画中书香浓

孟繁玮

全面小康画卷

2022年，第二十七个世界读书日如约而至，中华大地书香四溢，阅读的喜悦在春天流淌。与此相伴，在当下美术实践领域也涌现出一批读书题材美术创作。这些作品既是对书香时代的观察与描绘，也是当代美术不断探索创新的重要成果。

丹青抒写阅读新风尚

伴随“书香中国”建设稳步有序推进，多读书、读好书，爱读书、善读书，正成为越来越多人的选择。不同年龄、不同职业的人们沉浸于阅读，成就一道道亮丽的风景，也成为美术工作者倾心描绘的题材。

一些美术工作者侧重表现不同年龄读者的阅读状态。比如，何颖的中国画《幸福有你》聚焦儿童阅读场景。作品以线描勾染的艺术手法，表现了一位可爱的小女孩跪在书店地面上忘我阅读的情景，童真天性动人心弦。刘巨德的中国画《紫藤下》则以青年为表现对象，画家以果敢洗练的用笔、清爽纯净的用色，描绘了3个在紫藤树下专注读书的年轻人。作品中，青年学子对于知识的强烈渴求与春天恣意生长的紫藤交相辉映，蓬勃的生命力涌动其间。爱淘书的“老书友”也多次出现在美术工作者笔下。覃泽佳的油画《书市》《淘书记忆》等，便刻画了人头攒动的书市。画面中，几位中老年读者站在遮阳棚下投入地翻看着书籍，在书香浸润下，夕阳显得更加温暖。

一些美术工作者将镜头对准日常生活中令人动容的阅读瞬间，展现书籍对于人们的吸引力。像韦辛夷的中国画《拾荒者》，刻画了一位饱经沧桑的拾荒老人闲暇时倚坐在书架旁，聚精会神读书的场景。作者以画笔传递出对物质生活与精神生活关系的深刻思考。

在读书题材创作中，美术工作者不但以作品反映了全民阅读的良好社会氛围，在绘画语言上也有所创新。总体来看，读书题材的中国画作品数量相对较多，其中又以工笔画占多数，这类作品在人物造型、构图布局，以及人物与现代建筑环境的关系处理方面，做出了许多有益探索。如李佳津的中国画《恰是春光读书时》，就选取了表现难度较高的俯视视角，画面构图运用方形和直线组织穿插，艺术语言尽可能追求多样化，以符合当代人的审美习惯。

深情讲述身边新变化

随着全民阅读活动的深入推进，24小时自助图书馆、农村书屋、社区书店等新型阅读空间越来越多，实现了人们随时随地捧书阅读的理想。美术工作者也敏锐捕捉到这一社会发展新动向，用画笔展现身边与阅读活动相关的新变化。

从繁华城市到广袤乡村，从沿海地区到内陆边疆，公共图书馆正陆续走进群众生活。王文鑫的中国画《书香》着力表现“草原书屋”带来的新鲜阅读体验。小屋里，书籍满壁、读者众多，一位老人正在津津有味地读着报纸，有的“小读者”正坐在毡毯上认真阅读，有的正在书架上慢慢查找，从画面上仿佛能够嗅到阵阵书香。任凤茗的中国画《学海无涯》则描绘了一座城市图书馆。其中，有很多层的书架上，摆放着琳琅满目的书籍。循着这些书架，读者仿佛可以一步步走入知识的殿堂。在桑建国、张学枚、路美玲等人合作的中国画《文化科技的共享时代》中，“智能图书屋”的出现，体现了文化与科技结合给人们生活带来的便捷与高效。

伴随文化消费模式升级，一些实体书店积极探索转型之路，尝试引进展览、文创等内容。传统书店转变为具有宽阔阅读空间的现代文化综合体，有的甚至凭借新颖的设计理念成为一个城市的地标性建筑。这些都成为美术工作者乐于表现的题材。如冀萍萍的中国画《书山有路》，描绘了一群年轻人在现代都市书店中选书、看书、聊书的场景。温馨的书屋，成为阅读者的精神栖息地。

