

感时代新变 绘安居新景

汪瑞

坚持“两创”
书写史诗

书法艺术要契合时代审美

言恭达

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会开幕式上的重要讲话指出：“要把握传承和创新的关系，学古不泥古、破法不悖法，让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉。”作为致力于繁荣中国书法艺术的一员，我对此感受颇深。

汉字是传承中华文明的重要载体。作为汉字艺术的书法，肩负着记录历史、反映时代的使命，以及抒发情志、感悟生活的功能。在历史文脉赓续与社会生活变迁中，书法早已成为中华民族文化艺术的瑰宝，成为中国人一种修身养性的生活方式，于世代传承中彰显人文情怀。

当我们回顾历代书法经典时会发现，这些作品往往具有相似的特质。内容上，它们大多记录了当时的社会生活或事件，传递着厚重的历史文化意蕴；艺术表现上，它们常在继承传统的同时，融入新元素，包括时代特征与笔墨技法，继而攀登至一个时代的书法艺术高峰。比如，东晋王羲之的《兰亭序》记录了当时盛大的雅集活动，尽善尽美的书风，寄托着创作者对自然挥洒的追求；苏轼的《黄州寒食诗帖》记录了苏轼在黄州的生活，展现了创作者深厚的笔墨功底。唐代颜真卿《争座位帖》笔法圆劲、神韵雄逸，字里行间散发着忠义之气。宋代黄庭坚《松风阁诗帖》借景抒情，写出创作者对旧友的思念，书法入古出新，字势开张，纵横奇崛，成为尚意书风的经典。内容与形式的创变，“文”与“质”的互动，传统文脉与时代精神的融合，使这些书法作品拥有了永久的生命力，也为当代留下宝贵的文化遗产。

无论古今，书法艺术创作都需紧跟时代步伐。内容与形式相统一，可以强化具有时代特征的叙事表达或诗性传递。如此，书法作品才有生命，才有魅力，才有根基。我们这一代书法工作者，拥有前人难以企及的良好创作环境，见证了新时代新风貌。如何将内心的自豪与感奋化为艺术语言？自2008年起，我逐步深化通过书法记录时代的认识，并努力创作，力图在时代留下独特的艺术印记。10余年来，我先后创作了《我的中国心》《体育颂》等数十件涵盖篆、隶、楷、行、草多种书体的艺术作品，通过对重大事件的诗性表达，诠释我对于社会文化的深层思考。

在创作中，对于书法形制的选择关系着作品的最终呈现效果。自古以来，书法艺术形制繁多，其中经典长卷尤其是草书长卷，颇为后人所珍视。如唐代张旭、怀素，北宋黄庭坚、明代祝允明、王铎等人的草书长卷，让后代仰之弥高。要尽情书写今朝豪情，长卷形式亦是最佳选择之一——文本容量大，能让创作者纵情挥洒。尤其是以大草书写的长卷，纵横捭阖，一气呵成，更符合这个时代的恢弘气象。在我创作的20多件不同内容、不同书体的长卷作品中，尤以大草长卷为多，如《世纪脊梁》《自作诗·时代抒怀》等。作品尺幅的增大，使得驾驭长线的难度也随之增大，笔墨的开合、收放、聚散、方圆与矛盾处理不仅要到位，更要到“味”。经过反复研究和琢磨，我以大开大合的形式建构，强化笔墨的诗性特质，力求做到开合有度、虚实相生，首尾呼应、跌宕起伏。总结多年来的长卷创作经验，我认为不管是草书还是篆隶长卷，从技法到风格都应在个性化表达中追求审美内质——中国气派、中国风范，让中华美学在当代更好发挥化育和引领的功能。

