

便捷出行路 民生幸福图

吕少卿

开辟新发展空间。像以宏大气象表现北京大兴国际机场的王因东中国画《国门新韵》、刻画打通城市交通“最后一公里”的马鑫中国画《共享单车》等作品,皆在纪实基础上,通过艺术化的画面营构和意象营造,展现中国推进综合交通、智慧交通、平安交通、绿色交通建设的坚实步伐。

立体绘就多彩交通新图景

如今的中国交通,实现了基础设施从“连线成片”到“基本成网”、运输服务从“走得”到“走得好”的转变。立体展现这一转变,成为便捷出行主题美术创作的重要内容。

地铁让城市生活更加便利。近年来,很多城市地铁线路织成“网”,成为方便市民出行的主要交通工具之一。在展现地铁改变生活的美术创作中,罗寒蕾中国画《早班地铁》和杜海军油画《地铁九号线》提供了两种不同的视角。前者采取以小见大的方式,通过表现3名借助地铁出行的青年人,展现地铁之于都市生活的重要性;后者采用整体视角,以地铁为主体,定格其停靠站等待人们上车的瞬间——车内满载出行者,车外有乘客提着行李箱正准备上车。地铁贯通城市出行的景象,通过两种不同的视角得到全面呈现。

一道道铁轨,一条条公路,将城市之间、城乡之间连接起来。特别是在全面推进乡村振兴过程中,这些四通八达的大道,不仅方便人们走出山村,迈向广阔天地,更为乡村发展带来活力。一些美术工作者将视角转向山乡交通运输建设,并通过道路建设与生态环境建设相融合的特写,展现便捷交通和绿色交通为人们带来的幸福生活。重大主题创作如马佳伟油画《唱响明天——打造千年雄安》,以架桥工人为视觉中心,以铁路建设、千年秀林工程和雄安新区的亮点——白洋淀景观为背景,表现出铁路建设与生态景观的和谐统一。其它美术创作如王庆九版画《春涌高原》等,以正在建设的高架桥为主体,辅以巍峨高耸的山峰、桥下涓涓流淌的溪水、繁花盛开的田野,以及漫步其间的羊群等,诠释“交通运输绿色发展”这一主题。

在新中国美术创作中,很多中国画名家将传统山水与现代交通建设相结合,绘

就崭新的时代画卷,如魏紫熙《天堑通途》、关山月《新开发的公路》等。许多美术工作者在继承这一传统的基础上,营构颇具现代美感的图式。如粟周平中国画《侗乡天路》,分别描绘了烟岚云岫间的高速公路和高铁,高架桥如同一条银龙穿行于山水之中,带来视觉震撼,让观众得以从艺术的视角体悟少数民族地区道路交通建设新貌。将绿水青山与便捷出行相结合的美术作品还有很多,它们既是新时代便捷交通的生动写照,也反映着近些年生态文明建设的丰硕成果。

细致刻画幸福生活加速度

便捷出行,大大增强了人们的获得感、幸福感、安全感。一些美术工作者以此为着眼点,不直接表现交通建设,而是通过对人们获得感、幸福感、安全感的细致刻画,展现便捷出行给生活带来的改变。

有的作品,从日常生活场景出发,借助生动的画面描绘,让观众深切感受到便捷交通为幸福生活提速。孙昌武油画《小康之家》,选取东北长白山脚下一个小山村日常生活的场景,展现家门口高速公路开通给生活带来的幸福感,以及他们对美好未来的展望,场面其乐融融。蔡超、边涛和李鸿莉合作的中国画《高铁进山啦》,借助高铁列车穿越山乡、孩童欢乐奔跑的场景,展现高铁为山乡带来的活力。

有的作品,则通过融入美好寓意,表达人们对美好生活的向往。比如林建利中国画《高铁修到咱家乡》和郑剑君中国画《高原新时代》。前者以群像塑造的方式,精心勾画出各族群众幸福的神情,以凸显“高铁修到咱家乡”梦圆的喜悦;后者则以单体人物和牦牛为主体,人物面向远方,对未来充满憧憬,远方山峰起伏,高铁穿行,祥云飘起,共同营造出一幅美好生活画卷。

不论是直接表现交通科技进步,还是将诗意山水与路网建设相结合,抑或是描绘现代幸福生活,这些美术作品都充分反映了中国交通发展成就以及人们的出行变化,表达了对美好生活的信心。便捷出行改变生活,还有很多内涵值得挖掘,很多“风景”值得书写。期待美术工作者进一步提高阅读生活的能力,将情感融入笔端,更好地为时代和人民放歌。

