

红色雕塑——

用生动形象凝铸向上力量

吴艳丽

过写实与写意相结合实现以形写神,增强艺术表现力;有的作品,借助红色符号传递精神内涵……新的红色雕塑,在实现民族审美与民族精神共振上不断开拓。

以崇高之美 镌刻永恒记忆

精神的光芒,在纪念性雕塑中更加耀眼。从展厅走向纪念空间,红色雕塑的创作尺度和创作向度也发生着相应变化。

纪念性雕塑是一种特别的公共艺术,起到镌刻集体记忆、彰显不朽精神的作用。近年来,随着确立烈士纪念日、实施《中华人民共和国英雄烈士保护法》等,革命纪念馆、纪念馆不断建立,越来越多的纪念性雕塑走进公共空间,以艺术之美缅怀英雄烈士,实现精神建构。

纪念重要人物和重大历史事件,是纪念性雕塑创作的传统。一些新纪念性雕塑,通过表现更多英雄人物或重大历史事件,进一步丰富人们的历史记忆。在2019年广西桂林落成的红军长征湘江战役纪念馆,参观者络绎不绝。纪念馆区长80米、高7米的雕塑“红军魂”,艺术化地再现了“湘江战役”这段历史,细腻的人物表现、极具震撼力和感染力的画面,拉近了观众与历史的距离。今年在上海落成的消防烈士纪念馆中,观众可以通过形似老式消防瞭望塔消防烈士纪念碑,深刻体悟消防队员“救民于水火,助民于危难”的担当。此外,还有一些新纪念性雕塑,以宏阔视野展现百年历程,表现共产党人的初心使命。

彰显不朽精神,是纪念性雕塑的灵魂。回望历史,人民英雄纪念碑、河北唐山大钊公园的《李大钊像》等,皆以巨大的体量感、庄严肃穆的审美,创造了纪念性雕塑的经典范式。在经典滋养下,新时代的雕塑家在凸显庄严肃穆的基础上,根据纪念需要不断创新表达。像雕塑“红军魂”,运用大写意手法让英烈人物形象融于大山大石之中,铮铮铁骨般的形象塑造很好契合了园区“一草一木一忠魂,一山一石一半碑”的营造美学。远远望去,蓝天绿树掩映下,雕塑愈显巍峨、坚毅。

“历史川流不息,精神代代相传”。一座座纪念性雕塑,犹如精神的火炬,不仅照见历史,更照亮未来,以崇高之美滋养人们的心灵。

融入公共空间 彰显城市风貌

红色雕塑还在向广阔的城市空间拓展,融入城市建设,彰显城市风貌。

当下,在城市建设中,越来越多的城市

注重表现红色精神,在广场、主干道、公园等公共空间中安置红色雕塑,建构起红色空间、精神场域,诞生了很多红色新地标。2017年,“英雄城”南昌在红谷滩新区建立了“建军雕塑广场”,1组“军旗升起”主雕和8组群雕生动展现了八一南昌起义的伟大壮举,反映了人民军队近百年来光辉历程,成为该市又一个经典文化符号。

身处公共空间,红色雕塑首先要融入城市环境。为此,创作者注重让作品与周边环境形成有效对话。如“建军雕塑广场”临江而建,不仅以椭圆形的设计在视觉上与赣江融为一体,增强了广场开阔的气势,更与八一起义纪念馆、八一起义纪念塔遥相呼应,共同讲述着这座城市的英雄故事。同时,创作者还注重让作品对自然环境与历史情境进行双重观照。如延安市中心凤凰广场上的雕塑《中共中央机关进驻延安》,与背景凤凰山相呼应的主体火炬造型,以及表现各界人士欢迎中共中央进驻延安热烈场面的人物群雕,充满历史厚度与环境艺术美感。

面向公众,红色雕塑还要具备独特的文化内涵。对此,南京渡江胜利纪念馆广场上的群雕“千帆竞渡”提供了启示。6组、49根高度不一的“风帆”,以抽象形式和符号化语言让作品充满现代美感,成为南京现代城市建设的一部分;“主桅杆”的高度和向江面倾斜的整体造型,不仅寓意渡江战役打响时间,还增强了作品的力度和动感,展现出百万雄师过大江的豪迈气势。直柱状的造型,更象征着坚强向上、不屈不挠的精神,鼓舞着人们砥砺前行。

当下,国家文化公园建设正在大力推进,红色雕塑创作将迎来更广阔的发展空间。深植红色文化,深度观照历史与未来,红色雕塑将会在传承红色基因、弘扬光荣传统中书写新的视觉史诗。

版式设计:蔡华伟

▲渡江胜利纪念馆广场上的群雕“千帆竞渡”。

▲曹春生创作的雕塑《狼牙山五壮士》。

剪纸,是我国劳动人民在民俗生活中创造、流传、积累、享用的民间美术形式,历史悠久,内涵深厚,形式多样。近年来,在振兴传统工艺的热潮中,剪纸艺术蓬勃发展,各地竞相举办有关展览、出版书籍、开设课程等,越来越多的人喜欢上这门传统艺术。与此同时,剪纸艺术发展也面临着新的时代课题——如何以古人之规矩,开自己之生面?

