

# 以画为媒,传递博物馆美术馆的力量

## 坚持“两创” 书写史诗

### 奋力开拓美术创作新局面

马锋辉

2021年12月14日,我在北京人民大会堂现场聆听了习近平总书记在中国共产党文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话。习近平总书记指出:“广大文艺工作者要深刻把握民族复兴的时代主题,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,以文弘业、以文培元,以文立心、以文铸魂,把文艺创作写到民族复兴的历史上、写在人民奋斗的征程中。”作为一名美术工作者,我在主题性美术创作工程实施过程中对此深有体会。

近年来,国家重大历史题材美术创作工程、中华文明历史题材美术创作工程、国家主题性美术创作项目等工程中,涌现出一大批优秀作品。特别是在中国文学艺术界联合会、中国美术家协会具体组织实施的“不忘初心 继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”和庆祝中国共产党成立100周年重大主题雕塑工程中,美术工作者向党和人民交出了沉甸甸的答卷。以这两个创作工程为抓手,全面总结主题性美术创作经验,对推动新时代美术创作从高原迈向高峰,具有现实意义。

心系人民、情系人民,主题性美术创作才能保持正确前进方向。两个创作工程均以中国共产党人和全国各族人民的优秀代表为主要表现对象。像主题雕塑工程作品塑造的276个人物形象中,既有农民、工人,也有解放军、消防员,还有教师、法官、社区工作者等,生动展现了人民的磅礴伟力,真切诠释了何为“伟大出自平凡”。中国人民在中国共产党的领导下团结奋斗、创造历史的丰功伟绩,也成为两个创作工程的主要表现内容。比如,大型美术创作工程的194件入选作品中,有表现英雄群像的雕塑《狼牙山五壮士》,有反映新中国工业建设成就的油画《1959——大庆石油会战》,还有展现百姓获得感、幸福感、安全感的油画《民生建设——暖心千万家》等。这些作品充分体现了“以人民为中心”的创作导向。同时,组织者、创作者始终秉持作品要经得起历史和人民检验的信念,用人民的视角、以“历史的、人民的、艺术的、美学的”标准衡量作品,竭力打造经典之作、传世之作。

植根生活、植根大地,主题性美术创作才能散发持久魅力。参与两个创作工程的300多位美术工作者,深入与选题人物和事件相关的美矿、乡村、边海防、抗疫一线等体验生活、收集素材。比如,中国美协副主席许江为创作党史题材作品,组织中国美术学院100多名师生到浙江横店,还原历史场景,感受现场气氛,以便在创作中精准刻画每个人物的造型、神情和环境背景。为广泛收集一手创作资料,西南大学美术学院教授戴政生、黄静,用两年半时间赴多个省份调研采风,行程总计万余公里。他们与农民同吃同住同劳动,拍摄、整理图片上万张,为创作好“大兴调查研究之风”党史题材作品打下坚实基础。源于现实生活、贴近历史本色的创作实践,使作品中的人物和场景刻画突破了模式化,更加鲜活生动、厚重隽永。

精益求精、勇攀高峰,主题性美术创作才能实现高质量发展。为打好这场攻坚战,两个创作工程的创作团队付出了巨大努力。在创意设计,每个选题都由中央党史和文献研究院的党史专家与创作人员共同研究、推敲,找到了既能深刻反映党史又符合艺术创作规律的创意点。在统一风格上,为使《信仰》《伟业》《攻坚》《追梦》4组雕塑从整体造型到276个人物的具体造型风格一致,4个创作团队的主创人员集中到中央美术学院进行集体创作、相互观摩,从单个人物捏起,经过半年多的努力,逐步实现了艺术风格的统一。在深化创作上,为达到充分阐释创作主题、有机安排重要历史题材、恰当选取典型人物、合理布局历史事件和人物、开拓创新艺术表现手法、生动刻画人物精气神等要求,创作人员不停修改、完善作品,在打磨中提高,推动创作进入更有内涵的新境界。

