

描绘建设宏图 展现时代气象

徐沛君

坚持“两创”
书写史诗

全面小康画卷

基础设施是经济社会发展的重要支撑。党的十八大以来,我国基础设施整体水平实现跨越式提升,令世界瞩目。欣欣向荣的基建盛景,不断激发着美术工作者的创作热情,他们纷纷拿起画笔,写景状物,从不同角度描绘基础设施建设的蓬勃态势,在时代主题的抒写中,探索新的艺术表达,彰显万千气象。

绘民生工程温暖人心

路网四通八达,高铁里程稳居世界第一,我国的交通网越织越密,流动的社会充满活力。刘中国版画《新跨越》和王法中国画《沪苏通长江大桥》,以流动的风景表现城市交通运输新气象。前者聚焦立体交通网,一道道铁路和一条条公路纵横交错,高铁和汽车穿行其间,一派繁忙景象。后者选取沪苏通长江大桥一隅,用直线勾勒出腾空而起的钢索与桥柱,气势磅礴,给人以身临其境之感。这些作品皆通过特写式的“镜头”,折射便捷出行的幸福图景。

长渠通南北,润泽千万家。作为国家水网主骨架和大动脉,南水北调工程取得重大成就,让1.4亿人的生活更加甜美。刘伟佳油画《穿越江河湖海》便聚焦这一重大战略性基础设施。画面采用三联画的形式,将南水北调的重要工程建设场景与通水现场并置在一起——中间的画面,表现了工人们庆祝穿黄隧洞贯通的热烈场面;左边的画面,展现了工人们施工作业的场景;右边的画面,描绘了北京自来水厂的工作人员检测水质的情形。三联画以跨时空的表达,烘托出这一工程“功在当代,利在千秋”的意义。

随着乡村振兴全面推进,农业农村基础设施建设不断加强。这些成就,也在美术作品中得到细致刻画。在朱卯中国画《秋韵》中,一排排“大风车”——风力发电机矗立在群山之巅,与古朴宁静的瑶寨、飞流而下的泉水、山坡上的羊群一同构成别样的景致。画面下方,一条现代化公路环绕于山间。一辆辆行驶其中的汽车,象征着昔日闭塞的山乡如今已四通八达。画家将山乡新貌融入山水画图之中,不仅赋予作品悠长意味,也充分展现了边远山区基础设施建设对当地生产生活的改变。

这些美术作品通过典型化的真实描绘,经过艺术化的提炼升华,实现了写人与叙

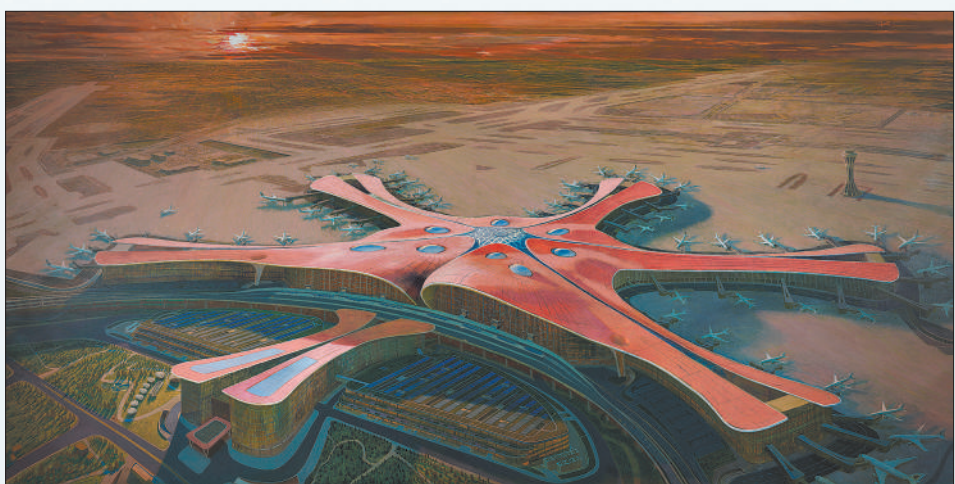
事、状物与抒情的交融,成为惠民生的生动写照。

塑区域地标浓缩时代

近年来,一批大型基础设施陆续建成投用,成为高质量发展新地标。它们既是新时代基础设施建设壮美画卷中一道亮丽的风景,也成为美术工作者热衷描绘的重点题材。

有的美术工作者在追求历史真实与艺术真实相统一中,展现大型基础设施带来的人享其行、物畅其流的美好生活。例如,王沂光油画《新机场》和沙永汇版画《凤凰展翅》,皆聚焦北京大兴国际机场。前者充分发挥油画特有的细腻美感,以俯视的视角,全景式展现大兴机场的雄姿。晨光下,曲线流畅、科技感十足的航站楼静静矗立于广阔的大地上,远处地平线与天际线交汇处旭日东升,使画面更显宏阔、意境更显深远。后者艺术地刻画了大兴机场如凤凰展翅、腾飞天际的壮丽画面,并着意表现了机场内现代化、艺术化的先进设施和繁忙的运输场景,让作品叙事更真实、内涵更丰厚。两幅作品通过个案描绘,展现了我国综合交通枢纽及集疏运体系建设的稳步推进。