(作者为南京艺术学院教授)

版式设计:赵德汝

现代综合交通运输体系加快形成,为经济发展、民生改善铺就通途,人们的日常出行更加便捷、舒适、智能。有感于这一鲜明的时代变化,在近年来的美术创作中,表现便捷出行的作品越来越多,它们或融入美好寓意,或在纪实基础上展开艺术创造,从不同侧面生动反映着时代之变、中国之进、人民之呼。

生动展现交通科技新成果

高铁飞驰、大桥跨海、公路挟山过江……中国交通驶入高质量发展的快车道,不仅运输服务能力、品质和效率大幅提升,科技支撑也更加有力。美术工作者聚焦交通科技新成果,围绕建设过程和成就,反映新时代的奋斗精神。

在壮丽的交通画卷中,“首次”“世界之最”等美誉,充分展现着交通科技的进步。一些美术工作者敏锐捕捉到这些发展成果,通过现实观察和艺术提炼,生动展现交通运输新气象。像刘书军中国画《万里黄河第一隧》,聚焦不久前建成通车的济南黄河隧道。画面定格“黄河号”盾构机破土而出这一瞬间,热烈的场景描绘振奋人心。画面上,工人挥舞着旗帜,鲜艳夺目的色彩形成一种回旋气势,与后面稳重的盾构机相对比,颇具视觉冲击力。

高铁与大飞机,尤能反映中国交通运输关键装备技术自主研发水平的快速提高。徐亚慧中国画《中国智造,走向世界——复兴号CR400》和范春晓中国画《中国制造走向世界——C919大飞机》,便是表现这两项中国智造先进成果的代表性作品。作品分别以“复兴号”列车和C919大飞机为画面主体,表现其整装现场,既没有惊心动魄的场景刻画,也没有强烈的色彩对比,而是以工细的线条勾勒主体细节,烘托其科学严谨性,展现中国智造走向世界的恢宏气象。

