

红色壁画——

讲好红色故事 迸发时代活力

吴艳丽 马苏薇

网络美术 新视点

互联网时代,越来越多的人漫步“云端”,走入创作现场,聆听美术课程,观看美术展览,进行鉴赏评论……网络美术的蓬勃兴起,改变着人们的文化生活方式,也深刻影响着美术创作、研究、教育等领域。如何使“云”优势成为美术发展新引擎,从而更好发挥美的社会功能?本刊推出“网络美术新视点”栏目,辨析相关问题,探索发展之路。

——编者

在献礼建党百年的艺术创作中,红色壁画是一个亮点。近年来,从城市到乡村,从馆内到室外,越来越多的红色壁画涌入大众视野,以厚重的文化内涵、精湛的艺术语言,向人们生动讲述红色故事、彰显红色精神。红色壁画如何以新面貌点亮公共空间?一些新老作品,提供了有益的启示。

为新场馆增辉

壁画是依附于建筑而生的艺术形式,既凸显建筑独特的文化定位,又美化了建筑空间。近年来,随着红色场馆不断建立,一批兼具艺术新貌与时代气象的壁画也应运而生,以精妙构思装点建筑空间,让红色精神熠熠生辉。

不同的红色场馆,有不同的文化定位。壁画常被置于红色场馆的显著位置,如何突出场馆文化定位,是其创作重点。立足红色场馆展陈特点,创作者进行了多样化探索。一般而言,对于综合馆,壁画创作重在彰显精神。迈入中国共产党历史展览馆,观众便会被序厅长40米、高15米的大型壁画《长城颂》吸引。创作者以宏阔的视野表现主旨,通过刻画气势磅礴的长城来象征中华民族精神,使作品闪耀精神之光与艺术之美。对于专题馆,壁画创作则重在突出相关红色文化主题。像2020年在延安文艺纪念馆落成的壁画《延安文艺 永恒华章》,以长卷形式展现了延安文艺的红色血脉、革命情怀、厚重传统和薪火相传。一幅幅壁画,以深邃的历史时空、崇高的思想境界,带领人们追寻红色记忆。

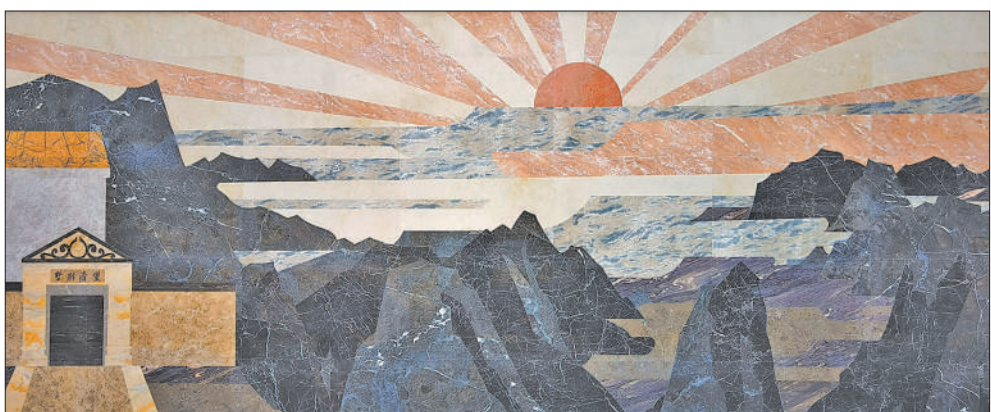
用壁画美化建筑空间,不仅美在装饰,还美在以艺术语言拓宽空间景深。为呈现更好的视觉效果,创作者依据不同的空间需要,创新艺术表达。在今年开馆的中共一大纪念馆,前厅三幅壁画《日出东方》《民族脊梁》《中流砥柱》分置于不同墙面上,相互呼应,协调统一,壮阔瑰丽如浮雕般的瓷板画,既丰富了建筑空间层次,又为观众带来视觉与精神的双重震撼。

为使内容与形式相得益彰,突出民族审美特质和时代气象,一些作者在专家指导下多次修改作品,精益求精;一些作者常年深入现场写生,积累素材,沉淀情感;一些作者将地域文化融入创作,在继承传统的基础上实现创造性转化、创新性发展,丰富了艺术语言;一些作者通过运用新材料、新工艺为壁画艺术带来新变化。细致入微的前期准备和一丝不苟的创作态度,使最终完成的壁画作品连接起历史与现实,为新场馆增辉。

城市更新再添文化标识

伴随城市更新,更多的红色壁画走入社区、公园、街道等公共空间。在传承与创新中,这些作品与历史对话、与时代生活对话、与环境对话,成为一道可品、可读的城市风景线。通过艺术地展现城市文脉,红色壁画成为