有的美术工作者以跨时空的表达,凸显大型基础设施建设的重大意义。李翔、杨文森、张蕊、张庆军合作的中国画《大湾区巨龙》,以世界上最长的桥隧组合跨海通道——港珠澳大桥为对象,直观表现了港珠澳大桥对粤港澳三地的衔接功能。画面中心,港珠澳大桥宛若游龙,蜿蜒伸向远方,优美而富有抒情意味;画面远方,群山起伏、楼群高低错落,在大桥连接下与近景形成呼应,构成完整叙事。画面左右两侧,细致勾勒了港珠澳大桥的建设场景,颇具历史纵深感,

丰富了画面的视角与层次。透过作品,观众不难感受到粤港澳大湾区发展的新气象。

有的美术工作者借助全景式的描绘,彰显大型基础设施为城市发展带来的活力。像孔凡博油画《远航》,以三联画的形式,艺术再现了上海自由贸易试验区的繁荣景象。画面中心是忙碌的码头,海上来往的货轮,远处高楼大厦鳞次栉比,视野开阔,场面宏大;两侧分别描绘了上海外滩风貌和港口作业状态。放眼望去,集装箱、桥吊、门吊历历可辨,细节刻画真实生动,深刻阐释了以高水平开放促进高质量发展中,自由贸易试验区所发挥的独特作用。

还有的美术工作者通过富有想象力的艺术语言,呈现我国科技自立自强的坚实步伐。钟应举中国画《国之重器》,便表现了我国重大科技基础设施、世界最大单口径巨型射电望远镜——“天眼”的恢弘气势。作品将“天眼”置于青绿山水之中,在黑色背景衬托下,山峦愈发青翠,“天眼”愈发皎洁,画面充满诗性之美。通过塑造区域地标,美术工作者以艺术的方式,见证时代、致敬时代。

感智慧生活新风扑面

加快大数据中心建设、推进5G网络深度覆盖、加快推动人工智能产业布局……近年来,新型基础设施建设如火如荼地开展,深刻改变着人们的生活。这一发展新动向,在美术工作者笔下得到多维度呈现。

一些美术作品以新颖构思来深化主题。如马佳伟油画《高度:5G雄安》,通过5G

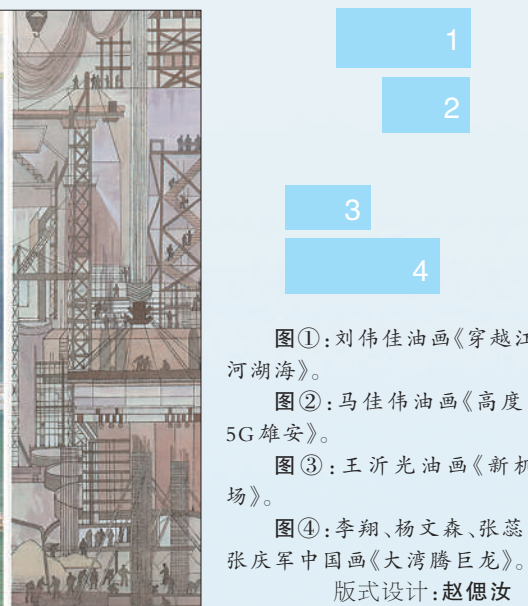
基站建设场景,带领观者畅想未来雄安“智慧城市”的模样。画面中心,几名施工人员在塔架安装5G基站设备,他们身后是繁忙的工地和无垠的绿野,远方隐约可见白洋淀的秀美风光,意境开阔。同时,作品借助“高度”这一物理学概念,寓意信息技术发展达到新的高度,喻示拔节生长的雄安新区在规划、建设方面的前瞻性、引领性,赋予画面深刻内涵。

一些美术作品通过创新艺术语言契合时代审美。在张晓霞油画《时代乐章——宝钢5G无人车间》中,钢铁工业驶入智能化发展“快车道”的新图景映入眼帘。画家将智能车间、智慧屏幕与颇具象征意味的图形层层叠加,结合冷色调的运用,营造出科技感,不仅富有视觉冲击力,也彰显出时代气象。

一些美术作品用夸张的形式,表现低碳引领城市生活新风尚。比如廖扬版画《街头“一抹绿”》,以蓬勃发展的新能源汽车充电桩在城市街头的广泛应用为灵感,有意将视角拉升到空中,以超现实的手法刻画了新能源汽车作为高新技术制造业为低碳城市建设夯实基础。画面中的造型如剪影般洗练概括,色彩单纯明快,颇具现代美感。一轮朝阳从楼群背后冉冉升起,寓意不断推进的新型基础设施建设作为朝阳产业,将使人们的生活更加智慧美好。

