

让壮美河山壁立于厅堂

曾被外交部发言人汪文斌点赞的三位年轻浮雕壁画师,坚持工匠精神与艺术梦想,打出了一片属于自己的天地

文/羊城晚报记者 杨帅 图/受访者提供

今年年初,外交部发言人汪文斌在海外社交平台上转发了一条浮雕长城的创作视频,并配文“见证浮雕壁画艺术家以精湛技艺‘建造’长城的奇迹”,引发了海内外网友热议,也让浮雕长城的创作者梁铭杰、裴一凡、何珊三位“95后”年轻浮雕壁画师进入了大众视野。

三位年轻人创立的百画齐放工作室现位于清远

市清城区。这个平均年龄仅26岁的年轻团队通过短视频平台在线上承接来自全国各地的订单,已在全国范围内小有名气。他们在2019年因画结缘,到现在,三人已携手去过了全国20多个省份、上百座城市。他们用巧手和颜料,塑造出了祖国的大好河山之美,记录了全国各地不同的风土人情和山川风貌,赢得了客户的肯定。

壹 痴迷于绘画的女孩

圆脸、扎着丸子头、戴一副圆框眼镜,26岁的裴一凡笑盈盈的,脸上还保留着一份学生式的纯真与稚嫩。这位来自甘肃的女孩从小热爱绘画并且勤奋好学,长大后进入广西梧州学院视觉传达设计专业学习,在素描画、工笔画、浮雕艺术等方面都表现出不错的艺术造诣。

裴一凡介绍说,自己从初中就开始上专门的美术培训班学习绘画。最初,父母并不是很赞同她学习画画,觉得是“不务正业”,让她更多地重心放在学习上。但是后来父母看到了她的坚持与热爱,也看到了她在绘画上表现出来的天赋,最终慢慢同意了她走上美术艺考这条路。

谈起艺考,裴一凡说,自己当时真的吃了许多苦。在近一年的艺考集训过程中,她每天早晨很早就起床开始练习,然后一直画到凌晨,练习素描、水粉、速写等。说起那段时光,裴一凡最深的印象就是“困”,每天睡眠时间不足,但她以坚韧的意志硬撑了过来。经过不懈努力,她最终取得了比较好的成绩。

大学期间,裴一凡除了认真学习专业知识,仍痴迷画画,有时甚至到了废寝忘食的地步,室友们也

正在“刮腻子”的裴一凡

因此开玩笑叫她“画痴”。在此期间,裴一凡还参与了一些墙绘项目的兼职,慢慢接触到了浮雕壁画行业。因为喜欢敦煌壁画,裴一凡将自己社交平台的名字改为“壁画师一凡”,敦煌壁画中蕴含的精髓雕琢的工匠精神也深深影响到这位“95后”女孩。大量日积月累的临摹和练习也为裴一凡进行浮雕壁画创作打下了坚实的基础。

2019年,裴一凡在深圳大芬村结识了梁铭杰、何珊,那时候三个人都是培训机构的美术老师。后来,志同道合的三人决定自主创业,成立了百画齐放工作室,一开始,因为没钱租场地他们只能在5平方米左右的单间画画。三人在市场调研中了解到,国内对浮雕壁画的市场需求量比较大,又缺少相关专业人才,加上他们之前有学习平面壁画绘制的基础,于是决定进入这一行业。他们通过自学视频拍摄和剪辑,把浮雕壁画创作的过程拍下来,以短视频和小剧场的形式分享到各类短视频平台,慢慢积累了粉丝、收获了网上订单。经过一年多的沉淀和努力,终于慢慢打开了市场。

接触到壁画后,裴一凡慢慢爱上了中国传统文化。“中国有五千年的历史和文化,留下了很多让人惊艳的作品,比如《洛神赋图》《千里江山图》和敦煌壁画等。”

贰 到全国各地“刮腻子”

穿着北方大花袄、戴着白手套、站在脚手架上用腻子塑造出山体 and 长城的走势,然后用刻刀一笔笔画出长城上的砖块、凿出城墙上的城垛,最后再用画笔给浮雕上色……这是社交媒体上记录下的裴一凡和团队成员共同创作一幅近40平方米的万里长城浮雕壁画的场景,也是被外交部发言人所转载的视频。不少网友看完后都惊叹壁画的气势磅礴和裴一凡团队的高超技艺。

这幅巨大的长城浮雕壁画是2023年12月裴一凡、梁铭杰、何珊三人在一位北京客户的家中创作完成的。团队成员梁铭杰回忆说,因为太高太大,壁画起稿的难度还是非常大的,为了画好这幅万里长城壁画,团队成员曾多次前往八达岭长城仔细观摩。裴一凡说,当时天气很冷,接近零下10℃,在地下室绘制壁画的过程也十分艰难。“不过小伙伴们都会相互打气。耗时9天左右,终于完成了那幅巨大的长城浮雕壁画。”

