

红色海报

传承红色精神 砥砺奋进力量

展时代画卷 谱奋斗华章

深刻诠释主题是关键。设计师们深刻理解“建党百年”的精神内涵，以彰显厚重、凸显伟大为旨归，深入挖掘红色文化、提炼典型元素、凝练艺术形象。比如，有的作品聚焦中国共产党人的精神谱系，从不同视角、以不同构思表现中国共产党人鲜明的政治品格，展现其跨越时空的力量；有的作品聚焦守初心、担使命，借由中共一大会址、青年入党以及和平鸽等形象设计，生动表达砥砺奋进的内涵；有的作品聚焦百年风华，通过象征等手法，以明亮的色调、充沛的情感，展现百年恰是风华正茂的蓬勃力量；有的作品聚焦千秋伟业，通过展现重大发展成就，表达中国共产党团结带领中国人民实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。不同的艺术表达，让红色精神熠熠生辉，充满感召力。

海报要与观者产生心灵共振，除了具备思想感召力，还必须具备艺术感染力。庄重、端正、大方，是红色主题海报的设计风格，也是其创新的难点。不少作品面貌一新，一个重要原因在于设计师赋予作品新的艺术之思，力求以独特的创意来表现深刻的主题内涵，让作品庄重又不失新意。他们出入于传统与现代之间，或者从中华优秀传统文化中汲取营养，或者运用多种设计语言，以新颖的构思、洗练的形象、简洁的用色，让作品充满视觉张力和艺术感染力。如作品《嘹亮赞歌》，军号造型中融入“100”设计，构思巧妙；作品《心中有党未来有光》，以高高举起的红色火炬，代表心中的信仰。红色文化元素通过独特的设计转化，内涵更加深邃，情感表达愈发浓烈。

凝聚精神力量

弘扬英烈精神，是红色海报设计中浓墨重彩的一笔。为彰显英烈的理想信念，设计师充分发挥海报的艺术特质，借助老照片或其典型艺术形象，以独特的形式设计，于图文相生中表达清晰的语义，充分展现信仰之美。一张张人物海报，通过线上线下平台，让革命英烈的事迹再次广泛传播。其传递出的历史温度、精神力量，引起大众情感共鸣。

让红色经典深入人心、让红色精神浸润当下，是红色海报的另一重要实践，尤以红色经典电影海报设计为代表。

电影海报是电影的艺术名片，是电影与观众沟通的桥梁。为更好地连接大众情感，设计师以全新的设计语言表达红色经典电影的精气神。有的以充满现代美感的图形构成、色彩搭配、字体设计、版式编排等，让电影海报焕发时代活力。如作品《烈火中永生》，江姐扮演者于蓝在1965年电影剧照中的形象，经过图像处理，既凸显江姐视死如归的英雄气概，又富现代美感。有的注重营造故事情境，强化观者视觉和情感体验。如作品《万水千山》，以微小的深蓝色人物剪影和高高耸立的皑皑雪山形成对比，表现了红军完成二万五千里长征的艰苦卓绝。有的以新的视角观照红色经典电影的主旨。如作品《雷锋》，采用象征的艺术手法，以螺丝钉代替人物形象诠释雷锋精神……一张张新设计的红色经典电影海报，以不同于原海报的新面貌，重温历史深处的家国情怀，砥砺奋进力量。

此外，向公众讲述地方党史故事，也成为红色海报的设计主题。在上海，以500余个红色电话亭作“展台”，在全市布置了一场生动的党史展；这些电话亭毗邻红色遗迹，或通过形象再设计，或通过拨打专线收听红色故事等方式与大众互动，或通过张贴主题海报等，生动呈现与其相邻红色遗迹中的红色故事，向市民讲述这座城市的红色历史。