书法艺术要契合时代审美，离不开传承基础上的创新。自20世纪80年代末，我便开始进行“以篆入草”和“以草入篆”的探索，意在推动当代碑帖相融的审美理想不断完善。以2017年所作32米长卷《军魂颂》为例，我以篆籀笔法入草，追求宋代和宋代以前经典之作的大草风范，将清代碑学博大辉煌的金石气、传统帖学儒雅古逸的书卷气相融，努力做到气格沉雅、纵横奇逸、宏阔苍道。在墨法上，巧用渴墨、燥墨、宿墨，使墨调、墨态浓淡相宜、润渴互补。在章法布局上，营造形制布白的二度空间，整幅长卷气息畅通。这只是我尝试将碑帖相结合的部分实践。中华书法艺术发展到今天，积累了丰厚财富，随着时代变迁，艺术创作还会不断变化，还需不断融入现代文化元素与时代精神。只有这样，才能推动书法艺术更好地实现创造性转化、创新性发展。

扎根生活沃土，在日新月异的时代大潮中，深入研究把握“创”的脉搏所在，以书法艺术反映生机盎然的社会风貌，将个人生活体验升华为时代艺术审美体验，是当代书法艺术创作的必由之路，也是一名书法工作者的社会担当。

(作者为中国书法家协会顾问)

全面小康画卷

人民安居乐业，是全面建成小康社会的一道动人风景。百姓住有所居、居有所安的幸福图景，激发着美术工作者的创作热情，他们或以特写的镜头，或以宏阔的视野，捕捉身边的生动景象，绘就当代中国绚丽多彩的“安居图”。

真情描绘安居画卷

近年来，我国建成了世界上最大的住房保障体系。对居住条件改善深有感触的美术工作者，充分发挥视觉艺术的优势，生动反映社会成就。

国家实施城镇保障性安居工程帮助许多群众改善了住房条件。陈树中油画《俱欢颜·安居》，以细腻的笔触，定格人们搬新家的场景，体现保障性安居工程带来的民生新变化。作者有意以人物为主体，使其成为视觉中心，并通过细致的神态刻画和心理描绘，展现他们发自内心的喜悦。人群后方楼房林立，绿树成荫，寓指人们将在新家中开启美好新生活。城市更新不断刷新居民的幸福指数，尤其是“适老化”设计，助力老旧小区综合改造。周圆中国画《美丽家园，幸福生活》，便抓住了“爬楼机”这一关键词，以小见大，体现城市的温度。作品以两联画的形式，分别刻画了社区改造后焕然一新的面貌，以及楼宇内腿脚不便的老人尝试使用爬楼机的场景，生活气息浓郁。这既是安居梦的艺术缩影，也是作者关注现实的真切表达。

在以脱贫攻坚、乡村振兴为主题的美术创作中，不少美术工作者着力描绘了农村新居。比如，2020年中国国家画院组织的扶贫主题美术创作中，林容生于写生的基础上，创作了两幅表现福建省宁德市赤溪村的中国画。两幅作品皆以俯视的角度，刻画了绿水青山怀抱中一排排整齐的新型民居，再现赤溪村脱贫致富的建设新貌。同样基于写生，徐冬青中国画《春之乐园——怒江扶贫新村安置点》，聚焦云南省怒江傈僳族自治州独龙江乡一隅。画面上，春花烂漫，蝴蝶飞舞，一幢幢崭新民居若隐若现，远处白云朵朵，极富浪漫诗意，生动呈现易地扶贫搬迁给独龙族带来的生产生活巨变。在美术工作者笔下，这些美丽新居尽显祥和气象，反映了群众有房住且住得好的幸福生活。