近年来，亲子阅读、校园阅读、社区阅读等活动的广泛开展，也为美术工作者提供了丰富的创作素材。比如，胡苞的中国画《悦读》，表现了家长陪伴孩子翻看童书、三两好友在户外一起读书等多种阅读活动，温暖的色调传递出阅读时光的美好。各类读书会的兴起，也为不同群体之间交流对话提供了平台。朱勇的雕塑《思南读书会》便聚焦这一文化现象。作品中，摆满书籍的书架点明叙事背景，几位读书会的参与者围坐在一起。其中，一位拿着话筒的主持人正在发言，其他人神情专注地聆听。在这一瞬间，观者仿佛成为听众，与雕塑的主人公共同参与到这场思想交流之中。

层出不穷的阅读空间和形式多元的阅读活动，使全民阅读的社会氛围愈加浓厚。这些新成果、新变化，也丰富了当代美术创作的题材和内容，促进了绘画技法不断创新。

艺术赋予书香新内涵

爱书，所以藏书。独立的书房、简约的书柜、考究的书桌，是世世代代中国人居家阅读的重要组成部分。纵览近些年读书题材美术创作成果，不仅立意新颖、视角独特，而且艺术地表现了中国人与书籍之间的深厚情感。

在读书题材美术创作中，以书籍本身为表现对象的作品，具有一定数量。诸如李士进的油画《书香》、黄鸣的油画《大沉香》、叶楠的油画《江山万里卷一》等作品，都以饱含岁月之痕的书本作为表现对象，在材质肌理、艺术手法、语义元素等方面均做出多种尝试。在美术工作者笔下，这些被不同人阅读过的书籍在漫长岁月中辗转流传，由于不断添加的记忆而具有了如生命般的温度和厚重感。艺术家希望通过作品表达出对于书籍的珍视和尊重。在这些以书籍为题材的创作中，油画展现出独特的艺术魅力。这类静物油画在一定程度上突破了古典静物油画的模式，彰显出当代油画本土化语言风格。

摆满书籍的书架，也成为读书题材美术作品重点描绘的对象。如贺汉明的油画《书籍的时代》刻画了一个特殊的房间——室内的书架上堆满图书，观者仿佛徜徉于知识的海洋。画面右侧一部正在充电的手机，预示着信息时代的背景。作品试图在对过去的回忆与对未来的思考中，与观众产生共鸣。肖海波的油画《知识的力量》以超级写实主义手法，艺术地再现了错落摆放着各类书籍的书架。仿佛通过这些布满岁月痕迹的书籍，向知识和经典致敬。不难发现，在美术工作者笔下，书籍不仅仅是知识的载体，也寄托着人们对于书香社会的向往、对于精神滋养的追求。

美的孕育离不开阅读，高质量的阅读也离不开艺术的参与和发现。因此，美术工作者不仅是书香社会的参与者、受益者，更应成为宣传者、推动者，让书香随着艺术之花的绽放飘溢四方。

（作者为中国艺术研究院美术研究所副所长）

图①：刘巨德中国画《紫藤下》。
图②：胡苞中国画《悦读》。
图③：王文鑫中国画《书香》。
图④：郑树明中国画《憩》。
图⑤：何颖中国画《幸福有你》。

版式设计：汪哲平

坚持“两创”书写史诗

进一步拓展中国画表现领域

卢禹舜

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话指出：“要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范，把艺术创造力和中华文化价值融合起来，把中华美学精神和当代审美追求结合起来，激活中华文化生命力。”作为一名中国画创作者，我备受鼓舞，也深感责任重大。

中国画是中华优秀传统文化的重要组成部分。近代以来，中国画始终面临如何处理古与今、中与西、传承与创新之关系的考验。20世纪80年代初，关于中国画的发展方向再次引起美术界广泛讨论。当时作为青年画家的我，也进行过一些大胆的尝试和探索。最终，我选择重新翻开中华优秀传统文化这本“大书”，从中找到了中国画特别是中国山水画创作的土壤和源泉。

