

文化惠民生 丹青绘盛景

网络美术
新视点

张 鹏

全面小康画卷

中华文明与世界文明的对话。尹莉莉中国画《身边的非遗》，则聚焦精妙绝伦的川剧变脸表演。作品以黑、黄、红等戏曲中具有代表性的色彩为主色，以细笔勾勒人物服饰，在线与色块的结合中增强了画面的韵律感。画面下方，一双手高举手机、相机竞相拍摄舞台的手，象征着人们对中华优秀传统文化的热情。值得注意的是，画家对这些手臂的描绘，借鉴了古代壁画中的造型元素，使作品具有穿越古今的灵动，表现出历史文化的生命活力和当代神韵。

多维视角 速写文化建设新地标

如今，遍布城乡的公共文化设施成为滋养美好心灵、增强文化自信的重要场所。舒适的环境、丰富的馆藏、精彩的活动，以及深蕴其中的人文关怀等，都成为美术工作者悉心观察并形诸笔墨的鲜活对象。

苏岩声、马亚平合作的版画《文化地图年年更新》，以三联画的形式铺开了上海日新月异的文化建设画卷。作品以中联的黄浦江景为分界线，将浦东、浦西的文化地标分列两侧，并以极具形式意味的手法组合绘制。中华艺术馆、上海博物馆、上海国际舞蹈中心……画面中，一座座文化地标仿佛一个个音符，奏响文化与大众互动的乐章。近年新建成的天津滨海新区文化中心图书馆，凭借前卫的外观设计和“书山有路勤为径”的品格立意，吸引不少读者到此“打卡”。画家任凤茗撷取馆内一景，创作了中国画《学海无涯》。画中读者或坐或立于“书山”阶梯之上，享受着沉浸式阅读的欢愉。从传统绘画经验来看，这种在固定空间内、以多角度线条展示纵向距离和延伸感的作品并不常见。创作者以更具体表现意味的形式，突破了模式化的构图，使画面洋溢着鲜明的时代感。桑建国、张学枚等创作的中国画《文化科技的共享时代》中，远古化石与智能机器人共处，具有超越传统工笔审美经验的视觉冲击力。时空交错的奇幻感，正是画家在写实之外运用想象、象征等手法带来的别样效果。读图可见，文化与科技、传统与现代的互融共享已成为当代社会的普遍课题，画作主题在人类明眸与机器人之眼对视的一瞬得到升华。

新时代的美术工作者，生动描绘文化惠民的现实图景，真情味赞赏贴心的民生工程。他们的作品中，既有对宏大主题的准确表达，也有对典型情节的入微刻画，还有融入传统写意的画境营造、吸纳现代表现手法的写实语言……这些，都为主题性美术创作积累了新经验。

(作者为首都师范大学美术学院教授)

版式设计：蔡华伟

古风插画彰显传统美学意蕴

刘燕

当下，传承弘扬中华优秀传统文化蔚然成风，由此形成的“古风”文化深刻影响着音乐、舞蹈、美术等文艺创作。特别是近年来兴起的古风插画，借助互联网广泛传播，受到许多年轻人的喜爱，也成为中华文化对外交流的重要载体。

古风插画是中国传统文化与现代插画设计相结合的产物。相较于外国插画，中国古风插画别具一格。对中国传统绘画构图、造型、笔墨的借鉴，极大丰富了古风插画的艺术表现形式。一些作品从传统文人画中汲取营养，以水墨淡彩表达情感，营造意境；一些作品则继承传统工笔画的艺术精髓，以细腻的线条和雅致的色彩绘出栩栩如生的人物形象；还有一些作品，延续传统中国画散点构图方式，注重以留白的手法传递画面情绪，使插画尽显传统美学意蕴。在中国传统色彩语言、创作观念中生长起来的古风插画，饱含气韵之美，在传承中华优秀传统文化的同时，也促进了插画设计的发展与创新。

对中国传统图案、民间故事、建筑元素的灵活运用，也是古风插画的鲜明特色。不少插画师从传统造物中提取文化符号，并对其进行全新演绎，使古风插画的表现内容更加多元，风格日趋多样，满足了人们对传统文化的精神需求。比如，有插画师通过艺术地描绘各大城市的传统文化特色，展现城市美好形象。在作品《绍兴》中，插画师从陆游与唐婉的爱情故事出发，选取《钗头凤》中的“钗”作为主要设计元素，以凝练的意象、淡雅的色彩，营造出江南水乡独特的风情。以“泛舟”为主题的《桂林》，以“醒狮”为主体的《佛山》，以“纸鸢”为背景的《潍坊》等作品，皆立象以尽意，在网络中迅速走红，引发人们对传统文化的关注。此外，在产品包装、门户网站、移动客户端等领域，越来越多的古风插画应用其中，不少传统文化形象被转化为时尚符号，走入人们的日常生活。