北京香山路上的石材镶嵌壁画《三山五园揽胜图》局部,描绘了香山革命旧址双清别墅,作者孙楠。

▲中国共产党历史展览馆壁画《长城颂》,作者程向军。

▼中共一大纪念馆瓷板壁画《中流砥柱》,作者潘鲁生、赵芳廷、刘文健等。

提升城市形象、展现城市风貌的重要载体。在建筑林立的城市中,一件件匠心独运的红色壁画,不仅是一座露天美术馆,更是一条红色历史文化长廊。在湖南省常德市沅江南岸,一片绘于防洪大堤上的画墙,向人们讲述着红色故事。在数十幅已上墙的壁画中,《发蒙启滞》多层次展现了新文化运动与五四运动的历史,凸显进步青年坚定的革命信仰;《巾帼群芳》勾勒了巾帼英雄形象,彰显其家国情怀……沿着画墙缓缓走过,更能深刻感受到这座城市与众不同的历史文化底蕴。

许多新创作的红色壁画,不仅滋养着人们的精神世界,更成为营造城市美好环境的抓手。在北京街头,一幅长达80米的石材镶嵌壁画让香山路更具文化韵味。作为香山地区环境整治景观提升工程的一部分,壁画《三山五园揽胜图》既以“香山红”为自然历史底蕴,又以“革命红”为人文华彩亮点,石材天然的色彩和纹理与香山地区整体环境融为一体,为游人带来艺术美与自然美双重审美体验。在一些城市,由年轻人绘制的红色壁画,以插画风格生动讲述党史,使整条街道洋溢着青春向上的气息。在观照时代审美的艺术表达中,红色基因深度融入空间环境,为人们的精神家园再添历史厚度与情感温度。

守护经典之作,让红色壁画焕发新的光彩。上世纪70年代末,随着首都机场壁画群的落成,各地掀起“壁画热”,一批由名家参与创作的大型红色壁画成为独特的城市公共艺术景观。如今,这些壁画部分面临老化、破损等问题,如何使其重新焕发艺术魅力?一些地方着手修复、重制经典壁画。在北京地铁2号线西直门站,刚刚修复完成的壁画《大江东去图》和《燕山长城图》,重现苍劲宏阔的焦墨山水,凸显大江大河与燕山长城的雄伟气势,更体现了中华民族砥砺前行的磅礴气概。重焕光彩的经典壁画,不仅点亮公共空间,更成为时代发展的视觉见证,以强烈的感召力凝聚起奋进力量。

让红色精神滋养乡土

在发展红色旅游、助力乡村振兴的背景下,越来越多的乡村注重加强精神文明建设。特别是在一些红色资源丰富的乡村,用红色壁

安徽省六安市霍山县岳佛庵镇丙坊壁画《窗前的杜鹃花》,中国美术学院绘画艺术学院师生集体创作。

画装饰街道、传播红色文化,成为一种热潮。一些乡村,深挖地域红色资源,将其融入生态文明建设之中,绘出一幅幅美丽乡村画卷。被评为广东省“红色村”党建工程示范点的陆丰市下埔村就是一个生动的例子。下埔村有着深厚的红色历史。这里不仅是海陆丰农民运动的活跃地区之一,还保留着不少革命家故居、革命活动旧址。这些红色文化遗产,为下埔村的小康生活增添了一抹亮丽的色彩。如今,在一幢幢民居上,一幅幅富有地域特色的红色壁画,无声地讲述着这里动人的革命故事。它们连同金鼎红色文化馆、党建广场、榕树公园等串起一条红色旅游线,吸引着各地游客前来观

安徽省六安市霍山县岳佛庵镇丙坊壁画《窗前的杜鹃花》,中国美术学院绘画艺术学院师生集体创作。

光,为下埔村注入发展新动能。一些乡村,用壁画讲述党的伟大历程,镌刻红色精神。进入中国工农红军第九军诞生地——河南省平顶山市叶县桐树庄村,铺满全村墙面的红色壁画引人注目。沿着街道走去,中共一大会议、秋收起义、井冈山会师、万里长征……党史上的重大事件,一一呈现于墙面,它们与村中的红军纪念碑遥相呼应,让红色故事更加深入人心。不只在村里,在入村高速公路两旁、乡镇的红色文化园内,红色壁画随处可见,表现形式也从平面转向立体,以极富

延安文艺纪念馆马赛克镶嵌壁画《延安文艺 永恒华章》局部,作者范迪安、白晓刚。

时代特色的艺术形式满足大众文化需求。

在乡村,还有许多高校学子发挥专业优势,以画笔为美丽乡村添彩。比如,中国美术学院师生赴安徽省六安市霍山县岳佛庵镇展开红色壁画创作,《窗前的杜鹃花》等以新颖构思表达了青年学子对大别山精神的理解。浙江理工大学艺术与设计学院师生,为浙江省湖州市长兴县红村礼堂外墙绘制的“新四军在长兴”主题作品,引来不少人“打卡”。壁画从长兴县抗日战争时期的历史入手,按时间顺序描绘了粟裕、王必成、吴咏湘等革命将领在当地带领新四军奋勇抗击日寇的英雄事迹。这些只是艺术助力乡村建设的一个剪影。当下,越来越多的高校师生走向户外、走向乡村,通过实地探访了解国情、感知社情、体察民情,为艺术创作注入更多情感温度和创新活力。

