

饮食题材的美术呈现

张西昌

这些作品的立意不仅包含国泰民安的时代歌咏,更蕴含意境深远的人文情怀。

弘扬传统美德

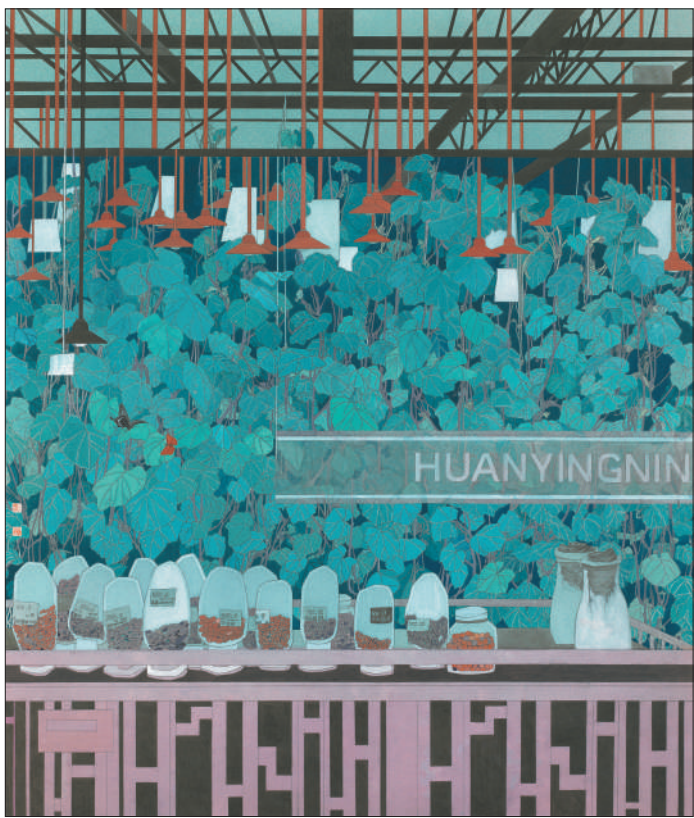
食物,是生活美学的重要意象。在古代绘画中,蔬果题材并不少见,这些食物或食材,通常被用来赞美自然野趣和恬淡生活。由于题材表达的限定,其视角多囿于物的层面。新中国成立后,相关美术作品更加注重精神内涵的表达,并出现不少经典之作,如彦涵版画《珍惜每一粒粮食》、方增先中国画《粒粒皆辛苦》等。

近年来,美术工作者不断发扬中国文艺追求向上向善的优良传统,以画笔弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的传统美德。2016年,为纪念中国工农红军长征胜利80周年,中央美术学院师生重走长征路,以《红军食谱》为主题,创作了百幅油画。野菜、草根、树皮……这些当年红军战士的“救命粮”,被中央美院师生一一绘于笔端,为伟大长征精神绘就生动注脚。5年后,在中国共产党成立100周年、我国全面建成小康社会之际,中央美院师生再次踏上长征路,以百幅油画《新时代食谱》描绘“食”光变迁,记录全面小康生活。这批新作从“互联网通”“现代化生产”“富足小康”“丰收”四个维度展开艺术叙事,艺术视野更加开阔,师生们对时代发展的感受更加深刻。两次创作虽各有不同,却又彼此呼应,既诠释着革命先烈留给后人的宝贵精神财富,也展示出全面建成小康社会的时代风采和力量之源。

厉行节约、反对浪费,美术工作者不仅以画笔真实记录生活,还以实际行动发出倡议。不少艺术机构举办海报大赛,一幅幅主题突出、独具创意、富有视觉冲击力和艺术感染力的公益海报,让“光盘行动”的倡议更具艺术韵味、更加生动可感。

▶ 年味(水彩)

▼ 筑梦兴农(中国画)

透过一件件美术作品,勤俭节约、艰苦奋斗的传统美德得到更加广泛的传播,艺术之美与文明之美交相辉映。

见证时代足迹

伴随着全面建成小康社会,以及农业现代化建设加快推进,我国粮食生产能力稳步提高。一系列新成就、新变化在美术工作者的笔下得到多样化呈现。

比如,赵晓东油画《幸福的菜篮子》、石渭靖中国画《小康年里话丰收》等作品,将菜篮子工程的丰硕成果浓缩于精彩画面之中。王晓霞中国画《筑梦兴农》,则聚焦现代农业生产场景。作品不仅在形式语言和旨趣上与传统蔬果画大不相同,更为重要的是,其并不着意于对植物美学的礼赞,而是对科技兴国这一宏大时代主题进行巧妙转化,实现了以小见大的艺术表达。