科技的飞速进步，为古风插画开拓出更广阔的发展空间。如今，不少插画师都以电脑为主要工具进行插画设计。为满足“网生代”对传统文化的多样化需求，3D插画、VR插画等新形态被引入古风插画创作，使其向着专业化、多元化方向发展。像近期在短视频平台吸引百万网友关注的《山海经》系列3D插画，不仅以融合传统中国画、民间美术、流行元素的绘画风格重新诠释了神话传说，还辅以动态3D效果，带给观者全新的视觉体验。作品在网络平台快速传播，吸引了大量年轻粉丝。值得注意的是，不仅古风插画的受众群年轻化趋势，其创作者也多为“90后”甚至“00后”。古风插画以传统底蕴和现代表达，在年轻群体中唤起对传统文化的热爱。

主题定制、文创研发等新业态，进一步拓展了古风插画的应用领域。不少年轻人通过网络定制服务，将喜欢的古风插画应用于手机壳、服装、饰品等生活用品上，满足了个性化需求。一些插画师尝试将作品转化为文创产品，带动文化传播。如，一位贵州青年插画师在古老的侗寨开办工作室，一边以画笔留住乡土记忆，一边将其制作成文化衍生品，为当地文化产业增添了一抹亮色。伴随现代文化产业体系不断完善，古风插画的发展潜力将进一步释放。

基于互联网的古风插画，以意境优美和富有感染力的艺术风格，架起了传统图式与现代生活的桥梁，满足了人们的文化需求，激发了插画师的创造活力。不过，一些作品也存在照搬传统文化元素、画面雷同、对部分文化符号运用不当等问题。继续深入研究中华优秀传统文化，从服饰、建筑、纹样、色彩等经典中汲取营养，把经过历史沉淀的视觉符号和文化精神更好地转化到古风插画创作中，对讲好中国故事、坚定文化自信，尤其是增强青少年对民族文化的热爱和研究的兴趣，具有现实而深远的意义。



乐与温暖。马刚颇具写意笔调的油画《草原红色轻骑兵》、申红枫借鉴古代陶俑表现手法的雕塑《乌兰牧骑》等美术作品，从不同的艺术视角聚焦这支以天为幕布、以地为舞台的基层文化工作队。前者是一幅三联画，画面左、中部，身着盛装的队员奏起民乐、载歌载舞；画面右部，毡房外牧民们欢快的神情与之呼应。后者是一件组雕，创作者选取了最具特色的表演场景，三位队员的造型各具特色又相互呼应，共同演绎马头琴、蒙古长调和蒙古舞的浑融悠长之美，简练、质朴的造型更增添了作品的感染力。

如今，村史馆、农村书屋、农村文化礼堂等公共文化空间，成了许多村镇最热闹的地方之一，人们在这里亲近历史文化、汲取知识力量、提升文明素养。王文鑫中国画《书香》便以细腻的笔触勾勒出草原书屋中的阅读场景。在富有特色的蒙古包里，各种书刊摆满书架，有的读者在书架前驻足挑选，有的读者沉浸在阅读的世界里怡然自得，一派书香盈溢、暖意融融的景象。翁诞亮油画《农村文化礼堂建设》则表现了浙江农民的美好精神家园。打糍粑、写春联、舞狮子……画家将发生在农村文化礼堂的多个生活场景组合在一起，赋予明亮的色彩，表现出农村文化礼堂蓬勃的发展态势。

在一幅幅美术作品中，乡村文化建设成果得到形象诠释，群众文化热情得到生动描绘；同时，也显示出美术工作者对艺术的执着追求。

细构情节 描绘文化传承新气象

文化惠民工程既让百姓休闲文化生活更加精彩，也进一步激发了人们对中华优秀传统文化的热爱之情，使传统文化焕发时代光彩。不少美术工作者以传承和弘扬为己任，将中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的新气象记录于笔端。

对文化传承的艺术表现，离不开对人物的巧妙刻画。在中国画领域，人物画创作有着悠久历史和优良传统。自晋唐以来，人物画艺术极为重视有思想寓、有表现张力、有故事演进的情节性建构，这为当代美术创作提供了宝贵养分。何家英、张见等创作的中国画《欢乐春节》，便以传统工笔人物画样式，绘出各国人民同庆中华民族传统节日——春节的火热场景。作品以“中国红”为主调，以象征团圆的红灯笼串联三章，传递了中华优秀传统文化“尚和合”的价值理念。画家还以妙笔刻画了不同国度的人们一起贴年红、燃爆竹、包饺子的情景，突出了“欢乐春节”的主题，体现了共享中华文化的美好愿望。在油画领域，对光的运用是表现人物内心世界的重要手段。一些油画家继承这一传统，以光影明暗表现人们多彩的文化生活。张义波油画《山村的夜晚》通过全景式构图，以写实语言塑造了村民观赏老艺人表演皮影戏的生动情景。画家借由黑夜中的一束强光，将观者的目光聚拢于画面中心处——在油灯温暖的光照下，老艺人伴着鼓点乐声双手翻飞，男女老少专注地看着幕布，期待与喜悦驱散了夜的寒凉。

