

真情描绘幸福家园

张 敢

全面小康画卷

站在新生活、新奋斗的起点上,美术工作者如何艺术化地展现全面建成小康社会的时代图景?如何在表现时代伟大创造中促进主题性美术创作?本刊推出“全面小康画卷”栏目,通过对描绘全面小康时代画卷美术创作的研究梳理,探索艺术规律,引导美术创作。

——编者

伴随全面建成小康社会,人民的获得感、幸福感、安全感显著增强。身边的幸福家园,成为激发美术工作者创造力和想象力的创作主题,他们将鲜明的时代精神融入对美好生活的描绘、对家国情怀的书写,一批优秀作品应运而生。

紧随时代发展 绘就小康新画卷

翻开中国美术史,不少古代画家通过表现理想中的世界,表达对富裕生活的憧憬。如今,随着全面建成小康社会目标的实现,美术工作者深入生活、扎根人民,感受时代变化,创作出与古代绘画意境截然不同的全面小康画卷。作品中展现的是前人未曾领略的、真切感人的现实生活。

一些作品采用全景视角,表现充满活力的全面小康社会。比如,管建新和管建林创作的油画《民生建设——暖心千万家》,采用三联画的构图:右侧通过描绘不同年龄段的儿童,表现幼有所育;左侧通过勾勒当代青年人的工作和生活,彰显国家发展的青春朝气;中间画面则通过刻画老人丰富多彩的晚年生活,体现老有所养、老有所乐。整幅作品记录下民生建设中的暖心变化,也反映出百姓幸福指数的持续上涨。

更多美术工作者选择从富有表现力的题材入手,着重展现幸福家园的某个侧面。譬如,李传真中国画《夕阳欢歌》聚焦养老院老人们多姿多彩的文化生活。作品以暖色为主调,营造出温暖的氛围,极具装饰性的平面化背景,突出了引吭高歌的老人们专注而投入的神情,以及洋溢在他们脸上的幸福与欢乐。陈树中油画《俱欢颜·安居》则以“住有所居”为主题,表现了人们即将搬入新居、开启新生活的喜悦,展现出人们生活品质和生活环境的不断改善。

在与时代同行中,“以人民为中心”的创作导向更加凸显,现实主义创作走向深入。美术工作者于平凡生活中捕捉创作灵感,于社会进步中积累艺术养分,深刻提炼生活,生动表达生活,全景展现生活,为主题性美术创作提供了新范例。

丰富艺术语言 记录红火的日子

从温饱不足到全面小康,我国人民生活发生了翻天覆地的变化。作为时代的参与者和见证者,美术工作者在享受美好生活的时候,也不断创新艺术语言,用画笔记录越来越红火的日子。

一些美术工作者以与众不同的表现视角,带给观众新颖的视觉体验。比如,赵晓东油画《幸福的菜篮子》聚焦便民利民的菜篮子工

程。创作者选取工程中最具典型性的3组画面进行组合:一组表现菜农丰收的喜悦;一组表现市场摊贩搬运蔬果的辛劳;一组表现顾客在市场挑选蔬果的快乐。作品以写实的手法、对不同时空的刻画,再现了日常生活中的平凡时刻,生动自然地展现出不同人物的精神风貌,于细微处见温暖。王晓伟油画《春至山乡》则表现了城市医疗队来到山区为村民出诊的场景。作品在以三角形构图增加画面稳定感的同时,进一步突出了画面主体。对不同医疗场景的描绘,显示出创作者独特的观察视角。医护人员与村民脸上灿烂的笑容,使作品充满温馨的气氛。

一些美术工作者用特色鲜明的艺术语言,表达对幸福家园的切身感受。张琳、杨可共同创作的中国画《放飞梦想》以红色为主调,营造出祥和欢腾的喜庆氛围。画面中部,和谐美满的家庭场景展现出百姓的幸福生活;各行各业的劳动者欢聚一堂,抒发对美好未来的憧憬。画面右侧,智能无人机替代了传统孔明灯,载着人们的梦想缓缓上升,更具时代感。

