执棒汉堡北德广播易北爱乐乐团,当时施坦威钢琴负责人也

聆听了这场音乐会。得知2019年正逢上海交响乐团成立140周年,他向余隆表示祝贺。余隆便向他提议:“上海交响乐团有着丰厚的历史文脉,上海这座城市也有着深厚的音乐根基,两大百年音乐品牌如能牵手,推出一台施坦威和乐团的联名款钢琴,一起见证古典音乐在中国的未来,将是件很美妙的事儿。”双方一拍即合,施坦威次日即带着钢琴设计制作工程师与余隆会面。随后施坦威和上海交响乐团几经讨论,不断深化设计方案,几易其稿,最终于10月签署协议。

据悉,之后王雅伦等多位艺术家也将走进音乐厅为新琴“热身”,以使钢琴的88个琴键得到充分激活,也让潜藏在琴键下的声音能在将来的舞台上充分释放。

本报记者 朱渊

