

我的人物绘画是关于生命、社会、历史的态度，而风景画则是关于自然、宇宙的态度。我的人物作品与风景作品最大的不同在于烟火气。人物画就要有最大的烟火气，就要最大程度地刻画各类人在现今社会生存环境里触目惊心的真实。而风景画就要用最少的烟火气，来表现自然万物之生机、纯净乃至空灵和高冷之境。

张晨初

中国当代新写实油画家，被誉为“中国新闻油画的首创者”。现为上海师范大学美术学院教授，当代具象油画工作室负责人，硕士生导师，上海师范大学肖像创作中心主任。上海艺术专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美术组组长。油画作品被编入大学美术教材《近现代美术史》。近期主要作品有《中国角色》、《中国历史人物》及纸本风景等系列作品。

张晨初以轻松活泼的微博互动介入社会生活，弘扬真善美，并践行着艺术的美育功能。网友们也从这种“合作”中感受到，他们与油画艺术尤其是肖像艺术的距离被拉近了。作品也拉近了艺术与当代社会生活的距离，令其成功地走入了公众视野，从而激发了大众的参与感。这正契合张晨初所遵循的艺术原则：“要做到从群众中来，到群众中去。那么也要从网络中来，到网络中去。”

“绘画不应老是孤芳自赏，需与观众及社会互动交流产生反应，这才是完整的艺术，它应是公众审美意识的催化剂。画家要保持开放的语境，摒弃自言自语的孤傲，与生活、与命运、与时代共呼吸，敏于对社会问题、时代状况的艺术回应。”张晨初说，他的目标是既玩出自己独特的鲜明个性，又为广大观众接受认同。他认为，一切仅自娱自乐或没有思想、没有语言的作品都是尴尬或肤浅的，艺术只有在互动与交流中才会呈现力量。

从“新闻油画”到“画字”表情包

张晨初的作品题材涉猎广泛，除大肖像外，他还创作了带有光斑、饱含意蕴的风景油画，以及题材广泛笔意洒脱的纸本作品。他的作品形式共分为三大类：一类是油画，一类是纸本，还有一类比较特别的是“画字”。张晨初解释说，其实“画字”就是把汉字艺术通过动画形式，并结合书法、设计和当代艺术等，将其灵活地体现出来。

《中国角色》让张晨初获称“中国新闻油画的首创者”，也为他打开了思路，并使他对“新闻油画”进行深入探索，“画字主要是新闻油画的补充。因为有些新闻里面没有主角，或者某些事情没法用画来表达，那么只能用文字来表达。画字

的一部分是直接跟新闻有关的内容，另一部分我则是通过表情包的形式来进行创作。”目前，张晨初已经创作了7组微信表情包，他计划一共将创作40组“画字”表情包。

张晨初师从靳尚谊和孙为民两位油画大师。他希望能传承中央美术学院写实的文脉，继承两位导师的艺术理念，在肖像画领域的形体塑造、形色结合、严谨的整体关系、理性与感性的高度统一等方面，有所继承。也希望在当代性、新闻性、情节性、寓意性、传播性及图式的创造性上能有所突破和超越。张晨初还一直记得靳尚谊导师告诉他的话，“艺术里只有第一，没有第二。并不是说你要在市场或者学术上取得第一，而是说你的创作风格或者创作方向是没有人做过的，你要成为那个做得最早的人。这句话对我的影响是很大的”。所以，无论是面对批评还是不理解，张晨初都没有动摇他的创作：“当你真的闯出来了，大家就知道你的确是不错的。”

现今，艺术家要勇敢面对全球化、网络化转型时期社会现实激烈碰撞的语境，张晨初想得很通透：“这个时代背景为当代艺术，包括肖像艺术提供了不可多得的突破机遇。可以确信，当代肖像研究和创作，眼光绝不能仅停留在肖像摹形绘神的本意上，而应在更为宏大和深刻的中国社会转型背景下加以关注和诠释。说到底，肖像艺术也要与时俱进，具备当代思维、社会现实思维以及网络思维，从而推动创作模式之变。”在张晨初看来，画家是一个关注范围极小的群体，每天对着画布，十几年、几十年对着一个主题容易形成固化的模式，“我努力尝试，力争突破学院的、传统的、固化的思维，以全新的‘互联网+艺术’的思维，寻求新的创作模式和传播模式的突破”。

Q: 在圈内，让艺术走网络路线是否仍会碰到不理解？

A: 首先，我的创作是基于互联网平台的艺术。如果你的作品要让绝大多数的网友能够认同和接受，你所表达的内容是要契合大众想表达的。那些大众没想到的，或者不敢表达的，又或者是不方便表达的东西，通过你的艺术创作把它表达出来，那么你就会被广大的网友所认同，所接受。

我只是碰巧在一个很好的时代，有互联网和自媒体的时代，这种先天的优势让我能通过自媒体充分地发挥一下，而且我的艺术创作也能在互联网平台上展开，让我能被更多人所了解。作为一个艺术家，仅仅被身边的人或者圈内人接受是远远不够的。

Q: 在追逐“流量”的网络世界，如何坚定自己的创作理念，不被“流量”带跑偏？

A: 一定要坚持自己所坚持的。比如，我关心大众的立场，并不是说我去迎合大众。在对某件事情的理解上，可能他们有另一种理解，但是我还是要坚持自己的理解。我只是多了一对互联网或自媒体的翅膀，那我相对一般的人，自然就更容易飞起来，这很正常。因为每个人都有每个人的看法，这时候你要站在自己的立场上，明辨是非，要坚持自己作为一个艺术家的眼光去看问题。同时，要站在人类文明发展的角度，用更高的角度去看问题，这样才会更加长远，更有说服力，到最后也会直接影响到你的作品。

Q: 在油画肖像方面有什么创作目标？

A: 我的目标是要记录中国的社会和当代事。这不是说通过5年、10年的记录就能说明什么问题，起码要20年、30年，甚至更长时间，这才有意义。当你积累到一定数量的时候，才会发生质的变化。不只是为了把一张画画好，我画的是整段的历史，所以我考虑的问题不完全停留在画本身，也不完全在艺术本身，可能更多地把触觉放在社会上，甚至用历史的眼光去看问题，所以它必须有个较长的过程。

所以，我想记录当代和古代具有代表性的人物角色。这两者结合起来的话，就能够把中国从古至今的整段历史串在一起。像这样通过油画肖像的方式来呈现，应该还没有人尝试过。但这个创作规模的确很大，能不能完成，只能靠自己努力了。

中国角色——马云

世界角色——Elon Musk