

绘就山乡巨变视觉史诗

陈岸瑛

全面小康画卷

《山海情》的热播,让人们看到了“西海固”的美丽蜕变。从“西海固”到“悬崖村”,一个个旧山村在脱贫攻坚中迎来山乡巨变。乡村的新变化,激发了广大美术工作者为人民抒写、为时代放歌的创作激情。从国家组织的美术创作项目,到各省区市、各美术机构组织的主题性创作和下乡写生,一批美术佳作以多元方式表现山乡巨变,为讴歌时代精神、讲好中国故事,提供了有益启示。

定格脱贫攻坚 动人瞬间

弘扬伟大脱贫攻坚精神,是新时代美术工作者的使命。传统的架上绘画如何发挥自身优势,深刻表现时代主题?一方面,美术工作者应以具有前瞻性的敏锐目光,发现和捕捉重要信息;另一方面,应充分把握绘画的媒介特性,将历史的一瞬定格为动人画面。

湖南湘西的十八洞村和四川大凉山深处的“悬崖村”,是脱贫攻坚伟大成就中两个代表性缩影。湖南画家王奋英创作的中国画《暖心——十八洞村贫困户精准识别公示表》《苗寨春风》,以温馨的笔调描绘了十八洞村落实“精准扶贫”重要思想的生动实践。作品在人物安排上采取环形构图,营造出一种田园牧歌式的氛围;人物服饰刻画细腻,背景以平面化方式处理,与窗外风景同框,寓意村民们用勤劳双手绘出家乡美景。2016年,大凉山深处“悬崖村”孩子们只能爬藤梯上下学的新闻引发社会广泛关注。如今,藤梯变成钢梯,网络联通乡村,“悬崖村”成了旅游村,越来越多的游客来“天梯”观光。重庆画家赵晓东的油画《天梯》,以浪漫的手法描绘了钢梯建成后村民们的幸福时刻。画面中,“天梯”不仅是便利出行的交通设施,更成为欣赏山乡美景的观景台,面带微笑的村民,或自拍,或仰望镜头,对生活充满了信心和期待。

优秀美术作品,是创作者深入生活、反复观察和思考的产物。2018年5月至10月,画家张见、齐鸣等人组成创作组,3次赴大凉山调研采风。调研中,适逢当地召开会议,对脱贫示范户进行表彰。受此启发,创作组构思并完成了大型工笔画《助梦》。该画作主题鲜明,设色凸显淳朴、浓郁的民族气息;人物与真人等大,在造型上加以几何化抽象处理,富有雕塑感和纪念感,给观众留下难忘的印象。

为英雄人物、先进人物塑像,是新中国美术的创作传统。脱贫攻坚路上,涌现出许多先进典型,他们的奉献精神感动了很多美术工作者,一批美术新作应运而生。有的作品借由生动的场景描绘,凸显主人公的坚守与奉献,如“最美中国人”主题性创作中王珂的中国画《人民的好县长——高德荣》;有的作品刻画典型人物,如在地方组织、艺术家自

▲ 高铁进山啦(中国画) 蔡超
边涛 李鸿莉
▼ 十八洞的春天(中国画) 旷小津

▼ 人民的好县长——高德荣(中国画)

王珂

发创作中,诞生了一批表现年轻扶贫干部黄文秀的雕塑和绘画作品,彰显榜样的力量。

在表现先进人物事迹方面,连环画具有自身的优势。以全国脱贫攻坚楷模为代表的一批奉献者的先进事迹,感动了冯远、沈尧伊、谢志高、胡博综等画家。他们充分发挥连环画优势,创作出影响广泛的“脱贫攻坚绘”系列连环画,生动描绘了楷模们的崇高精神,一个个形象连缀在一起,构成一幅绚烂的新时代奋斗画卷。

书写新的田园诗意

脱贫后的乡村大地上,展现出

令人欣喜的新面貌、新气象。如何用具民族特色的绘画语言来反映这些新变化,书写新的田园诗意?

