

生肖帝后

《山海经》神兽“活”了

【文/青年报记者 周胜洁 图/受访者提供(除署名外)】

当康、烛龙、旋龟、文鳐鱼……被誉为“博物之书”的《山海经》里记录着众多神兽,它们的形象在人们的想象中流传千年。90后插画师聂嘉更用一支笔把想象变成现实。

5月22日在长宁区开馆的生境博物馆里,首展与上海自然博物馆联动,展出以“邂逅山海”为主题的生境艺术复原展。12幅画作出自聂嘉更之手。从小爱去动物园、爱养宠物,还爱看姥姥养花的青年,在闯入《山海经》的神奇世界,与各种神兽、植物邂逅时,仿佛找到了最自洽的表达方式。

《当康纳福》《烛龙瞑视》《旋龟镇山》《文鳐飞天》……12幅画作花费了聂嘉更两年多时间创作,细腻的笔触和丰富的色彩营造出充满奇幻色彩的世界。因为是以《山海经》中的神兽为蓝本,还要结合自然、环境要素,科普生物多样性,对聂嘉更来说无疑是一次挑战。

这名90后4岁踏上探索色彩与创意的旅程,那时候父母忙于工作,常给他一沓纸、一支笔,让他随意涂鸦,小学三年级开始系统学习绘画。毕业于北京服装学院的聂嘉更,大学是国画专业的学生,还曾在意大利旅居,创作风格逐渐沉淀为扁平、水墨、拓印、国潮。

之所以能和上海自然博物馆合作,是因为2019年聂嘉更在上海创作了一组作品《生肖帝后》。作品

是将生肖和我国古代历届帝后政治家相结合,鼠牛虎兔对应子丑寅卯,用鼠的形象绘制太祖朱元璋,牛的形象绘制皇帝嬴政,兔的形象绘制武则天等,最终呈现了十二生肖结合十二位人物的画作。画画查找资料并且坚持“只有说服自己才能说服观众”的观点就是从那时候落实的。

聂嘉更欣然接受《邂逅山海》系列作品的创作,也因为他是一名喜欢自然、喜欢动物的插画师。小时候,爷爷带着他养鸟,家里有亲戚在动物园工作,他经常去动物园看动物,还会学着动物的样子模仿。从小到大养过鸡鸭、猫狗,甚至还养过宠物蛇。姥姥家里则种植了很多花卉,姥姥是他的花卉植物启蒙老师。

在聂嘉更反复翻阅《山海经》时,他被里面的神兽、植物深深吸引,激发了他的想象,上海自然博物馆给予的科学支持则让他的画作有了科普意义。创作对他而言,是文化和自然相融合的过程,更是疗愈自己的旅程,“我希望我基于资料设计的神兽是能够在真实世界中生存的,能从细节处看到神兽动态一生的模样。”

聂嘉更 青年报记者 周胜洁 摄

神兽

画作:《当康纳福》

《山海经》中关于当康的记载:“其状如豚而有牙,其名曰当康,其鸣自叫,见则天下大穰。”当康降临,经过的地方都会收获丰收,世界祥和。聂嘉更希望观众看到当康的第一感觉是:很暖、很祥和。“绘制当康时,我参考吹糖非遗,胖乎乎的就很可爱。纹样方面我用到了麦子纹样、灵芝纹,以及我国古代玉璧上的谷纹。”当康原本就是猪的形象,他参考了现实生活中的红河猪、疣猪、大林猪。

画作:《耳鼠穿林》

《山海经》中对耳鼠的描述:“其状如鼠,而菟首麋身,其音如獾犬,以其尾飞,名曰耳鼠,食之不豚,又可以御百毒。”与之结合,聂嘉更对耳鼠的参考来自蜜袋鼯与跳鼠,画作参考了自然界中“共生”的现象,画面展示了耳鼠的逃生场景,“耳鼠有着机敏的听觉、视觉、嗅觉,在众多小动物中,耳鼠是小哨兵一样的存在。画作描绘的是耳鼠发现危险后做出反应穿过丛林,其他小动物也惊慌逃窜的场景。”

画作:《微徊盛怒》

《山海经》中对其描述是:“其状如牛,身白而四角,其豪如披裘,其名曰微徊,是食人。”《神异经》中对其描述则多了“手虎爪”。在设计外形的时候,聂嘉更除了参考瓦图西长角牛、非洲水牛、美洲野牛以及牦牛外,还参考了棕熊与老虎的特征。对于“其豪如披裘”,他从北方舞狮得到了灵感,“画作上看到这个神兽除了有青铜器铭文、云气纹、敦煌纹样外,还能看到我国北方舞狮的踪迹。”

画作:《烛龙瞑视》

《山海经》中记载:“有神,人面蛇身而赤,身长千里,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明,不食不寝不息,风雨是谒。是烛九阴,是谓烛龙。”创作时,聂嘉更参考河洛星图、汉代星图。睁眼为昼,闭眼为夜,他展现了神兽烛龙让世界昼夜交替的场景,默默俯仰寰宇,品读世间万物的一生。烛龙体型巨大,为了体现这一点,画面中,地球只是烛龙的龙珠。