从传统基建到新型基建,我国现代化基础设施体系的壮美图景在美术工作者笔下得到立体而真实的展现。期待美术工作者紧跟时代步伐,用更多优秀作品全方位、全景式展现新时代的恢弘气象。

(作者为中国美术馆研究员)

- 1
- 2
- 3
- 4

图①:刘伟佳油画《穿越江河湖海》。

图②:马佳伟油画《高度:5G雄安》。

图③:王沂光油画《新机场》。

图④:李翔、杨文森、张蕊、张庆军中国画《大湾区巨龙》。

版式设计:赵偲汝

深入传统源流 寻求诗画之境

王明明

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中强调:“要重视发展民族化的艺术内容和形式,继承发扬民族民间文学艺术传统,拓展风格流派、形式样式,在世界文学艺术领域鲜明确立中国气派、中国风范。”美学理论源自中国哲学的中国画,属于民族性、文化性、传承性极强的艺术门类。在数十年的中国创作中,我深刻体会到弘扬中华优秀传统文化、坚定文化自信的重要性,并一直努力探求中国画艺术的本源,思考如何从传统中汲取养分,如何整体把握中国画独特的艺术基因,如何在传统中国画的创造性转化、创新性发展中,开创新境界。

写意,是中国艺术的重要特征。这种特征,决定了中国的诗词、绘画等在精神上具有相通性。“意境”作为中国诗词、绘画共同的追求,打通了诗画审美的理想之境,也成就了诗书画印一体的传统中国画形式。宋元明清以来,无论是宋人的工笔花鸟、元人的山水,还是明清的大写意花鸟,中国画都贯穿着一条清晰的创作主线,即技法不断发展变化,但对意境的追求,始终是创作的重心,是中国画传承和发展中的共性规律。因此,在不同题材的创作中,我都在营造意境上下苦功夫,而非仅仅追求技法、造型。

意境如何表达?我从古诗词中悟出许多心得,并将其运用在中国画创作中,以期通过独特的构思深化对诗境的理解,进而提炼思想、升华艺术表达。比如,古人在很多诗里都非常巧妙地运用了“虚”,使言有尽而意无穷,从而达到更高境界。在我十余年来创作的百幅古诗诗意图中,对虚境的表达亦是重中之重。像在表现唐代刘禹锡《秋词》诗境时,如何艺术地诠释“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”?我几易草稿,最终选择把秋天的树置于画面最下端,只绘树梢,画90%为空白,左上角一只鹤向上飞,落在右侧下方,营造出空灵开阔之境。古诗诗意图的创作要点不是如何图解诗境,而在于如何以意达情。在创作中,每个画面与诗词的对应,都需要经过深思熟虑,既表达诗意,又强化写意的特点。

中国画如何开艺术新境?齐白石之“新”在于朴实天趣,黄宾虹之“新”在于浑厚华滋……历代中国画大家的代表作,表象是实现了图式、技法之新,实则体现了画家思想境界之新、人格个性之新、情感诉求之新。时代在发展,画家面对的课题在变化,视野及追求随之而变,这些都在推动中国画的变革,让民族艺术不断开创新境,焕发新生。

中国画对意境的追求,同样体现在主题性创作中。主题性绘画一直是新中国美术创作的主流,经典佳构不胜枚举。例如,傅抱石、关山月为北京人民大会堂创作的《江山如此多娇》突破了时空限制,纵横万里,恢弘壮阔,意境深远。这样的艺术经典,充分体现了画家把握主题的能力、感悟生活的能力,以及画家的综合修养。从中,我们可以体悟到经典对于当下的启示意义——充分利用画种之“优长”,能够将“故事”讲得更加生动感人,让作品更具内涵和意蕴。在《长城秋韵》创作中,为了更生动地表达主题,我和团队运用中国画虚实相生的艺术手法,远取势、近取质,在突出主景的同时大胆留白,强化了层峦叠嶂、云雾缭绕的视觉感受,恰如其分地表达出长城雄浑、沉静、伟岸的气质。

在创作中,我更加深刻地认识到,对于中国画主题性创作来说,保持画种艺术语言的独特性从而扬长避短有多么重要;中国画在观察认识、形象塑造和表现手法上,具有独特的审美观,借景抒情、托物言志,以大观小、小中见大,这些都可以视为中国画的“优长”。此外,“书卷气”是中国传统书画特有的美学范畴,文化的融入性更增添了其“内美”;而写意性旨趣,又使作品本身的内涵延伸出巨大的审美空间。这样的“优长”,使人们在欣赏中国画时总是意犹未尽、回味无穷。

中国画的意义远远不止是视觉的,它更是文化的沉淀与结晶,是社会的、地域的、人文的价值体现。它与政治、经济、自然等息息相关,与书法、篆刻、戏曲等一脉相通。就此而言,以“大文化”视域研究中国画的审美精神和创作规律,才能开拓中国画创作新境界。作为中国画创作者,必须对中华优秀传统文化进行全面研究,深入传统源流,发现其中的艺术规律,由此找到自己的创作落脚点。

(作者为中国美术家协会顾问)