随着党史研究不断深入，海报弘扬红色文化的空间随之拓展，作用也进一步凸显。

激发时代活力

作为一种宣传画，海报有着鲜明的时代性。如何进一步激发其时代活力？设计师们在不断探索。

信息时代，人们的阅读方式、接收信息方式发生了变化。为适应这种变化，设计师们积极向技术借力，不断创新新表达方式，动态海报便是一种典型形式。融合了动画、声音等多种元素，动态海报犹如一部“微动画”，丰富了海报的视觉表达，让观者在多重体验中产生情感共鸣。如作品《百年风华》，光影幻化间，“100”字样不断浮现，强化了喜庆气氛的表达。动态海报的运用，进一步拓展了传播空间：既适应网络传播，又可以借助电子屏等媒介在线下公共空间实现广泛传播。

图像处理技术的发展开拓了海报创作空间，但也容易导致设计师过分依赖设计软件和现有设计资源。为此，在红色海报设计中，一些设计师重拾手绘传统，以独特的艺术构思、浓郁的艺术气息、细腻的情感表达，手绘设计图，营造出有别于电脑设计的视觉审美，为海报设计注入新的生机。

“未来属于青年，希望寄予青年”。在红色海报系列设计中，以青春创造凝聚青春共识成为一个重要内容。系列作品大多出自青年之手，他们在艺术创作中重温红色记忆、领悟党的初心使命，强化了责任与担当；同时以青春视角、青春审美、青春创造，感染更多的青年人。如北京理工大学学生设计的《2035奔向未来》，剪纸语言与富有现代美感的构图相结合，生动表达了祖国在腾飞的主题。独特的创意与审美，让青年在学习党史中坚定理想信念，凝聚奋进伟力。山东工艺美术学院学生设计的《中央大礼堂》《长征胜利纪念馆》《延安宝塔山》等作品，以年轻人青睐的飘逸灵动的插画形式，让红色地标与艺术之美相得益彰。

小海报，大艺术。未来，以艺术创新展现红色精神，以时代创造服务大众，美术界还需在红色海报领域进一步深耕。

- 1
2
3
4

图①:2035 奔向未来(海报) 刘樱若
图②:嘹亮赞歌(海报) 周梦辉
图③:长征胜利纪念馆(海报) 付予 武梦雪
图④:烈火中永生(海报) 袁柳

版式设计: 蔡华伟

美术释放 新动能

顾亚奇

如今的美术，外延正持续拓展，不仅包括绘画、雕塑等传统艺术门类，也包含摄影、影像、综合材料等新媒体艺术，还涉及设计、公共艺术、城乡建设、文化创意等艺术领域。在作品内涵层面，美术努力彰显中国特色、中国风格、中国气派，引领价值理念，展示文化魅力、塑造国家形象。与此同时，与人们的衣食住行密切相关的美术，更积极回应现实需求，成为具有实际生产力和推动力的“新动能”，为文化强国建设贡献力量。

与时代同频共振，是近年来美术创作的强劲引擎。美术工作者一直保持“在场”与“发声”，以高度的责任感、娴熟的专业技能和充沛的情感，借助色彩、造型、影像等讲述中国故事，用精品力作记录时代。抗击新冠肺炎疫情期间，一大批美术工作者用创作表达态度、传递情感，助力抗疫。抗疫主题的优秀美术作品在网络上广为传播，呈现了万众一心、共克时艰的抗疫图景。这些与现实同步的佳作，给人们带来情感慰藉，传递激发信心、凝聚人心的精神力量。中央广播电视总台推出的大型艺术节目《美术经典中的党史》，成为融媒传播、“跨界破圈”的典范，进一步彰显美术作品在记录、表现重大事件方面的优势。

助推乡村振兴，是近年来美术服务社会的着力点。在全面建成小康社会的进程中，艺术助力脱贫攻坚、艺术与乡村振兴联动等，改变了乡村经济模式、文化格局与生态面貌。例如，高等院校师生、文化艺术公益组织纷纷走进乡村，向当地村民、儿童传播美术知识，帮助其拓展视野，引导他们重新认识手工技艺，让美术发挥“扶智”的功能。再如，艺术设计助力乡村建设，改造公共文化空间，为乡村文化的发展提供了新的方法与路径。艺术家与村民、村落、自然环境之间的互动，让文化创意与传统文明相融合，“接地气”的艺术搭建起个体与群体、乡村与城市、传统与现代之间的桥梁。在美化乡村的同时保存千年文脉，赋予乡村建设个性化表达，激发乡村内生动力，将为“十四五”期间的“乡村建设行动”提供持续动力。