紧跟时代、守正创新,主题性美术创作的才能越走越宽。整体而言,两个创作工程,既描绘了中国共产党波澜壮阔的百年历程,更突出抒写了新时代的伟大成就。美术工作者努力从当代中国的伟大创造中发现创作主题、捕捉创作灵感,深刻反映新时代的历史巨变,用心描绘新时代的精神风貌。比如,安佳、夏荷生、赵云川、赵岳、许向群创作的中国画《飞天圆梦》,用细腻诗意的工笔语言,描绘了中国航天筑梦苍穹的浪漫史诗。优秀的主题性美术创作,不仅在创作内容上把握时代脉动、在思想上契合时代精神,还在表现手法上凸显时代审美。比如,黄华三的中国画《互联网时代与人工智能》,以富有现代感的形式语言,展现科技时代的数字新生活,突破了传统中国画的表现范畴。同时,创作人员坚持让美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。主题雕塑工程中的5组雕塑创作,运用传统创作与计算机模拟翻制、传统材料与新型材料、人工加工与机器加工相结合的方式,科学地缩短了工期,体现了鲜明的时代特色。在不断追求人民性、时代性、艺术性相统一的过程中,两个创作工程的作品共同为当代主题性美术创作增添了新亮点。

实践证明,大力推进现实题材美术作品的创作与展示,不断提升作品的精神能量、文化内涵、艺术价值,奋力开拓美术创作新局面,才能推动“以人民为中心”的创作导向落到实处、结出硕果,绘就不负时代、不负人民的壮美画卷。

(作者为中国美术家协会分党组书记、驻会副主席)



广东革命历史博物馆(中国画)

胡江



薪火相传(中国画)

王元芳



对话(中国画)

孙娟娟



传承(中国画)

杨景峰

出水墨晕染的效果,将观众的叠影表现得亦真亦幻。叠影打破了形体之“实”,流动、错杂的轮廓,营造出一种朦胧的诗意之美。在动与静、虚与实的巧妙平衡中,作品实现了对传统与现代、中华文明与世界文明对话意义的深刻表达。封思勇水彩画《心象之念念不忘》,以水彩独特的艺术表现力,呈现了精美的曾侯乙尊盘展出时的场景。人们可以通过画中外国观众专注的神态,感受到这件春秋战国时期青铜器的魅力,探寻其中充满智慧的铸造工艺,思考博大精深的中华文明。

这些美术作品带领观众穿越古今,在以物记事、以事叙事、以史启思中,领略沧海桑田的巨变。欣赏类似题材的作品,不禁让人回想起“千里江山——历代青绿山水画特展”“与天久长——周秦汉唐文化与艺术特展”“何以中国”等轰动全国的展览。各地观众从千里之外直奔展馆,人人争说国宝的景象,至今令人难忘。这是古今交汇的文化盛景。作为人类文明传播的重要载体,博物馆美术馆的发展体现了人类社会文明的进步。美术工作者用丹青妙笔定格瞬间,正是文化繁荣、社会进步的时代缩影。

### 共享美育的课堂

如今,各类博物馆美术馆作为“城市文化客厅”,不仅是一座城市文明的标志和形象代表,更是社会美育不可或缺的“第二课堂”。美术工作者用新颖的构图、多元的手法,记录下博物馆美术馆中美的熏陶和接力。

高古的文物诉说着悠久的历史 and 灿烂的文明。董哲中国画《敦煌精神》通过绚丽的壁画和文物保护工作者修复壁画的场景,诠释了一代人对敦煌的热爱和守护;牛文娟中国画《博物馆的奇幻之旅》,以石刻拓片上凌空飞舞的女孩形象,表达了神话艺术世界的奇妙感受;陈中林中国画《游于艺》,聚焦古代绘画展,抒发古今相通的山清水秀情怀;杨景峰中国画《传承》,则通过聚精会神观看古代壁画的美术生,以及坐在地上临摹壁画的儿童,阐发传统文化的代际传承……这些作品手法各异,但人物与环境的关系,都呈现一种和谐的状态,寓意人与文物艺术品在精神层面合二为一。还有不少学校组织学生走进遗址博物馆,开展研学活动。在靳强强中国画《国风魏韵》中,一群少先队员走进山西大同云冈石窟。作者以石柱分割画面,凸显石窟的磅礴气势。石柱前,是举着旗子继续前行参观的队伍。石柱后,一名小学生转过身来,抱臂仰望,似乎在凝神、回味,默默表达着对历史与文化的敬畏。

