

90后画家大开脑洞二创《清明上河图》 用短视频讲述宋代“路人甲”众生相

陈汉煜会在视频中简单演绎所画角色

“小人物也值得被记录。在宋朝时代背景下,这些没有名字的人,他们的身上会有什么故事?”近日,90后青年画家陈汉煜为传世名作《清明上河图》中“路人甲”寻找故事的画作在抖音走红,被众多网友“追更”。

7月3日,陈汉煜在采访中告诉记者,他的“二创”没有完全架空历史,而是会结合一定的历史元素。他说,只要大家爱看他就会继续画下去,因为人们对于生活的喜怒哀乐总是有共通之处的。

陈汉煜作品《被家暴的木匠》

借用图中小人物来讲述故事 结局反转看哭网友

《被家暴的木匠》是陈汉煜“清明上河图小人物的故事”这一绘画系列中获赞最多的作品之一。和该系列的其他作品一样,这幅画色彩浓烈,极具视觉张力。该画中的原型角色“藏身”于《清明上河图》中宏大的场景和庞杂的人物之中,陈汉煜将其找出,在自己的画作中为其赋予了一段初看有趣,但结局反转的感人故事。

这幅画作的主角“李大壮”是北宋时汴京一位小有名气的雕花木匠,娶的老婆名叫“何东诗”,大家都知道他是一个很怕老婆的人。虽然怕老婆的原因人们传了很多版本,但没人知道真相。每次被打后,“李大壮”都会因养伤数日无法去做雕花的细活,但因为手艺出众,大户人家宁可多等几天,还是愿意在他这里下单。直到“李大壮”的妻子病故,人们发现他悲痛不已,而他终于道出隐藏了十几年的真相。原来,“李大壮”曾摔进汴河落下了病症,每逢发病便拿不稳刻刀,无法去做雕花的细活。为此,妻子装出蛮横跋扈的样子,主动牺牲自己的名誉为丈夫“争取”工期,换来一家的生计。

陈汉煜将自己编创的故事进行绘画,并且用短视频的形式加以演绎,发布在抖音等平台,网友纷纷点赞、留言。有网友说,“好活生生的感觉……有感动,有震撼心灵,还有佩服和惋惜!”还有网友说,自己看哭了。

“故事的灵感来源于我的脑洞,但结合了一些宋朝史实。”陈汉煜告诉记者,比如画作中主角人物“李大壮”这个名字并非随意编造,而是借用了北宋大臣陶谷所著笔记《清异录》中一则典故主人公的姓名。《清异录》中的李大壮同样很怕老婆,这则典故还留下了“补阙灯檠”这一成语。此外,陈汉煜为创作这幅画作还查阅了《风雅宋:看得见的大宋文明》《北宋笔记量词研》等研究著作,并参考了故宫博物院藏品《听琴图》中琴桌上的木纹雕花。

“选角”需有话题性能让人共情 二创不会完全脱离历史背景

陈汉煜是如何在《清明上河图》中选择

自己所要“二创”的人物呢?

“我选择人物基本上是从两个角度出发,一是角色本身具有话题性,比如说古代的‘外卖小哥’、花魁,小乞丐等,二是能让当代人产生共情,比如说考生、虹桥上的‘猎头’等。”他告诉记者。

陈汉煜硕士阶段就读于上海大学上海美术学院美术史论专业,平时也喜欢阅读艺术和历史方面的书籍,对《清明上河图》和宋代人的生活有了更多的理解。因此,在选定目标人物后,他会根据宋代人物的衣着服饰、生活场景等,为他们量身打造一个故事,虽然脑洞大开,但也不会完全脱离当时的历史背景。

在写好故事脚本后,他在iPad上画成线稿,再把线稿拓到木板上面,然后上色最终完成画作。每幅作品的创作绘制过程,大概要持续一周的时间。

经过多次尝试后,陈汉煜最终选择使用木板丙烯材料。他告诉记者,这种材料的好处在于绘画肌理特别丰富,“我画画的习惯比较快,用笔涂起来比较猛烈,这种材料正适合我。”同时,丙烯颜料和传统矿物颜料相比,效果更加鲜艳、厚重,表现力也更强一些。在他看来,这种材料既能带来传统绘画的特点,同时也更符合现代人的审美。

视频最高播放超过1100万 曾应邀为博物馆作画

目前,陈汉煜完成了11幅“清明上河图小人物的故事”作品,已在抖音上发布了9幅作品,人气最高的一幅《作弊的考生》播放量超过了1100万次。

除了在留言区与网友分享自己对每一幅画作的创意思法,他还会回答网友提出的问题,“有人会问我用了什么颜料,还有人会和我探讨一些绘画技法,甚至还有人会向我咨询艺术相关专业考研的问题。如果我有时间,就会回答他们。”

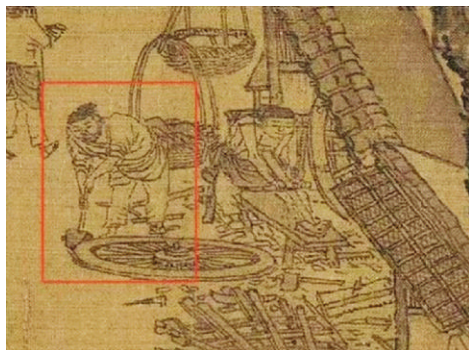
“短视频平台对于从事艺术创作的人来说,价值太高了。”陈汉煜告诉记者,以往想走这条路,需要通过参加美展等让人慢慢认识你,在此过程中收入可能非常低,对于很多人来说这条路困难而漫长。“艺术家总归都有一点不甘落后于人的想法,在自媒体时代,可以在抖音上发布自己的作品。虽然也充满挑战,但有了更多的机遇,能够让更多的人了解你的作品。”

陈汉煜与《清明上河图》的缘分不止于此。他曾用了三个月的时间,为苏州吴中博物馆创作了一幅长达40米的《吴中风俗图》。为此,他走访了苏州东山、明月湾、木渎古镇等地,也参考了《清明上河图》和《姑苏繁华图》的细节。与绘制“清明上河图小人物的故事”一样,他也为画卷中的很多人物赋予了各自的性格。

此外,他还为热播纪录片《何以中国》绘制了海报图片,并参与了片中的场景概念设计,以传统风格的笔触和图案展现了片中的主题。

陈汉煜告诉记者,“清明上河图小人物的故事”这个系列,只要大家爱看,他就会继续画下去,“通过‘二创’,我在画中讲述《清明上河图》中小人物的故事。虽然时代不同,但人们对于生活喜怒哀乐的情感总是有共通之处的。”

来源:紫牛新闻

《清明上河图》中的原型角色