多元呈现诗意栖居

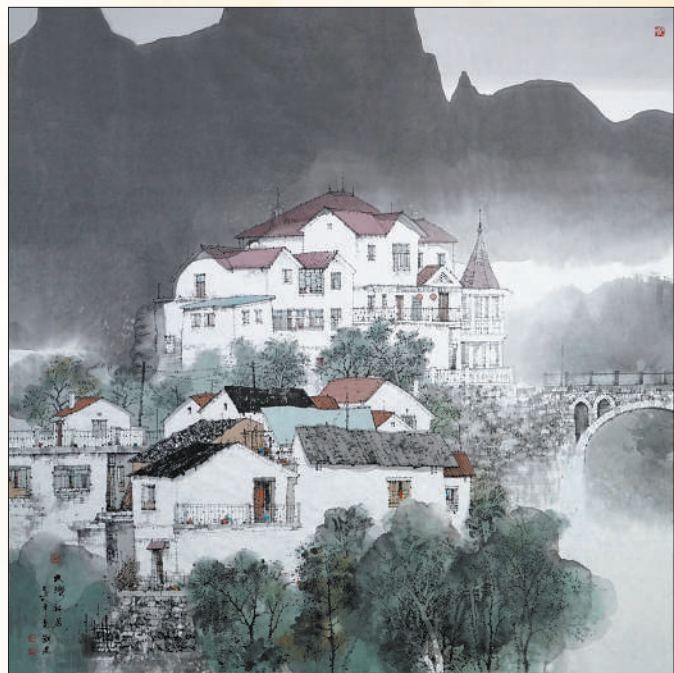
诗意栖居，是人们对于居住环境的美好追求。近年来，城市人居环境显著改善，美丽宜居乡村建设成效显著，现代版的“富春山居图”在中华大地上徐徐展开。身处其中的美术工作者，也力图从多个视角、不同层面描绘诗意栖居之景，呈现更加立体多元的全面小康画卷。

有的美术工作者聚焦平静恬淡的城市一隅，将特写镜头对准身边的生活环境，以小切口呈现大主题。如林蓝中国画《住有绿居·深圳·2020》侧重对室外环境的描绘。作品选取城市社区绿荫环绕的一角，以写意笔法展示从“住有所居”向“住有宜居”的转变，凸显城市高质量发展的步伐。李翔油画《家·园》系列，则以室内景物为对象，通过不同空间中物象的组合，让宁静的家居生活更具温馨感。清新雅致的色彩运用和轻快的画面节奏，尽显创作者的审美意趣和精神追求。

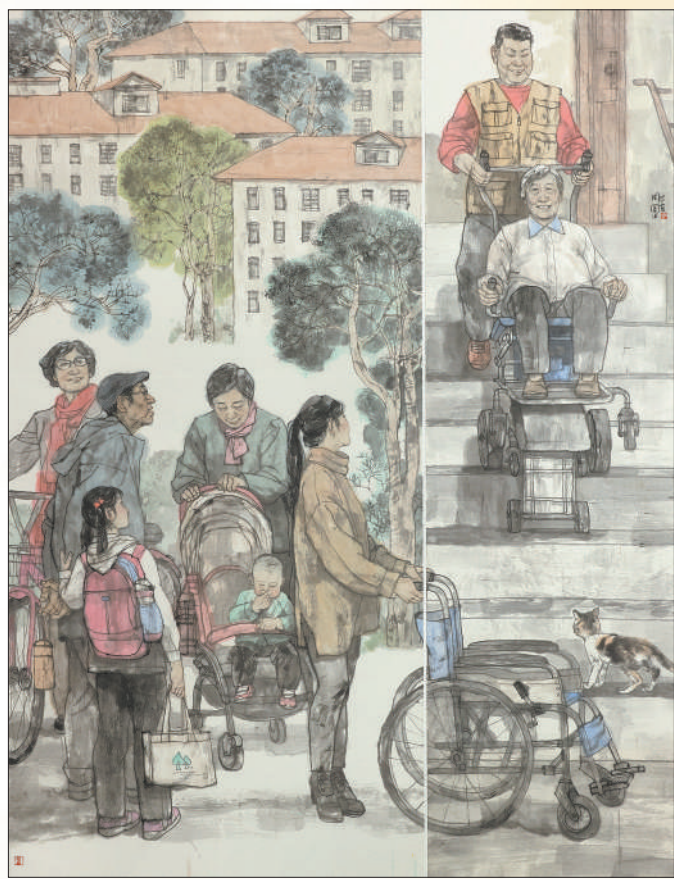
有的美术工作者聚焦乡村整体面貌的变化，以建构传统美学意境表现诗意生活。近年来，美术界涌现一批描绘美丽宜居乡村的中国画作品。像田黎明中国画《家园意写大湾村》，画家用一贯明亮、清新、淡雅的艺术风格，抒写新农村的田园风光。