作为民族艺术的中国山水画，浸润着中国文化精神，形成了系统的技法体系、独特的艺术风格和澄明的审美意境。纵观历代山水画名作，无不抒发着画家对自然物象的情怀和体悟，诠释着中国人的空间意识与精神世界，展示着创作者对笔墨结构的研究和探索。随着时代变化，生活空间在扩展，表现领域在拓宽，如何以更具创造性的笔墨语言传递创作者的所思所感？基于对东北大地自然物象的观察、对家乡的深厚情感，以及对传统山水画的深入研究，我开始尝试超越对具体自然景象的描摹，以线的勾勒和大面积的皴擦、渲染，构成新的语言符号和图式，创作出“静观八荒”系列山水画。这些作品旨在通过富有象征意义的宏观景象，彰显崇高、神圣、宁静的东方意境。此后，我不断从传统与自然之中汲取创作养分，陆续创作了“唐人诗意”“山海经”等系列作品，借助古代诗文中的浪漫想象，营造理想山水家园，诠释对于宇宙天地的宏观思考和对于诗意栖居的微观洞察。

近年来，在努力探索中国画技法表现空间的同时，我也在进一步拓展中国画的表现领域。在创作中，将传统山水画形式同时代生活、社会发展相结合，以画笔讲好中国故事，是我作为一名美术工作者的社会责任。为创作“乾坤大义”系列作品，我深入韶山、井冈山、延安等地采风写生，重温红色历史，感悟奋斗精神。在绘画中，我运用现实主义与浪漫主义相结合的方式，将革命人物融入大美山水，力图展现厚重的家国情怀与恢弘的时代气象。

随着共建“一带一路”的深入推进，如何以笔墨表现“一带一路”沿线国家的自然风光与人文风情，如何以丹青展开“构建人类命运共同体”的动人画卷，成为美术工作者面临的重要课题。2015年，由中国国家画院承办的“‘一带一路’国际美术工程”正式立项，我同许多美术工作者一道，深入“一带一路”沿线国家考察采风，仅我个人就完成了近200幅“一带一路·人类文明”系列域外写生小品。丰硕的创作成果背后，是我对传统笔墨的不懈探索。国外的建筑街道、人文景观等作为新的艺术主题，对艺术表现形式提出了新要求，传统中国画能否表现好新题材？当饱蘸水墨的毛笔落在宣纸上的一瞬间，我找到了答案。新题材，考验的并非中国画这种艺术形式，而是画家驾驭笔墨的能力。水墨是对自然界客观色彩的抽象与升华，是对五色斑斓尽写真景实貌的超越，其呈现的是自然空间与心灵空间的统一。对水墨语言特征的深入思考，使我在创作时更强调倾注自身的感受和体验，将独具中国画特色的语言、审美趣味与西方艺术表现形式相融通，充分展现“一带一路”沿线国家和而不同、异彩纷呈的自然美与人文美，同时体现中华传统美学虚静淡远的理想境界。

如今，我们面对的时代主题、社会语境和文化氛围都发生着巨大变化。无论是中国画创作者，还是中国国家画院等美术创研单位，均面临多重机遇和挑战。如何依托自身优势更好地发挥作用？如何提升美术创作研究的质量和社会效益，更好满足人民日益增长的美好生活需要？如何提升中国美术的国际影响力和传播力？这些都是需要我们持续思考和实践的时代课题。

作为美术工作者，要坚持以人民为中心，拥抱自然、深入生活、赞美天地、歌颂苍生；要坚守艺术理想，追求德艺双馨。对于山水画创作者来说，首先要对自我内心世界进行观照和净化，提升个人修养。在此基础之上，以明净、宽阔之心去亲近自然万象，才能达到胸中有丘壑、笔下生山河的艺术境界。对于美术创研单位来说，其承担着引领中国美术繁荣发展的重任，承担着培养更多优秀青年美术工作者的重任，承担着创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品的重任。因此，必须在新的历史方位中明确新发展方向、构建新发展格局、谋划新发展蓝图。

创作为中心任务，作品是立身之本。我们将以中国精神建构新时代中国美术之路，在守正创新中培根铸魂，向着美术创作的高峰迈进！

（作者为中国国家画院院长）

本社社址：北京市朝阳门外金台西路2号 电子信箱：rmrb@people.cn 邮政编码：100733 电话查号台：(010)65368114 印刷质量监督电话：(010)65368832 广告部电话：(010)65368792 定价每月24.00元 零售每份0.60元 广告许可证：京工商广字第003号