这幅作品气势恢宏又细节丰富,裴一凡个人也非常喜欢这幅作品。“首先是因为挑战性大,我个人喜欢挑战难度大的作品。其次是长城作为中国的代表性建筑,非常雄伟壮观,以长城为主题可以更好地弘扬爱国主义精神,发扬中国传统

叁 工匠精神+艺术灵感

浮雕壁画融合了美术绘画和雕塑艺术,相较于传统平面壁画更有立体感和空间感。近年来,越来越多的人开始注重家居、工作环境装修装饰的品位和质感,由此也给浮雕壁画行业带来了广阔的发展空间。

裴一凡提到,她和伙伴们会结合客户的个性化需求创作出具有艺术美感的浮雕作品,比如月球浮雕、朱雀浮雕等。这些作品都带有比较鲜明的创意和特色,兼具了艺术审美和实用装饰价值,也收获了客户的肯定。

中国传统文化题材是裴一凡和团队成员们坚持创作的一个重要方向。中国画中的高山流水、鱼戏荷塘、万里长城、日照金山、骏马奔腾等题材都受到了客户们的广泛喜

裴一凡团队创作完成的万里长城浮雕壁画

文化。”

在外交部发言人转发了视频后,裴一凡、梁铭杰、何珊也将视频转发给家人,并在朋友圈发文分享了心中的喜悦。对他们来说,壁画创作不仅是能够靠双手和画笔谋生的行当,更成为了让更多人了解中国文化、了解中国各地风土人情和山川风貌的宣传载体。

在网上“火”了一把之后,百画齐放工作室的订单量也增多了,许多顾客慕名而来要求订制万里长城的壁画。如今,裴一凡、梁铭杰、何珊的日常就是频繁出差去全国各地“刮腻子”。“基本上我每个月要画4-5幅壁画,其他团队成员也是分头行动,到全国各地出差。”裴一凡说。在工作之余,裴一凡和伙伴们

也会好好享受生活,每到一个地方出差都会去当地的一些博物馆、景区等地游览打卡,感受当地的历史文化、风土人情。

打开裴一凡、何珊、梁铭杰的社交平台,里面记录了他们三人去各地创作的有趣视频。其中,有前往浙江普陀山附近创作千手观音浮雕的,有在清远乡村创作宫崎骏动漫墙绘的,有去福建龙岩创作浮雕龙的,有去江苏无锡绘制《千里江山图》的……每到一处作画,他们总会吸引不少人前来围观,这也增添了他们的职业自豪感。裴一凡说,壁画师这份职业让她把兴趣爱好变成了工作,虽然偶尔感觉到身体上的辛苦和劳累,但是她的心灵却感受到无比自由和快乐。

造中追求突破和创新。”

2021年,百画齐放工作室由深圳搬迁到了清远。对于画室的未来,三位年轻人都充满了憧憬。梁铭杰说,希望继续走遍全国各地,看遍各地风景;同时,也希望工作室能吸纳越来越多的年轻人,用巧手和颜料记录各地的美好瞬间,画出更多记录城市发展和乡村振兴的美丽画卷。

“壁画创作不仅仅是一门手艺,更是一门艺术,传承着千年文化。”裴一凡表示,未来希望自己能继续从传统文化中汲取创作灵感,在保持传统技艺的基础上,不断创新和突破,将传统文化与现代元素、现代审美相结合,创造出更具有个人风格和时代特色的作品。

学习“变脸”三年,“唐氏女孩”在舞台上光彩照人

第一次登台表演那天,深爱她的母亲哭了,传给她技艺的“师傅妈妈”也哭了

文/羊城晚报记者 王隽杰 图/受访者提供

娴熟的动作,精准的走位,阵阵鼓点声中,脸谱一张接一张飞速变换……很难有人能相信,正在表演川剧变脸的演员是一位唐氏综合征患者。

今年19岁的殷秋华,四川省南充市蓬安县人,在6个月大时被确诊为唐氏综合征,母亲赵海英没有放弃她,而是教她生活自理,带她拜师学艺。在“师傅妈妈”林春的悉心教导下,如今秋华已经会变8张脸谱,还在学习川剧吐火。

穿上戏服,描眉画脸,褪去特殊的面容特征,一个被诊断为“智力障碍”的唐氏患者竟迸发出惊人的舞台表现力和感染力。当人们目光不再局限于秋华被病痛折磨的外表,她那颗拥有顽强生命力、热爱艺术的心让人感觉愈发真切。

林春为殷秋华画脸

被按下「慢放键」的人生

日复一日的「雕琢」

今年57岁的赵海英有三个孩子,她最心疼“么女儿”殷秋华。赵海英在38岁的年纪才生下秋华,自此之后,她几乎将全部的关心都给了这个最小的孩子。

女儿新生带来的喜悦没有持续太久,赵海英逐渐发现秋华做什么事情都比同龄的孩子慢半拍,“别人家的娃娃都晓得笑了,晓得爬了,我家娃娃还是躺在床上,眼无神,连翻身都做不到。”

殷秋华6个月的时候,被确诊了唐氏综合征。赵海英感到困惑,“这是个啥子病?”彼时的她从未听说过唐氏患儿,也不知道这对秋华的人生意味着什么。她单纯地认

直到2021年,在县残联的情景剧排练现场,17岁的殷秋华终于遇到了一个愿意带着她“慢慢走”的老师。

赵海英清楚地记得,秋华在排练现场盯着指导老师林春的专注眼神,那是一种认真到近乎痴迷的状态。林春无论做什么动作,秋华都会跟着模仿,尽己所能做好一招一式。

在演出结束后,林春接到了赵海英的电话:“林老师,您能不能收下秋华做学生?”