从生活中汲取养分,是剪纸艺术茁壮成长的秘诀。剪纸来自民间,一纸一剪刀,真实记录着劳动人民的思想情感和理想愿望。如窗花、炕围花、墙花、礼品花、服饰花等,表达着劳动人民对生活的热爱与赞美。人们在创作剪纸时,不为凸显作品的贵重珍奇,也不为炫耀高超技艺,只是将其当作生活的一部分。这样的态度,赋予民间剪纸天真质朴的艺术品格,也成为其创新的根基。

当下,在剪纸创新过程中,深入体会剪纸艺术的丰富内涵——对民俗生活的理解、对生活之美的追求、对思想情感的寄托,有助于剪纸创作者传承好这门艺术。抗击新冠肺炎疫情,许多创作者拿起剪刀围绕现实生活展开创作,以作品传递温暖人心的力量,令人感动。为庆祝中国共产党成立100周年,不少创作者聚焦红色题材,推出一批剪纸新作。还有一些创作者,将小构图景剪进作品,让非物质文化遗产与当代生活紧密相连。这些都激发了剪纸艺术的生长活力。

以意象、以象寓意,赋予民间剪纸艺术独特魅力。中国是剪纸艺术的故乡,不少国外剪纸都与我国剪纸有着密切的渊源和联系。作为情感表达的载体,中国传统民间剪纸是意象造型艺术,它既不同于写实的象形造型艺术,也区别于现代派剪纸造型艺术。它不受比例、透视、时空的限制,多采用镂空、简括、夸张、拼连等造型方法,以及象征、谐音、拟人等表现手法来创作。独树一帜的语言特征,成为我国民间剪纸的重要“基因”。带着这种“基因”,剪纸艺术在大江南北形成了丰富多样的地域面貌,在题材、内容、风格等方面有了进一步拓展。如今,许多地方深入挖掘,利用本地民间剪纸特色资源,成立剪纸艺术合作社,不仅使这门传统工艺“活”起来,还帮助百姓脱贫致富,带动了地方文化和经济发展,走出一条非遗保护与传承新路径。

剪纸艺术的创新发展,离不开校园、家庭与社会美育。近年来,文旅部、中国文联等有关部门进一步加强对剪纸艺术进校园、进社区的教育扶持,不少大中小学、幼儿园、青少年宫等开设了剪纸等非遗技艺课,有些老年大学也办起了剪纸培训班……如火如荼的剪纸艺术教育,正让更多人参与到保护与传承剪纸艺术中去。

随着时代发展,剪纸在审美领域得到广泛运用,走入当代生活。在包装设计、平面设计、服装设计等方面,设计者充分运用剪纸元素,搭建剪纸艺术与现代生活之间的桥梁。地铁站、机场等公共空间中的剪纸艺术,以新面貌向人们展示着城乡文化。文创产品、生活用品、旅游纪念品上的剪纸艺术,则满足了人们将传统文化之美带回家的精神需求。特别是一些以新形式呈现新内容的现代剪纸动画,吸引不少年轻人关注,获得广泛传播。充分用好新平台、新媒介,在保留传统基因的同时,不断更新剪纸艺术的内容与形式,有助于“剪”出一片更广阔的天地。

当前,剪纸艺术正通过不同方式“热”起来,但也面临一些新挑战。比如,有的创作者为了创新,一味模仿国外绘画化、机械化、商品化的剪纸,只追求形式上的现代性和新鲜劲;有的教育机构缺乏民间剪纸正规专业教材,相关教师专业素养参差不齐;有些地方在推动剪纸艺术产业化道路时,把经济效益置于社会效益之前,难以保障剪纸的艺术水平……这些问题都需要我们积极正视、冷静思考,在创作实践中立足传统,探索解决之道,剪出纸间新意。

于传统中探索总结剪纸艺术规律、思想内涵,立足现代生活进行守正创新,是值得剪纸创作者不断追求的方向和目标。(作者为南京大学文化与自然遗产研究所副所长)