粮食生产加工能力不断提高,粮食供应的途径和方式也随之变化。朱栋水粉画《变迁系列·社区便民市场》、翁赞焯与袁进华合作的中国画《深入开展“三服务”活动》等作品,均以广阔的视角和细致的笔调,描绘了社区果蔬店带来的便利生活。这些新作之“新”,源于由“内”而“外”的创作路径转变所带来的新气象,体现了美术工作者对“笔墨当随时代”的新诠释。还有一些美术作品展现了互联网时代,人们借助各种科技手段,买到平价菜、放心菜的场景,成为对百姓生活新变化的客观记录。

回顾我国近年来有关饮食题材的绘画可以发现,美术工作者正将目光从对“物”的美学礼赞,转向对“人民”及“时代”的深情关注。从一批批作品中,不自觉地察觉到美术工作者在继承和突破传统之间,力求新时代艺术语言所做出的探索。这些作品在研析形式审美的同时,更注重体现视觉图像背后的社会意义,从而揭示出丰富而深刻的时代内涵。

(作者为西安美术学院副教授)

董春雷

▼ 幸福的菜篮子(油画·局部)

▲ 平淡生活(中国画·局部) 付小青

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话指出:“广大文艺工作者要树立大历史观、大时代观,眼纳千江水,胸起百万兵,把握历史进程和时代大势,反映中华民族的千年巨变,揭示百年中国的人间正道,弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,弘扬伟大建党精神,唱响昂扬的时代主旋律。”在习近平总书记重要讲话鼓舞下,美术工作者应勇担历史使命,拓展艺术境界,不断推出精品力作。

历史画是用美术形式展现历史场景、反映历史事件的艺术创作,具有独特的纪实和审美启迪作用,在新中国美术史上占有举足轻重的地位。主题深刻、领域宽广、内容丰富的历史画,成就了名家和经典,也考验着创作者的艺术修养、知识结构、对大画面的驾驭能力,以及对历史深度和广度的把握等综合素质,为当下以丹青书写人民史诗的主题创作提供有益启示。

近年来相继实施的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、“一带一路”国际美术工程、国家主题性美术创作项目、庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程等,有力推动了历史画的创作。我有幸参与几大工程和项目,创作了《开国大典》等作品。在创作过程中,我深刻体会到,历史题材中国人物画是交响乐,是大气磅礴的恢宏史诗。历史再现的真实性、主题思想的深刻性、人物表现的准确性、艺术语言的创造性等诸多因素的叠加,是其创作难度和艺术魅力之所在。

在历史画创作中,我一直努力寻求素描造型与水墨写意相结合的艺术语言。它不是平衡两者的结合,而是以水墨写意塑造真实形象的探索。新中国成立以来,中国人物画在现实主义的土壤上形成了一个新流派,以素描写实造型率先推动了中国画语言形态的时代转型。同时,如何解决素描写实造型对中国画语言的制约,素描写实造型和中国画传统线描造型之间的冲突,也成为当代中国人物画创作者长期研讨的学术课题。为此,我深入研究油画的造型、结构、色彩和空间处理的技巧,将中国画创作者莫衷一是的立体造型、刻意回避的光影,有机转化为中国画的用笔用墨。此外,我专门研究以书法入画,意在以更加纯熟的笔线墨彩,塑造有扎实造型结构的人物形象。从某种意义上而言,以写实语言塑造人物的鲜明个性的过程,也直接体现为如何将光影与结构富有意味地转化为中国画笔墨。正因如此,我陆续创作的《厚土》、《金秋》、《魂系雪域——孔繁森》和《先贤录》系列等中国画,从“重彩厚画法”向笔墨构成不断转变,艺术风格越来越鲜明,艺术技巧和手法越来越多样,以各具特色的线面融合、墨色辉映、虚实转换,突出刻画了具有时代感的人物形象。

