

1
罗文勇
幸福的歌
油画
130cm × 175cm
第十三届全国美术作品展览油画获奖提名作品

小家庭，大社会——罗文勇访谈

罗文勇 Luo Wenyong

Little Family and Great Society—Interview with Luo Wenyong

摘要：家庭是国家和社会进步的缩影，随着国家的发展，家庭结构也发生着转变，获得第十三届全国美术作品展览油画获奖提名的《幸福的歌》就是一幅表现家庭的温情作品。作品聚焦当下社会的热门话题二孩政策，以家庭的温馨场景反映国家和社会的发展变化。作者罗文勇对画面中的元素构成和绘画语言进行深入探索，用细节反映时代感，用艺术的美引起共鸣。

关键词：主题性创作，油画语言，肖像画

《当代美术家》（以下简称“当”）：《幸福的歌》描绘了一个温馨唯美的家庭场景，对于画面中的人物、背景元素的设置，您是如何考虑的？

罗文勇（以下简称“罗”）：通过日常片段切入叙事，用真情实感去描绘普通老百姓日常生活中的获得感、满足感、幸福感，画自己有所感悟的现实生活，这是我这几年创作一直围绕的主题。

每个家庭的生存状态都是国家和社会进

步的缩影，随着国家的发展，家庭结构也在发生着转变。二孩政策的放开是中国当今社会最为关注的热门话题之一，《幸福的歌》就是表现怀孕母亲倾听女儿幸福歌唱的感人瞬间。在这幅作品的创作中，我始终着重围绕着画面需要的氛围进行表现，整体色调经过反复推敲，明亮的空间布局营造出了典型的中国式家庭的温馨场景。画面中的每个道具都经过精心设计，钢琴是一个亮点，琴谱的内容也贴切地反映了这个时代的旋律，一

Abstract: Family is the epitome of the progress of the nation and society. With the nation's development, the family structure is changing. Nominated for the oil painting award on the 13th National Art Exhibition, *The Happy Song* is the work manifesting family warmth. The work focuses on the popular topic—the universal two-child policy in the present society, and reflects the progress and change of the nation and society by the warm and sweet scene of family. The painter Luo Wenyong explores deeply in the elements' formation and painting language in the picture, reflects the epochal character by details, and resonates with the beauty of art.

Keywords: thematic creation, oil painting language, portraiture

家三口的生活照片是甜蜜瞬间的永恒……把这些合理有序地安排在二维空间中，赋予作品表现力的同时使之形成有意味的元素，更好地服务主题，服务于画面的艺术表现。

谈到画面中的人物，肖像绘画对模特的外表形象、动作姿态、衣服搭配等方面的要求是非常严谨的，既要有典型性，又要体现出美感。而要想很好地表达出人物的精神内涵，内在和外在形象的要求就显得非常重要，比如妈妈身上母性的圣洁，女儿天使般

的笑容……处理好模特气质的塑造、神情面貌的把握和造型美感的设计，感人生动的形象才能呈现出来。

当：作品中人物皮肤部分和衣物、背景的用笔有所不同，这样不同的画法处理目的是突出皮肤的质感吗？您之前的作品大多采用古典风格的侧光，《幸福的歌》则采用更加均匀、明亮的正面光线，您对此是如何考虑的？

罗：光线在我的绘画创作中是重点考虑的因素之一，因为《幸福的歌》所表现的是中国家庭和睦温馨的场景，我希望画面能呈现给观众一种柔和、静谧的视觉感受，所以我借助了祥和宁静的光线，在绘画中适当减弱了黑白与明暗的对比，强化了对象的平面轮廓，而营造出了温馨与优雅的色调。平光在西方古典肖像画中用得比较少，平光能使线的感觉更为突出和明确，这更具有中国绘画的特色。画面的人物笼罩在柔美的光线里，既烘托了主题内涵也更符合中国人的欣赏习惯。

所有好的主体表达都源于适当、合理的背景处理，它直接决定了画面的氛围。我在绘制过程中修改最多的就是背景部分，我选择了很多方案，总觉得不合理，不是过于花俏、抢眼，就是过于暗淡、沉闷。然而也正因为反复的铺色，最终却形成了我预料不到的肌理效果，背景既丰富多变又不失整体和谐，衬托了气氛，突出了主体。钢琴在画面中既是主体，也是人物的背景，它的明度很低，在语言的选择上不但要体现出钢琴漆的深邃也要画出通透的层次感，所以我反复用透明铁红、培恩灰等透明颜色进行罩染，最终形成了沉稳的画面效果。钢琴的重色块与主体人物鲜明的对比，使得人物形象更加凸显和丰满。地面完全采用了透明渲染技法，利用油画刀的语言表现出大理石的质感。表现衣物材质，我选择的是小色点笔触叠加的方法，让点与点之间的缝隙产生一种朦胧的空间感。用色点作画的塑造十分丰富，能够更好地体现色彩碰撞产生的视觉感受，以达到衣服质感的需要。而最重要的皮肤部分与背景、钢琴、静物、衣服等多层次、多变化的语言形成明显反差，运用细腻柔和的笔法自然就体现出了皮肤晶莹剔透的独特美感。