还有一些美术作品，并不直接表现或刻画参与文化活动的群众，而是以巧妙构思、独特视角展现出中华优秀传统文化本身的吸引力。像孙娟娟中国画《对话》，以富有朦胧之美的语言，展现博物馆一角。画面正中，玻璃展柜里的青铜器引人注目，一位小女孩正望着文物沉思，各国游客则聚集在她周围，对着文物拍照。简洁而细腻的画面，无声地展现出传统与现代、



▲学海无涯(中国画) 任凤茗

近年来，文化建设硕果累累，丰富多彩的文化活动、琳琅满目的文化产品，成为人民美好生活的重要组成部分，也成为美术工作者创作的不竭源泉。大批表现文化惠民工程的优秀美术作品，不但充实了群众的精神文化生活，也为该题材美术创作拓宽了领域、丰富了内涵。

深入观察 展现乡村文化新活力

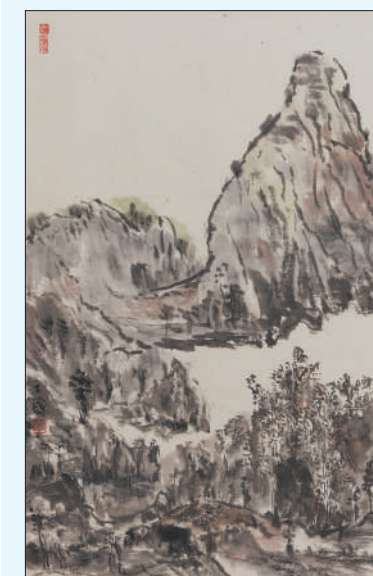
在家门口欣赏戏曲剧目、观看歌舞表演、参与文艺演出……文化惠民工程的广泛开展，打通公共文化服务“最后一公里”，使多彩文艺生活延伸到基层。美术工作者们延续“以图记事”的传统，以画笔定格精彩瞬间，并在观察视角、刻画手法、语言选择等方面显示出艺术深度，催生了一批展现乡村文化新活力的优秀美术作品。

“观众在哪里，戏就送到哪里。”送戏下乡，成为不少艺术团服务百姓、传承文化、扩大影响力的重要举措。王潇中国画《梨园喜入村》表现了剧团下乡演出时，受到村民热烈欢迎的场景。作品以红色为主色，锣鼓、灯笼与彩旗更为画面增添了喜庆热闹的气氛，展现出村民们高涨的文化热情。在草原，每年演出数千场的乌兰牧骑，延伸服务，为广大农牧民群众送去欢

▼梨园喜入村(中国画) 王潇



▼文化科技的共享时代(中国画)桑建国 张学枚 路美玲 黄晓雨 刘玉梅



▲山丘(中国画) 邵大箴

在现场

仲冬时节，美术馆里暖意盎然，一批美术创作和研究成果集中亮相。在中国国家画院美术馆，“守正创新——中国国家画院创作研究成果展”，以中国国家画院几代美术工作者的429件作品，串联起该院40年发展历程。观众既可以从中学领略老一辈美术工作者的艺术风范，也可以感受中青年美术工作者的时代风采。在中国美术馆，“文心墨韵——邵大箴艺术展”与“自由旅——杨刚艺术展”同期开幕。前者展出了新中国培养的第一代艺术史论家邵大箴的丰硕

研究和创作成果。100余幅中国画、书法作品，创作年代跨越近30个春秋，充分体现出这位87岁的学者对艺术与学术不懈探索的精神。后者全面回顾了北京画院画家杨刚的艺术人生。150余幅作品从不同角度展现了画家深入草原的生活体验，在中国画、油画、版画、速写等领域的成果，以及返璞归真的艺术追求。在北京画院美术馆，“居幽采真——北京画院园林主题作品展”缓缓展开，60余件中国画、油画作品，以当代视角表现传统园林，形成多元化、个性化的园林绘画面貌，展现了当代美术工作者对传统绘画题材的新思考。笔墨墨韵之间，艺术的魅力熠熠生辉，为时代留下丰厚的精神印记。(画间语)

▲上学图(中国画) 杨刚

