

儿童题材美术创作——

展现德智体美劳全面发展的多彩图景

坚持“两创” 书写史诗

让美术成果更好服务于高品质生活

吴为山

2021年12月14日,我与众多文艺工作者代表共同参加中国文联十一大、中国作协十大开幕式,现场聆听习近平总书记的重要讲话,内心感到无比激动。习近平总书记强调:“博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,是当代中国文艺的根基,也是文艺创新的宝藏。”作为一名投身美术馆事业的美术工作者,我深受鼓舞,倍感振奋。

在中华文明历史长河中,美术作为重要艺术门类,存留了丰厚的文化遗产。在中华优秀传统文化的滋养下,近现代美术大家感时之变,创造出众多美术经典。这些作品弘扬了中国精神、凝聚了中国力量,成为增强文化自信、开展美育的重要资源。从这个意义上说,以美术经典为切入点,创新阐释中国历史之厚重、时代之发展,已然成为建构新时代审美风尚的内在需求。在中央广播电视总台热播的纪录片《美术里的中国》,便是对近现代美术资源进行创造性转化、以期推动美育创新性发展的积极探索。

优秀的美术作品以线条诉说情感,用图式传递内涵,借色彩书写精神。中国近现代优秀的美术作品,很多收藏于中国美术馆。这些藏品以高度的思想性、艺术性,展现了中国人民在伟大历史进程中不屈不挠的精神,也体现了不同时期的审美创造。如何进一步盘活丰厚的艺术资源,让美术作品的影响力走出美术馆,是新时代美术馆的一项重要工作。近年来,“中国美术馆典藏活化”系列展受到人民群众的热烈欢迎。这使我们更加清晰地意识到,人民群众有十分迫切的审美需求,在将美术成果更好服务于人民群众高品质生活需求方面,有广阔的开拓空间。因此,中国美术馆与中央广播电视总台通力合作,精心策划展览及艺术纪录片,积极为《美术里的中国》等节目提供学术支持。

如今,通过电视媒介,深藏美术馆的优秀作品,更直接地走进千家万户。《美术里的中国》精选中国近现代经典美术作品,在传统与现代交织的维度中,生动讲述作品背后的文化传统与时代故事。孙滋溪油画《天安门》中的年画色彩、勾线平涂,吴冠中油画《太湖鹅群》中的飞鸟笔触、写意情境,傅抱石中国画《待细把江山图画》中的皴法,黄宾虹中国画《万松烟霞》中的墨法等,无不生动再现。纪录片带领观众一道追寻艺术传统的根脉,讲述画作背后艺术手法与中国精神的来处,让优秀传统文化在现代再次绽放光彩。

借助纪录片,美术经典在数字化时代获得新的生命。电视技术手段使静态的图像动起来,在声、光及解说词的互动中,再造一个别开生面的美的世界。随着画面的移动,观众可以细细欣赏作品的气象与神韵。纪录片还突破了观众在美术馆欣赏画作时的距离限制。《美术里的中国》以纤毫毕现的4K高清摄影技术,让作品的细节呈现在观众眼前,带领观众进入艺术的微观世界。在这个世界里,油画的笔触具有了山峰般的立体感,凸立于画布之上,胸中丘壑被一笔一笔真实地堆叠起来;中国画墨与水的蔓延铺展,将宣纸上竖立的纸纤维润透、压倒。这些超高清的视觉呈现,为观众带来极大审美满足。《美术里的中国》还运用3D建模技术,拆分画作中的一个细小元素,然后通过运动轨迹戏剧化、故事化的设计,引领观众的视点在画作中游弋。3D建模技术配合第一视角,让观众“身临其境”,沉浸在经典画作中,体验画作带来的视觉冲击力。

中华民族具有悠久而深厚的美育传统。党的十八大以来,美育普及的重要性得到高度重视。优秀的艺术类电视节目,也是做好美育的重要助推器。珍藏于中国美术馆的经典之作,以及当代美术工作者新的创造,通过《美术里的中国》描绘着可信、可爱、可敬的中国形象。画作中激荡着齐白石“人民画家”的情怀、傅抱石的爱国主义情愫、黄胄讴歌时代建设的情感……人们通过这部纪录片,可以看到勤劳勇敢的中国人,看到伟大的中国精神。

