

以真实体验 描绘中国智造之美

顾平

「听」美术，探索大众美育新路径

魏祥奇

美术属于视觉艺术，在专业院校授课中，讲解中外美术史、鉴赏名家名作等，大多需要辅之以图片。离开图像讲美术，几乎不敢想象。但在今天，很多音频平台推出美术课，用声音塑造美术史波澜壮阔的景观，吸引着越来越多人参与其中。美术类音频节目能否“声入人心”，在大众美育的广阔天地中探索出一条新路？

美术类音频节目的兴盛，与近年兴起的“耳朵经济”密切相关。有数据显示，我国在线音频用户规模保持持续增长态势，2020年在线音频用户规模达5.7亿人。日常生活中，美术类音频节目凭借其可随听、反复听等优势，满足人们对知识的需求、对美的向往，以及对碎片化时间的利用。

一些音频平台和网络社区平台，多方合作推出原创美术普及类课程。一些知名出版社和杂志社，也依托自身资源，推出美术类音频节目，其产品更富有开放性和包容性。这些音频节目围绕中外美术史、美术家、美术作品以及美术展览展开，多由专业院校的知名教授和专家撰写文案并录制。为使节目更受听众欢迎，有的音频节目跳出传统美术史线性叙事的方式，从人们熟知的美术作品或感兴趣的美术话题入手，创新讲授的角度和方法。《清明上河图》中的开封城是北宋时期真实构造吗？《富春山居图》好在哪里？

曾有参与过线上音频节目录制的美术院校老师感慨：“这两年，我的音频课的受众远远超过了我在美院30多年课堂教学的学生总数。”还有的音频节目充分展现声音艺术的魅力，通过邀请专业播音人士朗读课程文本，根据不同课程挑选或定制背景音乐，赋予听众广阔的想象空间，使听众能够轻松地沉浸于声音织就的“图景”中。

受此启发，一些博物馆、美术馆推出线上音频节目，让官微化身电台，讲述展览和藏品背后的故事，以促进公共教育。比如，湖北美术馆在微信公众号推出“闻声而来 绘忆江城”系列音频节目，通过回顾百年湖北美术中具有代表性的作品、人物、事件，展现湖北美术馆建构地域美术史、彰显地域文化责任担当。还有一些美术馆将重点馆藏作品的讲解上传至音频平台，吸引了更多潜在的美术馆观众。这些尝试都显示出，音频媒介在大众美育中具有不可忽视的积极作用。

随着听众文化需求的多元化、细分化，专业机构和平台不断创新节目内容和表达方式，同时普通大众的创作活力也得到进一步释放。在美术类音频节目中，由普通美术爱好者制作的一系列节目也广受欢迎。这类节目往往风格、立场鲜明，作者主要分享个性化的体验和经历。比如，有的作者会将自己多年的观展体验整理总结，为大众走进美术馆欣赏作品提供参考；有的作者会以诙谐幽默的方式讲述自己对美术作品的理解，受到许多听众喜爱。个性化的分享更加生动有趣，成为对学者主讲的音频课程的有益补充。不少美术类音频节目展现出较强的互动性，注重与听众的及时交流，使其能够广泛参与节目的内容生产和传播。在收听节目时，听众可以通过在评论区留言、发弹幕等形式与平台、作者和听友沟通；有的节目会收集听众问题，由作者在后续节目中给予解答；还有的节目会根据听众意见修改选题内容、讲述方式、播出节奏……与以往仅限于专业学术圈内的研讨会或仅能容纳一定人数参加的艺术讲座相比，网络平台与音频媒介的融合，赋予美术研究、美术传播更广阔的空间。

美术类音频节目蓬勃发展的同时，也面临一些问题。比如，学术质量参差不齐，有的内容过于专业，有的又偏娱乐化、碎片化。尤其需要面对的一个问题是，当一些听众缺乏对美术史名作的视觉记忆，仅仅依赖于“听”美术，远远不足以拓展知识的深度和广度。如何系统提升内容质量，使听众能更准确地抓住主要框架、重点内容？如何将美术史置于更广阔的文化史和思想史空间，让听众获得更高维度的认知？相关各方共同设计、规划节目的同时，对听众反馈进行更为细致的整理归纳，不断完善、创新内容，有助于促进更多精品节目。