日新月异的科学技术,不断为交通运

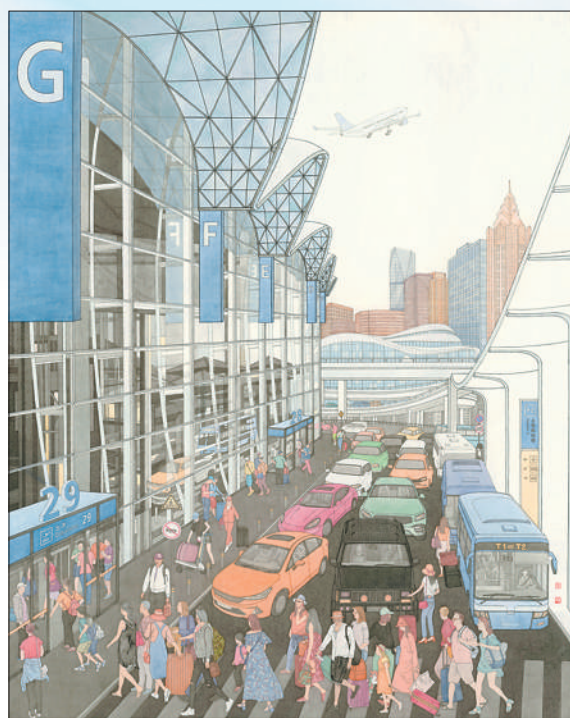
▼携手节能,低碳环保(中国画) 张 滢

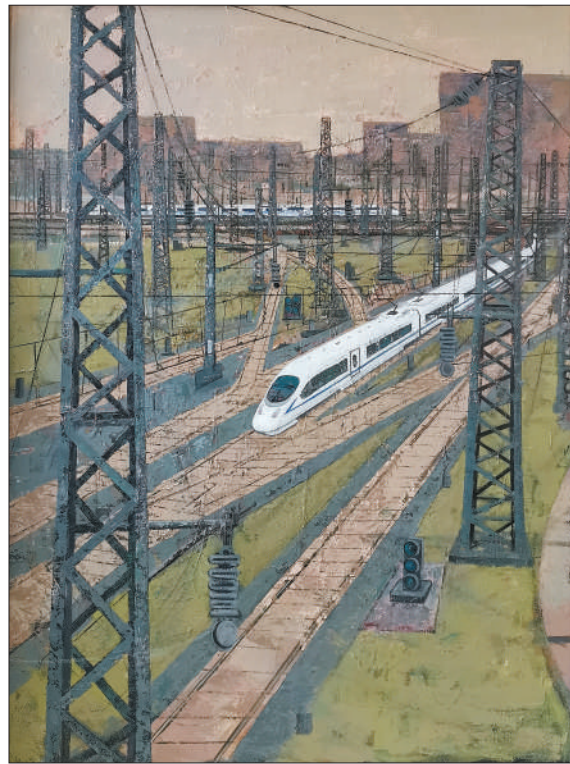
▼地铁九号线(油画) 杜海军

►远方(中国画) 张 娟

►中国速度(油画) 杨 伟

►飞机卫士(中国画) 陶立娜

新时代需要怎样的美术经典?如何打造更多美术经典?近年来,各大美术馆接连举办的馆藏精品展、名家回顾展,提供了有益启示。这些展览通过展示、剖析不同时期大家名家的艺术人生、艺术成就,再次将“笔墨当随时代”所蕴含的深刻意义引向当下。

从时代的脉搏中感悟艺术的脉动,意味着美术工作者既不能自娱自乐,也不能“小打小闹”,而要树立大历史观、大时代观,深入思考美术如何契合时代发展所需、表达时代精神所向。回首20世纪中国美术史,徐悲鸿的奔马、潘天寿的花鸟、李可染“为祖国山河立传”的红色山水、王朝闻的革命历史题材雕塑、尹瘦石的民族英雄人物、古元的抗战版画等,都很好地回答了美术的时代命题。老一辈美术工作者在守正创新中,生动诠释民族精神,展现时代风貌,成就个人艺术风格。这些大家名家创新创造的动力,在于其“把人生追求、艺术生命同国家前途、民族命运、人民愿望”紧密结合起来,使美术创作与时代发展同频共振,从而使作品有了隽永的美、永恒的情、浩荡的气。

正是因为饱含浓厚的家国情怀,对时代生活的深切观察与体悟,激发了美术工作者艺术创新的灵感,使其笔墨之间生机勃勃。像石鲁的《生活为我出新意,我为生活传精神》展开,在传统文脉与时代生活间不断探索。透过《南泥湾途中》《东方欲晓》等美术作品,能够深切感受到画家丰富的生活体验以及艺术风貌的变化。吴冠中主张美术创作应如“风骨不断线”,这根“线”连着传统、系着时代生活和人民大众的审美情感。对这一理念的践行,让他走出一条属于自己的艺术道路。这些例子证明,艺术创新的种子不可能脱离时代生活的土壤而萌发。时代生活给予创作者的最真实的情感体验,构成其美术创作根本的动力。

自古以来,画家都不是时代的旁观者。他们追随时代步伐,提炼现实生活,通过艺术升华成就时代精神气象。在20世纪中国美术现代转型过程中,这种传统依然在延续。新的时代需求,促使美术工作者大胆革新,紧扣时代脉搏,形成新中国美术的特色,谱写新的时代华章。近年来,重大主题美术创作繁荣发展,既增强了美术工作者唱响昂扬时代主旋律的责任感,也为美术工作者提出更多表现“时代之变、中国之进、人民之呼”的现实命题。越来越多的美术工作者将目光投向火热的现实生活和伟大的时代创造,自觉为时代和人民放歌。特别是围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、庆祝中国共产党成立100周年等党和国家重大活动,围绕决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会等重大主题,围绕抗击新冠肺炎疫情等重大风险挑战,创作了一批重温历史、表现生活、反映时代的美术作品,留下了丰富的艺术图像,为培根铸魂贡献了力量。

新时期的生活更加丰富多彩。从全方位全景式展现新时代精神气象的角度而言,当下美术创作或许还不够丰富、艺术水准还有待进一步提升,一些作品未能真正实现与时代精神深度融合。比如有的创作虽然聚焦现实,但多是小题材、小情调;有的创作,虽然捕捉到时代的生活细节,发展趋势,但提炼升华不够,缺乏思想深度。当下,互联网传播促使艺术观念和评价标准发生变化,美术工作者更需沉下心来,以“十年磨一剑”的恒心,创作出叫得响、传得开、留得住的好作品。

时代在发展,美术工作者只有紧跟时代步伐,其艺术创作才能葆有活力,才能以不同的风格和面貌,描绘丰富多彩的中国画卷。

契合时代发展所需 表达时代精神所向

吴艳丽

名家新作

卢禹舜 赵卫 苗重安
贾荣志 梁明 王永亮 于文江 马锋 廖勤