新媒体时代,影像在文化传播中发挥着越来越重要的作用。媒体人、博物馆美术馆从业者、美术工作者也都在认真思考如何提升文艺作品传播力这一问题,不断寻求新的传播方式。在《美术里的中国》播出同期,“美在新时代——中国美术馆典藏精品特展(第二期)”面向公众开放。一个值得关注的现象是,作为展览内容的重要组成部分,由中央新闻纪录电影制片厂(集团)提供的多部再现老一辈艺术家创作经历的珍贵影像在展厅播放。观众和媒体对这批珍贵影像,给予了关注。在新媒体平台,这一系列影像也收获了巨大的播放量。

我们乐见美术作品在电视媒介的传播中焕然一新。这种“新”,来自新技术条件、新传播思维、新推广手段的不断赋能、持续升级。不仅是《美术里的中国》,《美术经典中的党史》《艺术里的奥林匹克》等节目,也通过“思想+艺术+技术”的创新融合,为电视艺术与美术创作相结合探索了新路。这些节目通过最新视听技术,拉近了美术作品与观众的距离。

相信,美术之美与电视之美,将继续凝聚合力、释放能量,为人们提供更加丰厚的精神滋养。

(作者为中国美术馆馆长)



党的十八大以来,我国儿童发展和儿童事业取得巨大成就。广大少年儿童刻苦学习、树立理想、砥砺品格、增长本领,成长为更加自信、自立、自强的一代新人。少年儿童的茁壮成长和幼有所育、学有所教的幸福图景,激发着当代美术工作者的创作热情。一件件充满关爱之情的艺术作品,寄寓人们对祖国花朵的美好期望,体现了少年儿童满满的获得感、幸福感和安全感。从一言一行到一举一动,在美术工作者笔下,当代少年儿童德智体美劳全面发展的多彩图景铺展开来。

展现童心筑梦之志

少年有志,国家有望。新时代少年儿童立志向、有梦想的精神风貌,感染着美术工作者,他们以七彩画笔书写童心筑梦新篇章,成为儿童题材美术创作中的亮点。

童心向党。新时代的少年儿童,在传承红色基因中涵养家国情怀、砥砺强国之志,为努力做社会主义建设者和接班人筑牢思想根基。马文甲的雕塑《长征精神代代传》,便以一老一小为表现对象,塑造了一位老红军将草鞋传给后代的场景,举止中蕴含着仪式感。这两件作品,虽艺术形式各异,但都体现了当代少先队员“从小学先锋、长大做先锋”的先进性。

新时代少年儿童视野开阔、知识丰富,他们的梦想也更加远大。马瑞波的中国画《哈喽!北斗》,以“启迪”为灵感,描绘了5个孩童排队用天文望远镜观察北斗卫星的情景。穹顶式弧形构图代表浩瀚的苍穹,卫星隐现其中,象征科学梦想的种子正在越来越多的少年儿童心中发芽。陈飞飞的中国画《成长日记之航天梦》,则打破常规表现方式,以超现实的手法刻画了一张悬浮在太空中的儿童书桌。书桌四周环绕着飞机、卫星和银河等形象,折射出书桌的小主人胸怀航天梦,达到了“此时无声胜有声”的艺术效果。

不论是肖像描绘,还是情景刻画,这些美术作品都深刻关注少年儿童成长中的新变化、新风貌,并通过艺术化的提炼,赋予其独特的精神色彩,既拓展了儿童题材美术创作新空间,又注入了新内涵。

镌刻砥砺品格之道

少年儿童立志成才,既要修身立德、志存高远,也要强健体魄、锤炼意志等。在美术工作者笔下,当代少年儿童向上向善的追求得到多元展现。

体育运动尤其能增强少儿体质、培养拼搏精神。随着体育强国、健康中国建设全面推进,越来越多的少年儿童爱上体育运动,这一变化也丰富了儿童题材美术创作内容。在隋荣钰的中国画《百舸争流》中,黑、白、灰三色构成了颇具现代感的画面,孩子们参与冰雪运动的热情扑面而来;在刘海涛的中国画《希望的田野》中,作者以充满诗意的语言再现了一群孩童在田间奔跑的快乐场景,生机活力荡漾