以重大历史事件为题材的美术创作,绝对不能被看作是简单的图像解说。画家对历史的审视、反思,使历史画创作具有了深度,蕴藏着深邃的思想、厚重的内涵。这样的美学境界与艺术形态,使其社会意义随之崇高而深刻。同时,创作重大历史题材巨制的过程,亦是艺术家自我审视、矫正、升华的过程。因此,在创作中,我不断追求中国传统文化所倡导的雄浑的审美境界。在对这种审美境界的追求中,我努力以鲜活、坚实的笔墨描绘人物,凸显丰碑式的历史感,旨在展现中华民族的精神气象。例如,创作《开国大典》,如何以新视角表现伟大而庄严的历史时刻?受延安时期一张老照片的启发,最终我采取仰视的角度,让人物与天安门城楼浑然一体,凸显崇高庄严的气度。

新时代的重大历史题材中国人物画创作,延续了中国艺术的优秀传统,也体现了时代的变革与创新。坚持“以人民为中心”的创作导向,厘清中国文化的发展脉络,努力探索艺术语言对时代精神的创造力、表现力、承载力,中国人物画将在丰富的创作实践中,构建起更为多样化的语言体系,更具对当代及后世的影响力。

(作者为中国艺术研究院研究员) 版式设计:赵俊汝

拓展艺术境界 推出精品力作

赵建成

俗话说:民以食为天。食物是社会物质文明的基础体现,而与饮食相关的生活内容也成为艺术表达的重要题材。从古至今,在诸如画像砖石、建筑壁画、生活器用、文人绘画、民间美术等领域中,都不乏与食物本体及劳动耕作相关的审美表达。在当代美术创作中也涌现一大批反映社会生活发展的新作品。这些与饮食相关的作品,不仅在形式和面貌上与传统美术有所区别,更在构思立意上体现出与国家富强、人民安康紧密相关的价值取向。

寄托家国情怀

食物不仅与人的温饱相关,也与人的精神相连。百姓生活条件的根本性改变,让与之相关的艺术表达发生视角的调整。当代美术创作从更加贴近大众精神世界的角度出发,展现百姓生活中物质与精神富足的双重图景,以及与之相连的时代变革。

捕捉生活细节,体现时代变迁的宏大叙事,是当代美术的创作特征之一。不少美术工作者聚焦城乡街头大大小小的菜市场。比如,柳青雕塑《成果》定格一位菜市场摊主开怀大笑的瞬间,摊主周围堆满各式各样的瓜果蔬菜,可见满满的幸福感和获得感。作品标题一语双关,既点明了百姓物质生活的极大丰富,也寓意我国经济社会发展取得的巨大成果。在深入生活的同时,当代美术工作者不断挖掘新的题材内容、探索新的表现形式。比如,陈治、武欣合作的中国画《尖峰鱼刺》,展现了当代都市生活中的一个整洁有序的餐馆后厨场景。画面右下方,带有二维码的外卖箱,体现出当代食客的用餐选择已越来越多元。作品所描绘的食物制作环境,已非家庭范畴,而是将其拓展到更具商业属性的社会环境中,折射餐饮服务行业高质量发展,新的社会形态正在形成。

农耕渔猎,最能体现人类与自然环境相互依存的乐观精神。于长江中国画《耕海人》便运用浪漫主义的手法,以颇具动态的人物造型展现海风吹拂的自然环境,表现主人公收获的愉悦和惬意。被主人公双手高高举起的海鱼,使画面更具戏剧性,既传递出渔民对于自然馈赠的欣喜,也反映出美术工作者对人与自然关系的密切关注。

立春吃春卷、清明吃青团、夏至吃面条……顺应天时、饮食有节,是中国传统饮食文化的重要理念。每逢节令,以美食为对象展开美术创作的传统也一直延续至今。一些美术工作者将当代生活美学融入饮食主题创作,进行了叠合性的拓展。像孙洪敏油画《夏天的声音》,以金黄的枇杷与火红的杨梅入画,晕染出夏天的味道。金兴健农民画《舌尖上的节气》则以节气中的美食为元素,通过点、线、面与明艳色彩的相互碰撞,展现出民间艺术与传统文脉的勃勃生机。

名家新作

▶ 阳春三月(油画)

范迪安