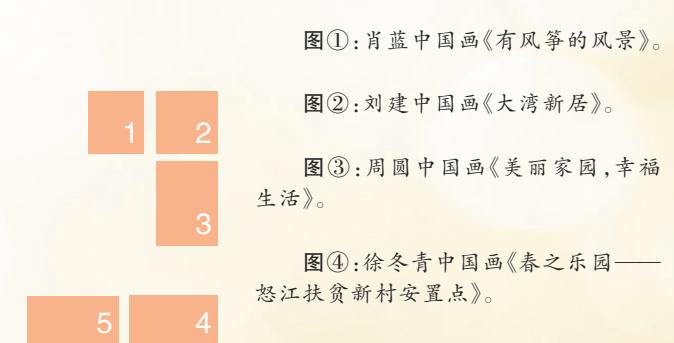
图①：肖蓝中国画《有风车的风景》。

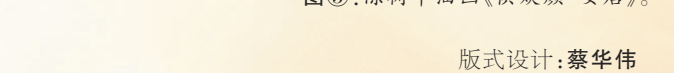
图②：刘建中国画《大湾新居》。

图③：周圆中国画《美丽家园，幸福生活》。

图④：徐冬青中国画《春之乐园——怒江扶贫新村安置点》。

图⑤：陈树中油画《俱欢颜·安居》。

版式设计：蔡华伟

画面中，远景青山绵延；中景一幢幢小楼拔地而起，楼前绿植环绕，其间有汽车穿行；近景是在田野中劳作的村民，他们或忙于耕种，或闲坐休憩，一派静谧美好的山乡“宜居宜业”景象。何加林中国画《老寨新韵》，则尝试用色彩写生、创作，以来自生活的笔墨创新，探索山水新径，将新民居融入新山水，尽展云南老寨旧貌焕新颜的巨变。

