

■曹航恺



让日常生活美起来



“国风”创作灵感来自《国家宝藏》

90后插画师与敦煌文化美妙邂逅

正在世博展览馆举行的第17届中国国际动漫游戏博览会（CCG EX-PO 2021）上“国风”劲吹，许多展台都装饰着大量国风绘画作品，来自浙江宁波的插画师“曹狗刺”（本名曹航恺）便是其中的创作者之一。打开他的社交平台，古朴韵味扑面而来，让人很难联想这是出自一名1998年出生的在校研究生之手。目前，他正在创作“敦煌供养人”系列插画，每隔几天便会上传记录绘画过程的几幅图片或是视频，好几个月才放上一张成品图。他就像隐匿在城市中的老手艺人，不紧不慢、精益求精地描绘着属于自己的“国风”。

国宝令他震撼

童年时候，曹航恺热爱色彩、喜欢美术，父母便送他去画室学习，没想到去了一次，他就再也不去了，他说可能是“感觉别人没有读懂自己画中的密码”，决心自己一个人，默默将脑袋里的故事画在纸上。直到上学以后，他才开始系统性地学习美术。

从2018年起，曹航恺便以“曹狗刺”的名字陆续发布一些画作。他创作了以月亮为主题的系列插画，叫做“狗的奈特”，谐音“Good night(晚安)”，用来记录生活。直到在电视上看到《国家宝藏》，节目中一件件满载着民族色彩与历史沉淀的文物令他着迷，也令他心中的创作灵感如泉水般涌动。“这些国宝，让我感受到一种信仰感和神秘的东方色彩，它们背后灿烂的民族文化，让我一接触就深深震撼。”于是他他以金瓶永固杯和长信宫灯这两件文物为主题，开启了自己的国风创作之路。“从这个时候，我就好像找到了自己的方向，开始了真正的创作。”



■敦煌供养人系列-北周《和》

意外相遇敦煌

曹航恺专注于敦煌主题的创作，是源于一次合作。他的国风系列画作被一家文创公司选中，用以制作手账本。原本他给这个系列起名“溯回”，但产品策划把手账本的名字改成了“敦煌半壁歌”。这时，曹航恺才第一次意识到，原来自己的风格，与拥有千年历史的世界文化遗产敦煌壁画，有不少相似之处。他分析道：“可能因为从小家人爱带我去逛寺庙。我对色彩和古建筑结构都很敏感，不知不觉就受到了一些影响。”

有了这次“意外”，曹航恺很快将自己原本泛泛的国风方向精准地落到敦煌文化上。他首先从“敦煌伎乐天”入手，创作了反弹琵琶、吹箫、弹箜篌、吹芦笙的敦煌飞天插画，这组作品很快“出圈”，收获超过600万的浏览量。今年，他开始更加系统性地梳理敦煌文化的研究，研读《中国历代敦煌壁画全集》，查找各种历史文献资料，逐一了解每个朝代敦煌的经济政治环境、民间习俗、服饰妆容特色、壁画风格等，开启了“敦煌供养人”的系列创作。

传统现代交融

曹航恺有一个小习惯，就是在上传画作时附上大段文字，写背景资料、相关诗词和自己的感受。他笑称：“可能也很少有粉丝有耐心看完，他们给我的评论大多还是围绕画。”但他乐此不疲，坚持给大家“科普”。最近的“敦煌供养人”系列，他干脆将创作过程拍成了视频，背景资料也放在视频末尾，引来粉丝的惊呼：“竟然真的是用黄土画的！”“香灰也能入画吗？”“北周跟西魏的供养人真的各有各的美……”

视频中，他用敦煌黄土与胶水混合刷在线稿上作为底色，以传统工笔的方式勾线，拼贴上金箔、经文等材料，最后再刷上香灰，塑造壁画的质感。底色的黄土，仿佛代表历史的底蕴；其上天马行空的创作，又反映着90后跳脱的理解力和创造力。传统与现代、过去与未来，就这样在一张画上交融。

回望自己的画作，曹航恺这样解读自己的进步：“‘伎乐天’比较平面，注重的是还原敦煌壁画的风格；而供养人系列，我加入了更多自己的想法，创作手法不单是画，还有当代艺术常用的综合材料拼贴等，呈现的是身处当前时代的我对绵延千年的敦煌文化的理解。”本报记者 吴旭颖