林春的心里咯噔一下,和川剧打了30多年交道,她教出一批批徒弟,还从来没有接触过唐氏孩子。林春迟疑了一会儿,还是让赵海英带着殷秋华来到了排练室,在简单地检查秋华的身体后,她认为“这个孩子是可以被雕琢出来的”。就这

样,秋华走上了学习川剧变脸的路。

林春并没有因为秋华的病症而降低要求,她以专业剧团演员的标准来培养秋华,从压腰、压腿、走圆场、跑台步这些基本功开始练起,林春坚持认为,只有基本功扎实,演员在台上才能有“精气神”。秋华的反应迟缓,林春就放慢鼓点,一个动作一个动作地教,掰开了揉碎了教。

最头疼的是,秋华对学过的东西老是记不住,往往前一天刚学会了新动作,第二天又忘了个干净。无可奈何之下,林春让赵海英把教学的过程录下来,等晚上回家后再带着秋华“加练”。赵海英笑着向记者回忆:“刚开始练的那段日子,真是比特种兵训练还难。”

每天八个小时的重复,日复一日的重复,似乎是永无止境的重

复。林春就像真正的雕刻师一样,

华养大了,她的焦虑却与日俱增。38岁高龄才有了女儿,赵海英担忧,自己离开人世后,女儿的路该往哪里走?她迫切地希望秋华能学会一技之长,“不为别的,只为将来有个谋生手段,有碗饭吃。”

10多年的朝夕相处,赵海英发现音乐对女儿有很强的感染力,做什么事都迟缓的秋华,却会跟着音乐的节奏摆手、扭头。为了培养女儿的兴趣爱好,赵海英几乎跑遍了小县城里每一家知名的培训机构,带着秋华学小提琴,学跳舞,都没有结果,“培训班都是几十个孩子一批地教,没有老师愿意为了秋华慢下来。”

倾尽心力琢磨秋华这块“璞玉”。也有被气到不耐烦的时候,林春只是转身叹口气,再重新满面笑容地敲响鼓点说:“宝宝加油,我们再来一次!”

林春告诉记者,虽然秋华有智力障碍,但是她对别人的态度非常敏感,“你笑的时候她也会笑,如果你严肃起来,她一下就会紧张。”林春知道,秋华的成长过程中,少不了旁人的闲言碎语,因此她经常带秋华参加各种活动,接触社会,建立自信。

林春记得,常有人用很夸张的语气问她:“这是你什么人?”林春会很大方地回应:“这是我的小徒弟啊。”如果有人用奇怪的眼光盯着秋华看,林春会把秋华拉到身边来,用手挽着她的肩膀,“我要给她力量,让她知道我在陪着她。”

林春和殷秋华在排练

唐氏女孩的「新生」

殷秋华第一次登台表演,是赵海英永生难忘的日子。在表演前一天晚上,秋华很认真地对赵海英说:“妈妈你放心,我一定会把变脸演好的,大姨在天上看着我。”赵海英告诉记者,大姨是秋华最喜欢的娘娘,那时刚过世不久。

在听到秋华话语的一瞬间,她几乎不敢相信这是自己女儿讲出的话。这是秋华第一次像大人一样同赵海英交谈,也是她第一次流露出如此丰沛的情感。

那天演出现场,秋华在舞台上光彩照人,走位精准,动作娴熟,几乎看不出一点唐氏患者的影子。赵海英激动得一直在哭,她觉得女儿的人生终于有了一个开头。演出结束后,秋华得了一个红包,她转身把红包拿给了林春,“师傅妈妈,这是我孝敬您的。”林春也忍不住落了泪。

如今,秋华已经会变八张脸谱,还学会了“回脸”技巧,正在学习川剧吐火。林春告诉记者:“唐氏宝宝的学习是不能停下来的,停下来可能很快就会倒退。”她一直在观察秋华的学习进度,“只要她愿意学,学得会,我会倾囊相授。”

在赵海英看来,女儿习得技艺的过程,也是近乎“新生”的过程。在学习变脸之前,秋华的眼神总是呆滞的,说话含混不清,呈现出典型的唐氏宝宝的特征。而现在,她的眼睛有了神采,不再畏惧和陌生人进行交流,“几乎换了一个人”。

秋华小时候,总是被其他孩子欺负,赵海英会跟他们说:“她是从外星球来的孩子,听不懂地球话,不懂地球上事。”如今,外星孩子来到地球19个年头了,母亲、老师的爱和包容,让她活得很好,很有意义。