博物馆美术馆中的公共教育活动更是孩子们喜爱的美育课堂。其中,科技馆以互动性强的公教活动,开展具有知识“黏性”的科普,成为青少年的学习乐园。在王元芳中国画《薪火相传》中,一群可爱的孩子与古代壁画相遇的瞬间,被画家施以重彩细致描绘,文化的传承在画面内外接力延续。透过这些作品,可以看出博物馆美术馆已经成为大众终身学习的快乐场所,可以深切感受到社会变迁,可以深刻领悟文化穿越时空的魅力。因此,观众在博物馆美术馆短暂的参观,或许能终身受益。这,就是博物馆美术馆的力量!值得美术工作者继续深入研究和表现。

(作者为中国美术馆副馆长)



游于艺(中国画)

陈中林



党的十八大以来,我国博物馆美术馆事业飞速发展,在文物保护、藏品研究、展览陈列、教育传播、国际交流等方面均取得了令人瞩目的成就。排队打卡博物馆美术馆,成为一种新风尚。美术工作者敏锐捕捉到博物馆美术馆参观热潮,精心构思,巧妙地把现场参观的观众与正在展出的文物、艺术品组织在同一画面之中。这种画中有画的形式,深化了创作的内涵,画里画外共同表达着博物馆美术馆的职责与使命。

### 精神感召的回响

博物馆美术馆是连接过去、现在和未来的桥梁。当今博物馆美术馆的使命,不仅是对文物古迹和非物质文化遗产进行保护,对美术作品生动展示,更重要的是让它们“活起来”,尤其是让革命文物“活起来”“热起来”,丰富人们的历史文化滋养。

2021年是中国共产党成立100周年,全国各地掀起参观红色场馆和主题展览的热潮。中国共产党历史展览馆“不忘初心、牢记使命”中国共产党历史展览、中国美术馆“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”等展览上,一件件革命文物,诉说着昨日的苦难辉煌,一幅幅优秀党史题材、现实题材美术经典和新作,以艺术的形式诠释了中国共产党波澜壮阔的百年历程。一些美术工作者以此类主题展览为创作内容,艺术地再现观众参观红色文化场馆、传承红色基因的景象。比如,张春霞中国画《经典永流传》,闫军中国画《红色记忆》,桑建国中国画《博物馆系列·高炮》,胡江中国画《广东革命历史博物馆》等,均以人们参观红色文化场馆为主题,带领观众一同走入火热的革命岁月。这些美术作品恰到好处地发挥了以美育人、以美化人的作用,画里画外凝聚着磅礴向上的力量。

还有一些美术作品,聚焦我国博物馆美术馆发展史上的重要事件,使观众在今昔对比中感悟爱国情怀,感受时代发展。沈启鹏中国画《风物事新》便记录了1905年我国第一个公共博物馆——南通博物苑的建立。作者以细腻的笔法,刻画了以一己之力创办博物苑的张謇,以及为南通建设而奔走的诸多学者名流。画中30多个人物形象均有据可考,仿佛正从历史中走来。如今,南通博物苑(张謇纪念馆)已成为全国爱国主义教育基地。无论是画中的博物馆,还是博物馆中的画,都已成为人们了解历史、获得精神滋养的重要窗口。

### 文化盛景的缩影

节假日,全家老少一起走进博物馆美术馆,探索历史、感受文明、体验文化,不仅成为一种时尚,也成为幸福生活的一部分。越来越多不同年龄、职业、国籍的人,爱上参观博物馆美术馆。这种新风尚,有助于人类文明深入交流互鉴、交融发展,也拓宽了美术创作的表现领域,促进各画种尤其是中国画的创新表达。

孙娟娟中国画《对话》,描绘了国内外观众簇拥在展柜周围,争相观看、拍摄青铜器的情景。画面中心,青铜器置于高高的展台上,一位中国女孩双手轻抚玻璃展柜,双目凝视文物。周围观众的身影交织重叠,仿佛代表着无声的喧哗,与女孩的沉静,形成鲜明对比。创作者充分利用绢的质地,以传统工笔画没骨技法,突



博物馆的奇幻之旅(中国画)

牛文娟