在对幸福家园的表现中,美术工作者的创新创造热情得到激发,温暖人、鼓舞人、启迪人的优秀作品越来越多,展现出绚丽多姿的全面小康图景。

凝聚精神力量 展现文明新气象

幸福家园,不只意味着人们在物质上富了起来,更意味着其在精神上强了起来。王子锟中国画《育新人》、于小冬油画《教师的阳光》等作品,都围绕儿童教育展开,着力展现丰富的精神生活对促进学生全面发展的重要意义。其中,《教师的阳光》表现了山区孩子们上课的场景。教室中,明媚的阳光透过窗户,照亮孩子们渴求知识的稚嫩脸庞。在这里,阳光显然也象征着知识对人的心灵的启迪作用,赋予作品悠长的意蕴。

推进精神文明建设,离不开对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。不少美术工作者以画笔表现传统文化走入当代生活的变化。比如,张元稼油画《秦腔人生》以秦腔为主题,以窑洞为背景,表现了演出开始前演员们在后台认真排练的场景,别具特色的服饰和扮相,展现了这个深受西北人民喜爱的剧种的魅力。一笔一画之中,传统文化的活力更加凸显,人们的生活更加多彩。

跳广场舞、学太极拳、跑马拉松……全民健身活动的广泛开展,进一步丰富了群众的精神文化生活。一些美术工作者从身边的群众健身活动中找到创作灵感,推出一批接地气、有生气的优秀作品。像李宏钧中国画《全民健身律动中国》,将男女老少的日常锻炼活动绘入画中,并从传统壁画、汉画像砖以及岩画中汲取养分,丰富画面表现,拓展了作品的深度与广度,表现出全民健身的蓬勃发展。

艺术需要人民,人民也需要艺术。美术工作者的重要使命是以美育人、以美化人。如何以符合时代要求的优秀美术作品为人民服务?画家何红舟总结自己多次参加主题性创作的经验认为,对主题内涵的深入理解是创作的关键,在此基础上展开对人物形象的塑造,并经过不断推敲打磨,才能使作品深入人心。对于进行幸福家园主题创作的美术工作者来说,这样的创作经验值得借鉴。

深入体会时代精神,不断从身边生活中寻找打动画家自己的人和事,美术作品才能感动观众。同时,深刻感人的内容也需要用精湛的技艺、完美的形式加以诠释,美术工作者能否锤炼好表现手段,是艺术创作成功与否的关键。期待更多反映人民心愿、心情、心声,又富有新意的优秀美术作品不断涌现。

(作者为清华大学美术学院教授) 版式设计:蔡华伟 赵偲汝

▲放飞梦想(中国画)

张琳 杨可

▲海南环岛高铁开通(中国画)

王家儒

▶尖峰食刻(中国画)

陈治武 欣

▼夕阳欢歌(中国画)

李传真

▶全民健身律动中国(中国画)

李宏钧

“作为一个留学生,坐在国外的地铁上看这个,本来忍住了,但看到抗击新冠肺炎疫情那里眼泪就出来了。表白祖国妈妈一百遍!”在条漫《百年图鉴》评论区,一条简短的留言,引发许多网友共鸣。流畅的叙事、富有冲击力的视觉效果、适应智能手机屏幕的长条式画面,使《百年图鉴》简洁而艺术地展现了党的百年光辉历程。以创意条漫讲述生动故事,正成为网络美术发展中的新趋势。

条漫,是近些年网络中出现的一种新漫画形态,常见于微博、微信、移动客户端等平台。相较于刊载在杂志、图书等纸质媒介上的传统漫画,类似卷轴式中国画的条漫,没有明确的框格,突破书页形状、篇幅长度的限制,赋予漫画师更自由的创作空间,也更符合手机阅读习惯。纵向的内容排列方式,令读者只需上下滑动屏幕即可阅读。从黑白向彩色的转变,更为条漫增添了不少吸引力。