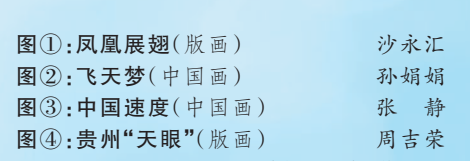
数字时代，“听”美术帮助人们打开通往美的门，帮助人们形成参观美术馆的习惯，使其今后在游览古今中外的文化遗迹时，能更主动、直接地感受美、得到美的启迪。未来，美术类音频节目所潜藏的能量将进一步释放，助力大众美育，带领人们感受美、表现美、鉴赏美、创造美。

往往很难承载并准确表达这类题材的丰富内涵。这类题材的生动表达，有赖于美术工作者立足实际进行新开拓与新创造，由此创作才能规避图解化、同质化以及缺乏时代感等问题。

一些作品在创新表达中体现出善于转化的艺术智慧。比如，范春晓中国画《中国制造走向世界——C919大飞机》，在对比各种创作视角后，最终选取飞机在总装车间的正面视角，利用对称式构图，将多种制造工序融汇于同一画面中，较为全面深入地展现了C919的研制历程。精细有致的工笔画法营造出紧张有序的画面节奏，以中国传统审美情趣，彰显大飞机承载着几代中国人梦想的深意。安佳、夏荷生、赵云川等人创作的中国画《飞天圆梦》，则以三联画的形式，将数位航天英雄巧妙组合在一个画面中。深蓝色的太空、航天员淡定而坚毅的神情，既展现出我国日益进步的载人航天技术，又体现了中国航天人的精神和意志。作品在表达自信、豪迈之余，又不失情怀与诗意。在美术工作者创造性的艺术转化和思想表达中，各不相同的创新成果均得到较好呈现，在艺术趣味的表达、审美品位的提升等方面有明显进步。

当下，中国智造日新月异。美术工作者应继续以创新的理念、饱满的热情，深入感受中国智造的理性与感性之美，努力挖掘其背后的人文意蕴，用画笔为人们提供精神食粮，为时代绘就华美篇章。

（作者为南京艺术学院教授）

图①：凤凰展翅（版画） 沙永江
图②：飞天梦（中国画） 孙娟娟
图③：中国速度（中国画） 张静
图④：贵州“天眼”（版画） 周吉荣
版式设计：蔡华伟

981》着重表现该钻井平台的科技感、力量感。创作者巧妙采用仰视构图，并以红色为主色调，营造出庄严与神圣之感。钻井平台周边游弋的船只与天空中萦绕的飞机，与平台共同构成一幅为国奋战的壮丽画卷。

科技与艺术的结合，为美术工作者提供了丰富的想象和创造空间。随着“科艺融合”的持续推进，科技的艺术之美和艺术的科技之美将在更多美术作品中得到体现。

表达：力求思想升华

有了对表现对象的体验与审美发现，还要将其与相关思考相融并落实在作品中。再好的立意与发现，如果在艺术形象塑造中缺少了情感的凝聚、思想的升华，作品难免局限于简单图解，形式意趣寡淡。尤其当表现内容为我国智造等重大主题时，作品的表现形式更不同于日常生活中一般对象的描绘。面对这类全新的题材，美术工作者以前的创作经验、熟悉的表现手法和惯常的呈现方式，

营造，时代气息浓郁，很好地表现出中国高铁的发展速度、创新力度。马佳伟油画《高度：5G雄安》则立意于“高度”。作品不仅表现出5G基地的物理高度，更展现出我国信息技术创新能力的显著提高。此外，沙永江描绘北京大兴国际机场的版画《凤凰展翅》、孙娟娟表现航天事业发展的中国画《飞天梦》等优秀作品的立意，也都各具特色、恰如其分，其构思之巧、视觉效果之美，令人印象深刻。

在一次次深入现实生活的艺术体验中，美术工作者以如炬目光见他人之未见，以真情实感展开艺术构思，用视觉图像呈现出对中国智造的深刻理解。

发现：科技别样之美

从智能手机、生活家电到国之重器，中国制造业的高质量发展离不开科技创新的支撑和引领。一批重大科技成果带给人们的直观感受是求真、求新，自有一种不可替代、意蕴丰富的别样之美，背后蕴藏着深沉的人文精神。美术工作者通过细心观察，巧妙捕捉这种特殊的美，并将其表现在作品中，带给观者与众不同的审美体验。

一些美术工作者从科技的别样之美中，体悟到大国重器所蕴含的理想之光，将其与艺术造型、色彩、构图之美相结合，让富有诗意的技术应用、充满美感的科研成果，在画布上艺术化呈现。邓毅油画《铁路》以我军各式装备为主要描绘对象。创作者运用浓重的色彩与遒劲的线条塑造形象，画面干净利落，既具有流动的节奏之美，又富含粗犷而刚猛的审美趣味。张振江油画《重器——海洋石油