山水画承载着代代中国人的情思。自古而今,画家在对山水精神与时代生活关系的审视中,不断创新视觉图式,拓展审美意境。新中国山水画创作,为祖国河山立传,描绘人们在山水间劳动和幸福生活的场景,诞生了一批兼具传统神韵与现代气息的优秀作品。

在表现山乡新貌中,山水画再次展现出强大的生命力。许多美术工作者深入脱贫攻坚一线进行采风写生,用心感受山乡巨变,用情书写田园新景。中国国家画院组织画家深入乡村开展“美丽的事业”扶贫主题美术创作,催生了一批山

水画佳作,赋予山乡巨变诗意表达,营造出新时代的田园美景。像何加林的《老寨新韵》,将反映村寨新变化的元素融入山水之中,营造出焕发新时代活力的田园风光。舒建新创作的《独龙族乡巨变》中,独龙族搬迁点与青山绿水融为一体,含蓄地讲述了整族脱贫的故事。刘建的《大湾新居》以意象化的山水为背景,通过对农家新居的特写,描绘大别山革命老区告别贫困后发展乡村旅游的富民图景。有感于大湾村人与自然的和谐相处,田黎明的《家园》以朦胧之美让农村新居融于自然风光之中。不同的表现方式,拓展了新时代山水画的审美意境。

农民画、新年画也纷纷讴歌山

乡巨变。各地农民画家迸发出高昂的创作热情,其作品面貌多彩、情感真挚。如入选“新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活主题美术创作征集展示活动”的20余幅上海金山农民画,以明快的色彩和简洁的画面,描绘了现代乡村美景。这些具有浓郁地域特色的作品,成为时代的生动写照。

共建充满活力的 精神家园

如今的乡村,焕发着新的精神气象。美术工作者深入乡村,把握乡村新变化,了解乡村新需求,由此提炼主题、凝练形象,抒写时代新篇章。这也是有效开展主题性美术创作的必由之路。

时代新声,是艺术最美的旋律。近些年的主题性美术创作,不乏发时代新声之佳作。蔡超、边涛等人创作的中国画《高铁进山啦》,表现了一群乡村少年追逐飞驰中的“复兴号”的嬉戏场景。与走几十公里山路只为看一眼绿皮火车的老辈山里人不同,画中的孩子充满了快乐与自信。如作者所说,深入山区写生改变了他对农村的原有印象,这幅作品反映的正是社会主义新农村的建设成就。

如今,曾经的“空心村”正成为充满活力的众创空间。郭健谦和褚朱炯创作的油画《互联网的春天——农村电商》,通过描绘返乡女青年借助网络帮助乡亲销售农产品的欢乐场景,不仅表现了电商在乡村扶贫中所起的作用,还展现了年轻人返乡创业的激情与理想。

画家描绘家乡变化的意识不断增强。美术界有不少画家乐于重返家乡,体会家乡变化,将亲身感受绘于作品之中,真实表现家乡的发展活力。画家庞茂琨从学生时代开始就去凉山采风,为彝族人民画像。在目睹近年来彝族村寨翻天覆地的变化后,他创作了《彝家新村欢迎您》这幅气韵生动的画作。贵州画家曹本健长期扎根家乡,为家乡创作,其油画《大山的节日》生动展现了当地群众欢庆传统节日的盛大场面,彰显了非遗助力脱贫攻坚的贵州特色。

美丽乡村,艺术增色。上世纪50年代,作家周立波回到湖南益阳老家,以清溪村为背景写下了脍炙人口的长篇小说《山乡巨变》,使清溪进入大众视野。贺友直绘制的同名连环画,更成为一代人的美好记忆。如今,一批“山乡巨变”题材的美术作品,也纷纷进驻清溪村,美化人们生活。家乡人的奋斗精神启发了艺术家的创作,艺术家的创作成为家乡人的精神财富。得益于《山乡巨变》的影响力,近年来清溪村快速发展,面貌焕然一新,进入新一轮的“山乡巨变”。

艺术乡建和文化扶贫,是新时代乡村建设的前沿课题。在新时代的山乡巨变中,期待更多美术工作者用画笔记录家乡变化,以优秀作品展示家乡新貌,与家乡人民共同努力,共同守望看得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽家园。