美术工作者们将传统美学意蕴和现代审美相结合，以对现实生活的体悟激活艺术创造力，勾勒出一幅幅鲜活的城乡诗意栖居图。

艺术表现城乡活力

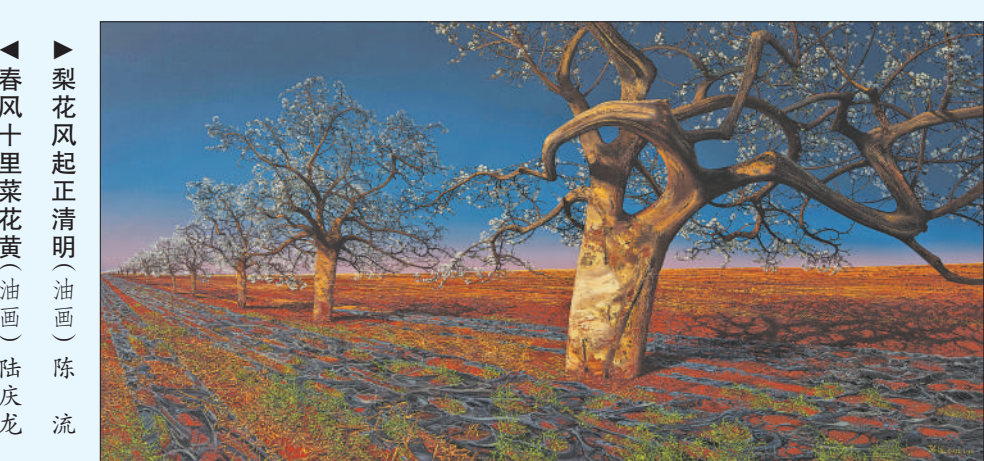
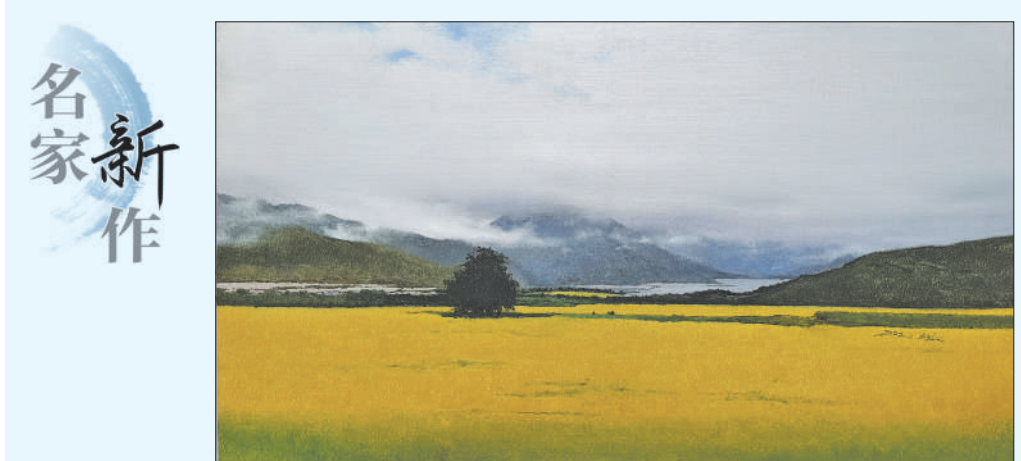
在现实题材美术创作中，不少美术工作者力图通过描绘城乡发展欣欣向荣的景象，艺术表达对住房发展成就的切身体会，深刻表现时代之变化、中国之进步。

城市的活力，在美术工作者笔下真实再现。创作者或聚焦城市更新中焕发青春的老街区，或关注新城、新区建设的火热景象，从不同的视角表现城市蓬勃向上的发展活力。比如，肖蓝中国画《有风车的风景》，以轻松的日常生活场景，记录了五彩斑斓的城市生活。像刘建中国画《澳门新貌》、孙宽中国画《扬州新貌》等，分别以开阔和颇具纵深感场景描绘，铺陈城市有机更新的动人图景。韩克伟油画《新城》等作品，则以一排排拔地而起的高楼，折射现代城市日新月异的发展。这些作品，成为城市繁华、生活美好的艺术见证。

家乡的活力，在美术工作者笔下得到艺术升华。创作者由点及面，通过描绘新型社区、特色田园乡村等，反映农房建设管理不断加强、农村人居环境持续改善、传统村落得到有效保护等新成就。例如，陈危冰中国画《东风来满满眼春》和王超版画《秀美家园 悠悠乡思》，便从不同视角聚焦这一主题。前者墨色氤氲，画面近景处，传统民居错落有致，中景、远景楼房耸立，以时代新风吹拂下的城市山水新境，颂扬城乡发展一体化新格局。后者清新雅致，通过木版水印技法雕刻浙江特色小镇景致，传统技艺与时代气象的融合，恰如其分地彰显特色小镇所承载的“诗画浙江、人文之美”。

“艺术的丰盈始终有赖于生活”。无论是关注广袤林立的发展活力，还是聚焦归园田居的现代诗意，美术工作者均力图让艺术贴近时代脉搏，充分彰显住房建设和城乡事业向着高质量发展的坚实步伐。这既为新时代艺术创作“抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果，全方位全景式展现新时代的精神气象”提供启示，也激励着美术工作者继续“深入生活、扎根人民”，进一步精研深耕，绘就更多时代画卷。

(作者为中国艺术研究院副研究员)

▲梨花风起正清明(油画) 陈流
▼春风十里菜花黄(油画) 陆庆龙

美術