——中国美术馆藏黄河题材美术精品展学术研讨会”为文学、美术、音乐、新闻、摄影等不同学科领域的专家学者搭建交流平台，为如何艺术地讲好新时代黄河故事提供启示。

在各大博物馆、美术馆，大家之风拂面洞心。国务院参事室、中央文史研究馆、中国国家博物馆共同主办的“承先启新——中央文史研究馆建馆70周年书画展”，汇集中央文史研究馆和各地文史研究馆馆长、馆员的精品力作，观众可以从深刻体悟创作者的文史修养、审美情趣与精神品格。中共陕西省委宣传部、中国国家博物馆、中国美术家协会等单位共同主办的“艺术为人民——刘文西艺术大展”，则通过200余件美术作品、手稿、文献及照片，全面

丰富、系统有序地回顾了刘文西的艺术人生，鼓舞当代美术工作者进一步深入生活、扎根人民。中国美术馆主办的“文化和旅游部2021年度国家美术作品收藏和捐赠奖励项目：艺苑新索——杨先让艺术捐赠展”，重现30多年前杨先让改建中央美术学院民间美术系，率队14次到黄河沿岸考察民间美术，出版学术成果《黄河十四走》的艺术回响。展出的160余件美术作品，包括杨先让捐赠给中国美术馆的30件代表作，分版画、彩绘、综合、民间艺术4个单元，展示了新中国第一代美术工作者的辛勤耕耘。

在重温经典中再启新程，美术界创作、研究、展示“大合唱”歌声正嘹亮。（画间语）

《构建中国（九曲黄河第一镇·碛口）》。

全面小康画卷

“神舟”飞天，“嫦娥”奔月，“天问”探火……从中国制造到中国智造，我国科技实力实现跨越式发展，产业结构不断优化升级。中国智造的创新活力，吸引着美术工作者的目光。他们深入一线体验现实律动，努力挖掘中国智造背后的人文精神，用与时代同行的理念呈现内心的感动，用富有创造力的视觉语言展现中国智造的新成果与新高度。这批围绕中国智造展开的美术创作，善于捕捉时代缩影，多以小切口呈现大主题，视觉震撼，精神刚健，气象恢弘，生动表现了大国重器、重大装备、重大工程等，深层次体现出制造业的转型升级，也为促进主题性美术创作提供了一定启示。

体验：真情感知时代

作为国家叙事的艺术表达，主题性美术创作在以技术理性体现“宏大”特征之外，还应传递时代的温度。在表现特定的历史或现实片段时，主题性美术创作如何创设艺术情境？

美术工作者的真情实感，在创作中不可或缺。只有用真情感知时代，才可能切入所表现对象的本质，进而发现其所蕴含的“意味”，找到美术创作的“秘方”。在创作版画《贵州“天眼”》时，画家周吉荣翻山越岭只为领略这一重大工程的风采。当他看到500米口径球面射电望远镜（FAST）镶嵌在贵州的崇山峻岭之间时，内心深受震撼。在创作中，周吉荣将这种体验转化为艺术表达，不仅充分运用版画语言优势，突出独特的视觉感受，还引入传统中国画在空间处理方面的智慧，同时结合中国传统天文学中的星象、天象，对画面背景进行浪漫化处理。夜色中，“中国天眼”与浩瀚苍穹、茫茫群山和谐相融，静谧安宁，反衬出场面的壮观。

拥有真实的情感体验，只是创作优秀作品的第一步。在此基础上，围绕表现对象深挖主题，感受蕴藏其中的精神力量，从思想高度、文化内涵与审美品位等诸方面展开思考，才能深化作品立意。比如，张静中国画《中国速度》表现的是人们熟悉的高铁。创作者以“速度”为立意，恰当而妥帖，既象征中国高铁不断提升的时速，也代表我国制造业进步的飞速，见证中国发展的快速。作品以富有设计感、简洁而概括的语言，突出科技感与场景

在现场

金秋时节，美术界主题性创作成果丰硕，名师大家经典作品迎集中展出。黄河文化主题创作近期成为热点。在文化和旅游部主办的“长河大道——黄河文化主题美术作品展”中，近两年来文化和旅游部组织黄河流域9省区文化和旅游厅，以及中国艺术研究院、中国国家画院等单位，共同完成的近百件黄河文化主题美术创作，和相关专业机构收藏的黄河题材经典美术作品同台亮相。同时，关于黄河题材美术作品的研究不断深入。“在激流中前进