郑勤砚



长征精神代代传(雕塑)

马文甲

开来;在郭春平的中国画《少年与速度》中,画家通过捕捉儿童轮滑竞赛的瞬间,传递出勇于争先的精神……这些作品,皆超越单纯的运动再现,借助人物塑造,展现丰厚的精神内涵。

当下,社会各界越来越注重加强少年儿童社会实践,鼓励少年儿童参与力所能及的社会公益活动,提高少年儿童的社会参与能力。何云的中国画《情暖人间三月天》,以椭圆形的构图,定格爱心粥发放点的暖心瞬间。画面中,大人站在后方,两位小志愿者冲在前面,相互协作,将爱心粥发放给市民,在温暖别人的同时,孩子们也收获了精神上的成长。参加夏令营、夏令营,可以让小朋友们互相学习、增长见识,军事拓展训练等活动尤其能带给孩子不一样的体验。高金丽的中国画《琢玉》,以军训课为内容,描绘了一群身穿迷彩服的小学生认真聆听青年教官讲解的场景。孩子们神情专注,显然已融入这项训练。作品名称进一步点明了砥砺少年儿童品格以助成长的创作主旨。

还有一些美术作品通过日常生活细节刻画,展现新时代育人观念。如王佩如的中国画《家风》,以工笔技法细致勾勒了一名儿童认真给妈妈戴眼镜的温馨画面。旁边站着一个小女孩,在帮妈妈打伞,妈妈和孩子们脸上都洋溢着幸福的微笑,人物关系形成呼应。

倡扬共育新人之风

美术工作者敏锐捕捉少儿教育中的新实践、新气象,通过美术作品展现时代发展、社会进步。

从有学上到上好学、从学有所教到学有优教,让每个孩子都能享受公平而有质量的教育正在变为现实。这些进步,在美术工作者笔下得到立体呈现。例如,刘璐璐的中国画《宽厚里托幼班的正午阳光》,以九宫格的构图,再现了孩子们在幼儿园午休的温馨画面,寓意普惠托育服务体系不断完善,婴幼儿得到更好的保育、呵护。王树霞的中国画《美丽校园·新社团》,以“新”为题眼,通过学生参加科技类社团的场景,展现了学校与时俱进的教育理念。张春艳的中国画《支教留

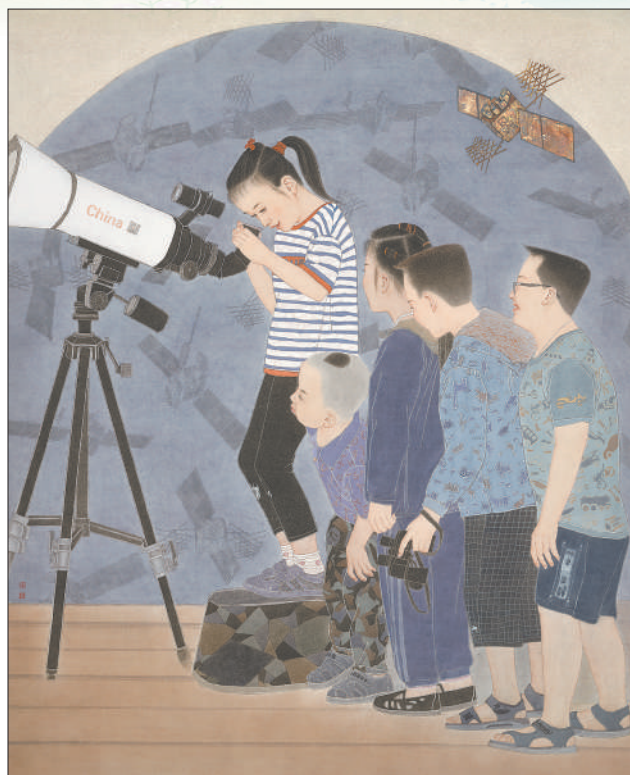
念》和王子锟的中国画《育新人》,则将目光对准乡村教育的发展。前者借用摄影中常见的“全家福”构图,镌刻年轻教师与乡村儿童亲如一家的美好时光。后者以三联画表现了乡村教育的高质量发展:中间画面上,一群孩子将老师团团围住,认真聆听老师答疑解惑;左右两侧画面上,孩子们拿着书本,排着队正向老师靠拢。作品借鉴年画形式,以欢快明亮的色调强化了育新人的主题。