多维赋能经济社会发展，是近年来美术与科技融合发展的方向。美术与科技的深度融合，不仅拓宽了传统美术的边界和表现形态，促成了美术创作、传播与消费的一体化，培育出数字美术馆、云展览等文化新业态，更促进了设计领域的升级。环境设计注重通过城市公共环境设施建设的现代化推进城市更新，建筑设计使用新型技术手段提升生态与可持续建筑设计水平，工业设计服务制造业转型升级能力显著增强，园林设计通过数字化应用更好发挥生态效益和维护生态平衡，平面设计凸显创意表达和互动传播……这些都在相关领域培育出不少新兴经济增长点。美术的特性在文创领域的应用尤为广泛，因为创意的呈现有赖于设计师提取关键要素、形成方案、精心研发，设计出高品质的视觉识别系统，从而增加产品附加值，甚至重塑品牌形象。美术追求风格、凸显个性的属性，以及激发创新思维、孵化创意人才的雄厚优势，都有助于促进工业迭代和服务优化。

以润物细无声的方式浸润大众审美，是美术通过美育开启美好生活的无形力量。在万物皆媒的新传播语境中，美术与生活的边界日渐消弭，“日常生活审美化”和“审美日常生活化”的趋势愈加凸显。伴随着社交媒体的快速发展，美术与生活、社会的融合度越来越高，以多种途径触达个体，并深刻影响大众的审美观念，以多样化的形态释放新的能量。当打卡博物馆、美术馆蔚然成风，当手机摄影成为记录、表现、分享生活美的方式，“人人都是艺术家”正成为现实。从更宏观的视角看，这些都可以视为社会美育的组成部分。伴随着文化公园、博物馆、美术馆等公益性艺术机构的建设，以艺术普及为主、追求均等化的社会美育，更具广阔性、自发性，从而促进着大众审美素质的提升。

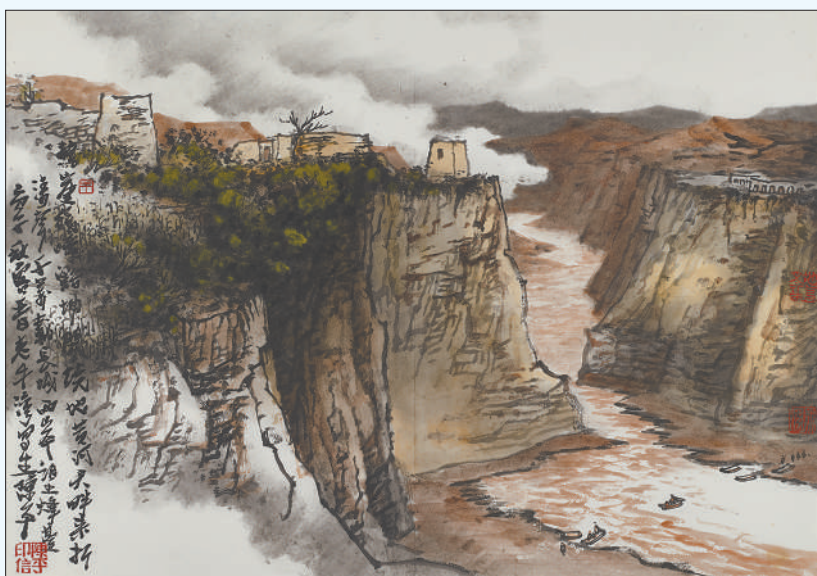
时代发展对艺术提出了新挑战、新要求、新使命。美术不仅承担着“创造美”的功能，更积极主动地适应时代与社会的需求，深度参与经济社会建设，通过各种方式和载体把生活变得更加美好，不断蓄积新动能、创造新价值。

福建永春写生之三(中国画)

林容生

黄河写生之二(中国画)

陈平

名家新作