▼中华艺术宫藏高金爱剪纸《鱼戏莲》。

主题创作 传承红色精神

相较于平面创作,充满立体感和空间感的雕塑更具打动人的力量。为了让人们深刻体悟党的初心使命,雕塑家们继承雕塑形塑魂的传统,纷纷用刻刀深情礼赞党的百年伟业。在国家级美术创作工程、各省(市)组织的主题性美术创作项目等大型创作中,一批以架上为主的红色雕塑新作,以多元的艺术表达、鲜明的个人风格,生动传承红色精神。

鲜活的人像塑造,让观众在与人物对话中读懂共产党人的理想和信念。作品或聚焦革命前辈,像李象群的《历史的抉择》,以单体立像的塑造方式,突出老一辈革命家崇高、豁达的精神风貌,彰显其革命豪情;或聚焦当代英雄,像何鄂的《山河》,以群像的塑造方式,表现了新时代卫国戍边官兵的英雄精神;或聚焦先锋模范,像李迅的《优秀干部——杨善洲》,在朴实塑造中展现平凡与伟大……跨时空、多面向的形象塑造,既凸显榜样的力量,又展现了精神的传承。

宏阔的历史叙事,让观众在视觉阅读中铭刻时代记忆,产生情感共鸣。从表现马克思主义在中国传播、五卅运动、古田会议、八女投江、狼牙山五壮士等重大历史事件或广为人知的革命故事,到表现军民鱼水情、民族团结、脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等新故事,一件件红色雕塑新作,以整合统一的群像塑造、充满张力的视觉表达,将党的百年峥嵘岁月中一个个催人奋进的故事展现出来。

还有一些作品,跳出具体的人物和事件,立足“以史为鉴、开创未来”,凸显精神凝聚。如杨小波的《传承》、石村的《长城魂》等作品,皆是象征性的形象塑造,弘扬革命传统,凝聚起精神力量。

为充分调动公众情感,雕塑家们不断创新表达方式。有的作品,运用玻璃钢、树脂等新介质,拓展审美意境;有的作品,通

一主题,深刻剖析了美术界当前存在的问题,警惕怪象乱象向美术界蔓延,警惕为市场所驱,并从个体自觉、学校教育、社会引导、艺术评价机制等方面给出意见建议。

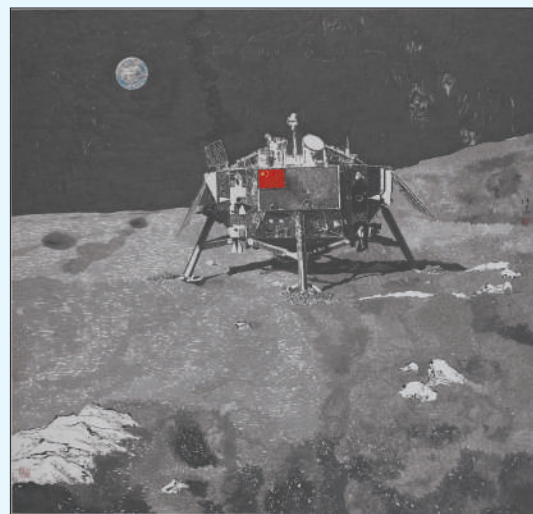
作为典藏活化系列展,“美在科技——馆藏科技题材美术作品展”日前在中国美术馆举办。古今中外,艺术与科学的结晶层出不穷,从宫廷古建到大国重器等,无不闪烁着科学与艺术的光芒。为充分展现科学与艺术相通,展览从重要科技人物、重要科技事件、重大科技成就3个视角,精选出100余件相关美术作品,既有上世纪名家力作,又有当代新锐探索,生动展现中国科技事业不断发展壮大的光辉历程,深刻揭示科技、艺

术和创新的关系,深化人们对科学与艺术的认识。

近日,在中央美术学院美术馆,“新时代中华美育故事”以大型融媒体直播的形式开讲。活动借助主题演讲、中央美院8位老教授纪录短片《美育心声》,以及4部反映中央美院师生在乡村重建、主题创作、关爱盲童和美术教育等方面的美育故事短片等,生动阐释了美育的丰富内涵,为如何在中华大地上写好新时代美育故事提供经验启示。

(画间语)

右图为中国美术馆“美在科技——馆藏科技题材美术作品展”上的林沛森中国画《千年圆梦》。

在现场

以德艺双馨为目标建设文艺队伍,才能铸就艺术精品,更好服务社会。近期,美术界不断夯实思想根基、激发奋进动力,在以德铸魂、以美育入、以美化人等方面进行积极探索。

为进一步营造风清气正的创作生态,近日,中国美术家协会召集在京美术家、理论家、新文艺群体等代表,共议美术工作者职业道德和行风建设。与会者紧紧围绕“修身守正 立心铸魂”这