(作者为清华大学美术学院艺术史论系主任)

版式设计:蔡华伟

网络直播促进美术传播

薛白

在互联网技术高度发达的今天,直播成为大众喜闻乐见的信息传播形式。美术领域的画家、学者、专家与美术爱好者齐聚网络云端,与观众实现了远在千里之外却近在咫尺之间的面对面交流,将美的种子播撒得更广、更远。

对于博物馆、美术馆、画廊等机构来说,将直播形式引入日常业务已成为必然趋势。通过直播,专业机构的典藏珍品、得天独厚的艺术资源,不断成为社会关注的文化热点,得到更广泛的传播。一些博物馆、美术馆的策展人、讲解员,化身网络主播,将藏品以及策展背后的故事,转化为能够与公众分享的艺术话题。直播借助多元化的形式,将艺术触角延伸到更广泛的领域,从而带动专业机构在公共教育等方面的变革。例如,2020年故宫博物院推出多期大型直播,以故宫建筑、特展等作为直播对象,带领网友云游故宫,聆听主播对宫廷陈设的故事性解读,一朝看尽紫禁城600年风云……

在各美院院校一年一度毕业季中,“导师带你参观展览”等直播项目,吸引了社会的广泛关注。专业导师对毕业作品的生动解读,对于网络平台上的观众来说是一种很好的引导。例如,今年毕业季,中央美术学院各院系纷纷开展直播活动。不同学科的导师不仅结合各自学科的专业特点进行讲解,还因熟悉每一个学生的创作历程,在直播中与大家分享学生创作中的趣事,受到网友欢迎。

在各直播平台,美术教育直播也受到网友青睐。美术教育直播输出的内容,通常包括通识类美术史系列课程、美术论坛上转播、生活美学讲堂,以及可以让观众动手实践的美术创作课等。其中,面向儿童和青少年的课程,占了不小的比重。线上直播教学缓解了传统教学资源不均衡等问题,不仅能够让更多人在寓教于乐中完成美术学习,也能够根据受众的兴趣爱好,实现个性化的课程安排。

如今,随着越来越多的美术工作者、美术爱好者进驻自媒体平台,画家的艺术现场直播也吸引了不少网友。除了在直播中展示自己的创作过程外,有的画家还乐于分享自己对于生活和艺术的理解。例如,在2021年东京奥运会开幕式当晚,有艺术家开启了一场“陪你看奥运开幕式”的直播,吸引了百万网友的关注。艺术家真切生动的言谈,使持续几个小时的直播充满了艺术营养。相信像这样的直播案例,今后会越来越多地出现在公众视野中。

优质美术资源在直播平台中的展示,为直播平台树立了艺术高度,同时其他制作精良的美术直播产生聚合效应。一场成功的网络美术直播,对于艺术机构而言,既可以带动藏品和展览的推广,又可以树立良好的品牌形象。同时,借助直播,专业美术可以成为社会美育热点话题,被更多的受众所认知和讨论,收到更好传播效果。

对于受众而言,通过直播在家中观看一场有趣的美术展览,进入艺术家画室展开一场充满创造力的漫谈,与全国各地网友进行云端“雅集”,都可谓新鲜的艺术体验。通过触手可及的智能设备,人们可以跨越地域限制,实时参与艺术现场,身临其境地感受画家或策展人如何勾画艺术图景。这种网络时空中的直播互动,为更多观众带来一种富有现场感的审美体验。

网络直播以简明的形式,让美术的丰富审美内涵呈现在公众视野之中。具有艺术思维力的智慧火花,具有文化创造力的新鲜血液,都可能借助这股力量注入社会生活的方方面面。诚然,直播的形式非常便利,但是这并不意味着可以滥用直播资源。无论是直播平台,还是主播,都需要在前期进行精心的策划和安排,最大限度地发挥直播媒介在信息传播上的优势。

网络直播在美术创作、展览、评论、研究、教学等方面的创新应用,已然形成一股热潮,让我们看到美术传播蕴藏的无限潜能。

名家新作

▲ 一帆风顺(中国画) 董继宁
▶ 右玉长城(油画) 丁一林