无论是皮肤、衣物、钢琴、地面……都要找到与其相契合的个人语汇来表现，只

有语言和内容一致、协调，画面才能丰富起来。写实油画不仅要要对具体形象进行深入的刻画，更要体现出语言本身的表现力，从而达到形式与内容高度统一的艺术效果。

当：油画作为一种舶来画种，在中国发展已有百余年，油画的表现形式、创作技法等方面与中国传统绘画有着很大差异。但中国的油画家们一直努力进行着油画的中国化、民族化、本土化的革新与改造。您对油画的中国化是如何理解的？

罗：油画传入中国后得到了蓬勃发展。回首这一百多年的历程，油画在中国这片土地生根发芽，随着中国社会的发展，经历着风雨的洗礼，曲折的成长道路更让油画逐渐渗入到中国艺术的血液，扎根在中国的土壤之中。新时代，中国油画在发展中更体现出独有的价值，并逐渐展现出中华精神和中国气派。油画在中国化的进程中，我们看到的是中国艺术家内在的文化自觉，他们在运用油画艺术的同时更让人领略到中华文化的不朽魅力。

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”这也揭示出任何革新与改造都应该站在本民族文化发展脉络的大视域下进行，油画未来的步伐终究也会回归文化主体固有的发展路线中。用油画艺术讲好中国故事，实现中华文化的创造性转化和创新性发展，中国油画大有可为。

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。

罗：今天，中国特色社会主义已进入新时代，面对时代对艺术发展的需求，主题性创作作为叙事绘画被再次唤醒，艺术家从关注小我到关注大我的集体意识增强，为时代立传、为祖国讴歌、为人民抒写、为历史塑像的重大题材成为新时代的艺术旋律。

我认为主题性创作并不是限制艺术家们个性发挥的枷锁，相反给艺术家们带来了新的挑战，也提供了新的机遇，还极大地丰富和锻炼了艺术家的全面素养，将其个体的艺术感悟融入到历史与现实的广阔空间之中，小到百姓生活、工作、情感的变化，大到国家、民族、历史、社会的发展和变迁等等，艺术家应该体现出个人的责任和担当。

在历届全国美展中，往往能够长久给人们留下深刻印象的作品就是主题性创作。把握好绘画主题与艺术表现之间的关系是主题性创作的关键所在，艺术家们必须身体力行、深入生活、扎根人民，在生活中汲取营养，并不断锤炼个人的艺术表现能力，在创作中做到“思想精深、艺术精湛、制作精良”才能承担起主题性绘画为人民书写历史的神圣职责。

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？

罗：全国美展充分体现了中国文艺的“二为方向”和“双百方针”，也充分体现了创作的人民性、时代感、民族意识与国家情怀。每位艺术家在其中都能找到合适自己的位置，独特的个人风格、观察视角和艺术语言也都能得到很好地呈现。

1949年以来，国家已经成功举办了13届全国美展，现在人民群众中广为流传的大多数优秀作品都来自于全国美展，受人民喜爱的艺术家大都在全国美展中拿出过好作品，取得过好成绩，可以说，如果没有全国美展，中国的美术将不是今天这样，美术史也将要改写。每5年举办一次的全国美展记录了国家发展中的每一个阶段，翻开各个阶段的作品都能清晰地读到当时国家发展中的人文、经济、政治、科技、历史等各方面的生动记载，为人民群众提供了健康的审美引导，同时也传播了中华民族的优秀文化。

在艺术多元化发展的今天，全国美展在大多数艺术家眼中依然是含金量最高、参加人数最多、影响范围最广的综合性展览。进入新时代，在建设文化强国、增强文化自信的发展要求下，全国美展更能体现它在团结全国人民、传播优秀文化、普及美育工作、反映时代风貌、引导时代风尚等各个方面的重要影响力。全国美展也将在实现中华民族伟大复兴的中国梦中发挥更大的作用。