最初,条漫大多聚焦爱情、校园、职场等题材,在漫画爱好者圈内小范围传播。随着自媒体的兴起以及受众类型的多样化发展,一些创作者开始在微信公众平台等借助条漫开展趣味科普,开拓知识传播新渠道。诙谐幽默的叙事手法、图文并茂的表达方式,不仅让科学知识更加通俗易懂,还满足了人们利用碎片化时间开“卷”知新的需求。如中国科学院国家天文台推出的“图说天文”系列条漫,在对“嫦娥五号”“天问一号”等重大工程的生动解读中,回应了人们对宇宙星空的好奇,展现出大国逐梦的坚实步履,激发了广大网友的爱国情怀。条漫,不再是供人们消遣娱乐的读物,更在表现重大主题、深刻内涵等方面显示出旺盛活力。

不少主流媒体也推出创意条漫,将国家发展中那些令人热泪盈眶的感动时刻、振奋人心的伟大成就一一浓缩于“移动画卷”,凝聚起砥砺奋进的力量。比如,人民日报先后推出《中国抗疫图鉴》《中国脱贫攻坚图鉴》《中国军团东京奥运图鉴》等,以画笔提炼、表现典型人物和感人故事的精神内核,传递正能量,实现强信心、暖人心、聚民心的传播效果。在诸如此类的创意策划中,条漫综合展现出连环画的叙事优势、传统漫画生动直观的语言优势,以较短的创作周期,与影视、动画相似的分镜方式,更迅速地反映社会热点。在瞬息万变的互联网中,较高的时效性、强大的艺术感染力和情绪带动力,使条漫成为讲好中国故事的重要载体。

尽管条漫的篇幅被固定为长条式,但这并不意味着其只有一种呈现或打开方式。有的创作者充分利用竖屏滑动阅读的特点,营造出线性时空,使读者能够在艺术建构的故事空间中享受沉浸式体验。像央视新闻策划的《一张长图带你攀登“地球之巅”》,从海拔5200米的珠峰大本营切入故事,读者滑动屏幕,便可“跟随”身着红色队服的中国2020珠峰高程测量登山队,一起“攀登”珠峰。“一镜到底”的手绘画卷,赋予读者强烈的代入感,也点燃人们向勇者致敬、为中国加油的热情。这种富有影视艺术特点、蕴含丰富信息的创作手法,为条漫创作带来一股新风。

随着音频、动画等多媒体以及AR(增强现实)、VR(虚拟现实)等技术的引入,条漫不再是纯静态视觉艺术。以多元感官体验助力讲好中国故事,成为条漫创作者努力的方向。在湖北日报推出的动态条漫《沙砾》中,读者不仅可以阅读“80后”扶贫干部谢睿尽忠职守的感人事迹,还可以点击图标聆听谢睿父亲、同事、帮扶对象等人的音频讲述。多种表现手段共同还原出这位全国优秀共产党员的精神风采,不少读者留言“看哭了”。类似评论与弹幕的出现,也显示出条漫的互动性。读者可以随时写下自己的阅读感受,也可以对作品提出不同意见建议,并与作者进行交流。知识、观点、创意的碰撞,既增强了读者黏性,也进一步推动了条漫创作。

如今,一些优秀条漫作品衍生出影视剧、文创周边等产品,专业人士和普通受众的创作潜能得到广泛激发。在题材内容多样化、艺术表现多元化的创作生态中,爆款条漫频现。但是,较低的制作门槛与较短的创作周期,也带来了部分作品艺术质量不高、叙事水平较差等问题。随着发展空间不断扩大,条漫还面临媒介载体与日俱新、大众阅读习惯不断变化等新挑战。能否坚持精品意识、紧随时代脉动、创新艺术表达,将成为条漫能否持续火热、健康发展的关键。

条漫

多彩「移动画卷」 赋彩时代风景

马苏薇