音乐给予丰富空间去想象和表达

上交「斜杠青年」为古典加料

讲究“古典加料”的上海夏季音乐节，年年都要翻花样，为古典注入流行元素。在各类混搭却又分外和谐的演出中，上交“斜杠青年”们也纷纷展现隐藏在古典乐手后的另一面。

小提琴手杨蚕除了拉琴居然还擅说唱，在“小老虎与上交重奏组”的演出中，她让人惊喜。而即将于明天开演的《曾经，巴黎》中，上交引以为傲的单簧管李聪弹起了钢琴，而才在谭盾《大地之声》中绽放光彩的打击乐手付艺霏，扛起编曲重任。玩转古典和流行之间，游走于传统和时尚边缘，这些宝藏演奏家究竟有多少能耐？

尽管如今是单簧管演奏家，李聪说：“我原来其实是钢琴专业的，后来机缘巧合被老师发掘，才开始单簧管的学习。”虽然一个是用手弹的，一个是用嘴吹的，两种乐器诠释音乐的角度很是不同，但李聪却驾驭得很好，并且他深信掌握多门乐器，能以指挥的角度更宏观地理解音乐。

《曾经，巴黎》由德彪西《月光》、萨蒂的《六首玄秘曲》、斯特拉文斯基《春之祭》等作品组成，由上交助理指挥张楷、李聪、付艺霏和定音鼓恩里科·卡利尼共同演绎。其中萨蒂的曲目有付艺霏担任编曲，而《春之祭》则有付艺霏和卡利尼一同完成编曲。之所以选择这些曲目并加以改编，付艺霏想要追求一种就是空灵的意境：“我们想为观众在听觉上构建一个迷离、梦幻的巴黎。”

室内乐讲究协同合作，这支队伍成团时间很短，效率却极高。李聪说：“我们能感受到对方想要表达的音乐，理解彼此的见解，进程就很快，过程十分享受。”李聪目前正在学习指挥，事实上，在这个组合中，张楷、李聪都拥有指挥身份，他们在听觉上有特别的敏感度，分析作品或者对作品的宏观考量会很不同。

一个组合中有两个指挥，到底听谁的？张楷笑说：“大家会提供各自的灵感、发挥各自特点，但不存在一定是谁指挥谁的问题。我在这次演绎中是钢琴演奏的身份，我觉得最棒的状态是把我们的各自的特点连接起来，达到一个新高度。”之所以会有这次合作，其实是因为巴黎：“我们都去过巴黎，对那座城市很有感觉，我们处于不同的年龄层，音乐给予我们空间去想象和表达，我们想把各自眼中不同的巴黎融于这台演出中。”

本报记者 朱渊



程十发《钟进士听琴图》
100 x 58cm

上海嘉禾2021年春季艺术品拍卖会7月22-23日即将举槌

上海嘉禾2021年春季艺术品拍卖会将于7月22-23日在上海宝华万豪酒店开槌，本季拍卖会共计拍品2300余件，分21大专场，届时欢迎四海藏家拨冗莅临，共赏丹青。

《禾风》——中国书画精品夜场涵盖古今大家书画近40件，如张大千作于1947年的巨幅《水殿风来暗香满》，娉婷多姿、气势雄浑；笔墨淋漓、浑厚华滋的黄宾虹《拟董北苑山水》。此外还有康有为、弘一法师、李可染、吴湖帆、潘天寿等名家作品，敬请关注。

“海派大师”书画作品系列汇聚了陆俨少、谢稚柳、陈佩秋、程十发、唐云、宋文治、刘海粟、吴昌硕等七位大师书画作品近246件，此系列经车鹏飞、谢定琨、程多多、唐逸览、宋玉麟、刘蟾、吴超等先生严格审定，为大家呈现海派大师经典。《百年征程》一红色专题是本次艺术品拍卖的又一大亮点，

涵盖陆俨少、宋文治等名家红色题材作品100余件。《南社雅集》——南社社员作品暨朱自清重要手稿专场汇集南社名家作品80余件，值得关注。

此外，《明清忆韵》《四海集珍》《起潮时代》《古董珍玩》《瑰丽溢彩》《历久弥香》等专场，涵盖书画、紫砂、瓷器、玉器、文房、老酒、家具等拍品2000余件，品类丰富，洋洋大观。

上海嘉禾2021年春季艺术品拍卖会
预展：2021年7月20-21日 9:00-18:00
拍卖：2021年7月22-23日 10:00开始
地点：上海宝华万豪酒店二楼百宴厅、宴会厅（静安区广中西路333号）





陆俨少《巫峡清秋》
73 x 40cm

电话：021-32558111、15900993158 网址：www.jhpmzx.com 邮箱：jhpmgs@126.com 公司地址：上海市静安区延安中路1111号（延安饭店南苑）