

1
赵晓东
果蔬欢·百姓乐
油画
188cm × 188cm
第十三届全国美术作品展览
油画获奖提名作品

从日常切入——赵晓东访谈

Perspective from the Daily—Interview with Zhao Xiaodong

赵晓东 Zhao Xiaodong

摘要：获得第十三届全国美术作品展览油画获奖提名的作品《果蔬欢·百姓乐》以百姓的日常生活为题，描绘了超市里选购新鲜蔬果的人们，画面鲜活，富有趣味。但这简单的场景背后，折射出了宏大的“菜篮子”工程，也是国家政策在日常生活中的细微体现。

关键词：时代性，主题性创作，油画语言

Abstract: Nominated for the oil painting award on the 13th National Art Exhibition, the work *The Joy of Fruits and Vegetables, the Happiness of People*, with the theme of people's daily life, depicts the scene that people picking out fresh fruits and vegetables in a supermarket. The picture is vivid and interesting. But the simple scene reflects back the significant "shopping basket program", and also specifically embodies the national policy in people's daily life.

Keywords: epochal character, thematic creation, language of oil painting

《当代美术家》(以下简称“当”)：《果蔬欢·百姓乐》这件作品的筹备时间经历了多久？

赵晓东(以下简称“赵”)：筹备经历了很长时间。我之前一直在参加中国美术学院“文化和旅游部国家主题性美术创作”研究班，以“菜篮子”工程为主题进行创作，收集了很多素材。“菜篮子”工程是从20世纪80年代开始，一直持续到现在的民心工程。“菜篮子”工程的重要目的就是稳定物价，稳定民心，让老百姓吃得到、吃得起绿色蔬菜，社会才能安定。我在研究班创作的作品《我们的菜篮子》包含了三个场景，其中一个就是超市。

以小题材现大主题，正是基于对平凡生活的持续关注，更加坚定了对超市这一场景的选取。于是，在创作草图阶段，更是要具体地、细致地思考选择怎样的场景，如何铺排人物组合关系，人物和道具如何经营。问题与困难很多，而此时只有往返于超市里深度观察体验。在否定与重建的反复中，最终确定以表现超市每天特定时段推出的“惠民菜篮子”活动为创作情景。“惠民菜篮子”有多样化惠民措施，频繁推出平价、低价蔬菜，甚至“一元菜”，以保障百姓最基本的生活需求，稳定市场价格水平。随着人们生活水平的提高，从吃饱到吃好，百姓对“菜篮子”的要求也越来越高。经过一段较长时间的超市考察，记录了现场里感动人心的情节、故事及形象。

近些年来，我一直关注自己熟悉的普通劳动者和百姓的寻常生活，以普通人的日常生活为切入点，从平凡人、平凡事里捕捉创作灵感。超市是百姓生活的日常片段，也是人民群众生活水平日益提高，百姓追求更丰富生活的体现。这里也浓缩了时代的剪影，寓意着其乐融融的社会大环境。

在两年多的研究班创作中，我跑遍了重庆所有的蔬菜基地，了解到了社会生活的方方面面，也切实感受到了国家政策在日常生活中的细微体现。

当：《果蔬欢·百姓乐》中的细节体现了您生活的细致观察，货架上的标语、价目牌，以及光线的处理都给人强烈的真实感。但在透视和比例上，蔬菜的货架有些过大，人物的形象也呈现出了不同视角的透视效果。在画面的处理上，您是如何考虑的？

赵：画面中的人物比较有典型性：超市员工、小朋友、年轻夫妻、购物的老人、时尚青年，大家的脸上都洋溢着幸福的微笑。在颜色构成上，以摆满绿色果蔬的货柜为背景主体，鲜亮、清新，以绿色为主调，通过琳琅的蔬菜瓜果，让超市氛围中充满热烈的生活气息。

在画面中，我以几个儿童的视线为线索，对光线和色彩做出了一些设计。最亮的光线落在推车上的孩子身上；年轻的父亲站在货架前，是逆光，但他身前的小女孩没有处在暗部，而是亮部，然后光线转到了右边小男孩的脸上。整个画面的透视也没有完全遵循焦点透视的原理，引入了散点透视，在寻常场景中追求不寻常的视觉联想，也想让画面具有更多的趣味性。

当：在历届全国美展中，民族历史与社会现实往往是创作的聚焦点与表现母题。请谈谈您对主题性创作的理解，以及对艺术家的挑战。

赵：在任何时代，艺术家都应该具有对时代的敏感性，美术史上许多优秀的作品如伦勃朗的《夜巡》、德拉克罗瓦的《自由引导人民》、罗中立的《父亲》等都是对时代的描绘。

一件厚重、有内容、有价值的作品，背后一定有很多故事，才能够把整个主题支撑起来。这次参加中国美术学院“文化和旅游部国家主题性美术创作”研究班，是我第一次参与国家层面的主题性创作，这个机会很难得。这次主题性创作的经历，对我之后的创作也产生了一些影响。我原来的创作比较自由，现在我觉得具像绘画还是要严谨一点好，这里的严谨不是指用笔和用色，而是在题材和整个画面的表达方面，应该要考虑地更完善、更有高度。

很多人对主题性创作有误解。主题性创作是很深厚的。之前我创作的《我们的菜篮子》，中间的画面中有一片蓝天，我当时画了一遍，觉得很好了。常青老师建议我把蓝天再画一遍，我很不理解，觉得颜色已经达到了效果，为什么要再画一遍？后来我问问红舟老师的意见，他也觉得要再画一遍，不是颜色的问题，而是厚重感。全山石先生说过一句话，一个同样的颜色画一遍和画十遍是有不同的视觉感受的。这一次我才明白这句话的意思，理解油画材料

语言的叠加。我们现在缺乏这种沉静下来的精神。

主题性创作，一是难在对主题的把握上，表面上是看似一个简单的主题，每个人挖掘的点是不一样的。将宏大、抽象的主题落在具体的画面上，也是一个难点。第二个难点是如何将自己的技术手法，与作品主题结合在一起。能被大家认可的作品，比如何多苓的《春风已经苏醒》、陈丹青的《西藏组画》等，之所以能成为经典，正是因为绘画语言和主题的完美结合。

一般来说，一件感人至深的艺术作品，无一不是在挖掘人性深层次的东西，反映生活的本质。当今中国正处在民族复兴的伟大时刻，这是一个激动人心的时代，作为一名新时代的画家，在不断探索“自己的”绘画语言，思索着创作命题的同时，也有责任和义务去记录国家、社会和人民生活日新月异的变化，讴歌这个美好的时代。艺术家只有正视自己的内心，坦诚地热爱生活，将个人创作与自身的生活环境、成长经验和社会情怀紧密联系，用画笔表达自我追求，以最贴切的方式表达出最鲜活的个人感受，让作品透出身处这个时代中人的尊严和温情，才能将自己所见证的真实打动人心。

当：全国美术作品展呈现着中国美术发展的阶段性成果，曾诞生了许多载入史册的重要美术作品。随着时代发展，艺术评价的体系越来越多元化。您对全国美展的特殊性是如何理解的？在艺术市场愈发成熟，艺术评价体系愈发多元的今天，您认为全国美展的意义是什么？

赵：我对全国美展的理解：第一是倡导鼓励学院教育的系统性、严谨性。第二是对艺术创作中的主题归纳，制作上的打磨推敲。全国美展对创作者有比较明确的要求和标准。