呵护少儿健康成长、关爱困难儿童群体……全社会形成合力,共同守护新时代少年儿童的美好未来。陈海强的油画《母婴工作室》以三联画的形式,从多个视角展现了职工亲子工作室内的温馨场景。左侧护理台上,妈妈正在给孩子换尿不湿;右侧爱心妈咪小屋门口,刚刚结束哺乳的母亲幸福相依;中间的活动室,妈妈们正在和孩子们一起游戏、阅读。作品生动表现了职工亲子工作室为职工和孩子撑起一片爱的天空。李珊的漆画《星星的孩子》和朱蓓蕾的中国画《关爱》,关注的是近年来日益完善的残疾儿童教育。《星星的孩子》用浪漫的手法,刻画了一个小女孩走出“孤独”的幸福模样;《关爱》以淡雅温暖的色彩,描绘了一位青年女教师弯着腰耐心辅导智障儿童的细节。两件作品皆以小见大,寓示“让每一个孩子都对自己有信心、对未来有希望”的教育理念正成为全社会的共识。

如今,孩子们接受教育的方式愈发多元,不仅勤学书本知识,还多学课外知识,不断丰富精神世界。培养创造能力。这也为美术工作者提供了丰富的创作素材。刘山花的中国画《声音》,聚焦少儿声乐演奏现场,鼓声阵阵、笛声悠悠,孩子们专注、认真的神情动人。在李冬梅的色粉画《逐梦·助力乡村美育行动》中,孩子们在墙上自由创作,明亮的光洒向屋内,照亮了孩子们的梦想,也预示着乡村美育的光明未来。

美术工作者兼收并蓄,将儿童题材美术创作植根于历史、文化、生活、教育的土壤,通过小题材的深化,折射大时代的变迁。透过这些作品,观众既可以领略童年如画的诗意,又能深切感受到一代新人正茁壮成长。

(作者为中央美术学院教授)



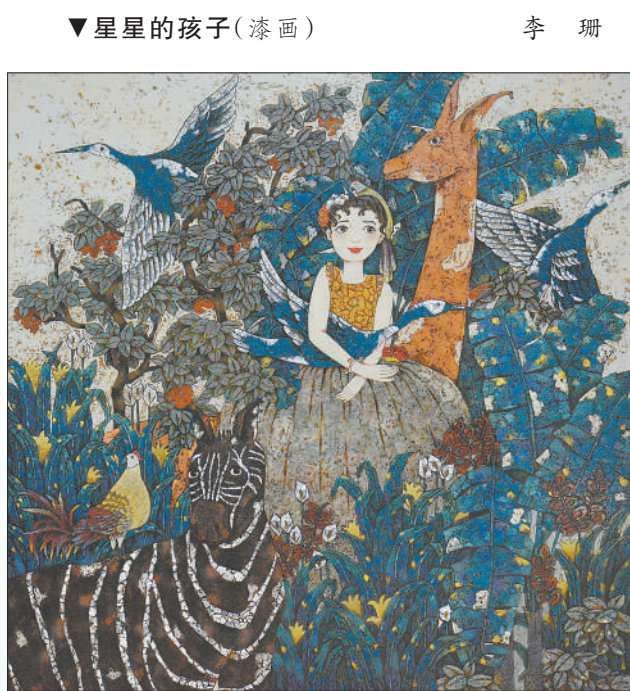
哈喽!北斗(中国画)

马瑞波



希望的田野(中国画)

刘海涛



星星的孩子(漆画)

李珊



母婴工作室(油画)

陈海强



版式设计:赵德汝