随着城市和乡村的发展,新建筑不断落成,红色壁画创作将迸发新的时代活力。进一步深化主题、创新艺术手法,以民族审美彰显民族精神,是壁画讲好红色故事的“法宝”,也是美术工作者继续深耕的方向。

短视频聚合美育新动能

陈都

近年来,随着短视频蓬勃发展,大众对优质艺术类短视频的需求急剧上升,相关平台对艺术类短视频创作的扶持力度不断加大,越来越多的艺术类短视频上线。有数据显示,某知名网络平台艺术类短视频的累计播放量,从2019年7月份的6081亿次,猛增至2020年底的2.1万亿次,粉丝数量过万的艺术创作者超20万名。从中可见大众对艺术类短视频的关注程度之高。这也促使越来越多的美术爱好者、专业画家等进驻短视频平台,开展在线美术创作。繁荣之势令人欣慰也引人深思,美术创作类短视频如何更好地充实线上美育课堂,滋养大众精神世界?

目前来看,短视频中的美术创作大致可分为两种类型。一种是展示原创类美术创作过程。像油画家创作超写实人物画的短视频,凭借过硬的绘画技术和细腻的人物表现,赢得许多网友点赞;艺术院校学生用羊毛毡塑造各类动物的短视频,激发广大网友的学习兴趣;“95后”女孩制作壁画的短视频,让更多网友看到壁画之美。另一种是展示围绕美术名作展开的再创作活动。有的是对名画进行临摹,有的是通过拼贴等方式再现名作,有的是复制名作局部后进行再创作等。整体而言,这些短视频以通俗易懂的艺术形式和富有创意的创作手法,传播艺术之美,拉近大众与艺术之间的距离。

作为新兴的传播形式,短视频为普及性美术创作转型升级提供了良好契机。同为视觉艺术,短视频与美术创作在视觉呈现上形成了合力——美术作品的创作过程、创作过程,均得以通过短视频进行全面展现。这与单纯展示一幅成品之作不同,借助短视频,艺术创作活动从幕后走到“台前”,艺术创意从抽象理念化为实物阐释。这一过程既向观众普及了美术创作观念,深化了观众对美术的理解与认知,也引发观众模仿创作的兴趣,为美术传播释放了更多空间和活力。

推进社会美育,亟须在普及性美术方面增强力量。如今,作为人们获取知识、增长见识、拓展视野的重要媒介,短视频的出现大大促进了普及性美术创作。各平台也愈发重视美术创作类短视频与大众之间的沟通。这些平台通过加强与美术学院等专业机构的合作力度,推出系列艺术创作计划以提升内容品质,力图使美术创作类短视频与观众产生更强烈的情感联结。这种举措,也吸引着越来越多的专业机构和画家进驻短视频平台,自觉参与到面向大众的美术创作的传播中。专业力量的加入,势必会起到示范带动作用,促使美术创作类短视频有序成长。

短视频的活力,在于其强大的可塑性。就美术创作类短视频而言,在充分发挥自身优势、增强传播效果的过程中,要特别重视美术类短视频在公共传播领域的普及作用。美术创作类短视频所包含的意义与价值,不能止步于仅满足大众娱乐需求,而应从普及性美术创作角度出发,按照“在普及基础上的提高”“在提高指导下的普及”的原则,实现社会美育的价值。创作者不能图一时新鲜,而应联系当代生活进行美术创作,向大众传播真善美。这样,观众欣赏美术创作类短视频时,不只在中学学习美术技法,更能在基于时代生活的美术创造中,提升审美素养。

在助力提升大众审美的同时,短视频也促进着艺术家的个人成长。短视频播放平台的互动性,搭建起大众与艺术家之间沟通的桥梁。观众可以通过弹幕、评论等形式表达审美喜好。创作者则犹如置身大型调研现场,在这种有效互动中能够深入了解大众审美,为创作出人民群众喜闻乐见的艺术作品打好基础。回望美术名家成长史,如杨力舟、陈逸飞、沈嘉蔚、冯远等,都是以开展普及性美术创作为基础,并在普及性美术创作中逐渐摸索出主题性美术创作的路径。这样的成长轨迹,对今天的美术工作者来说依然具有借鉴意义。

整体而言,当前参与普及性美术活动的专业画家依然较少;美术创作类短视频仍然缺乏优质内容,存在内容窄化、同质化、炫技秀艺等倾向,难以充分发挥其“以美育人、以美化人”的作用。今后,若能使短视频与美术创作最大程度实现能量“聚合反应”,社会美育将会别开生面。

版式设计:蔡华伟

名家新作 美术

硕果累累(中国画) 马新林

