

谱写老区新貌的视觉诗篇

黄宗贤

全面小康画卷

党的十八大以来,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,革命老区步入高质量发展快车道。从繁荣红色文化到优化生态环境,从发展特色产业到完善公共服务体系……老区日新月异的变化,为美术工作者带来宏阔的艺术视野和触动心灵的万千气象。许多美术工作者深入革命老区采风写生,真切感受老区的新面貌新成就,用饱含深情的画笔,把老区新貌描绘成精品佳作。

描绘精神气象

有着厚重历史积淀的革命老区,肩负着传承红色基因、弘扬红色文化的神圣使命。在新中国美术史上,老区形象有一种超越自然的、与众不同的人文意蕴。新时代的老区,在美术工作者笔下,同样也不只是对历史的追忆,更体现出旧貌换新颜、与时代同频共振的精神气象。

革命老区尤其是革命圣地独特的精神底色,是美术工作者倾心表现的主题。陕北黄土高原上的延安、云贵高原上的遵义会址、井冈山上的黄洋界、鲁中南的沂蒙山、川陕交界处的大巴山……在美术工作者笔下都呈现出历史厚重感与充满生机的精神力量交相辉映的壮丽景象。像范迪安近年来连续创作的《远眺赤水》《娄山关北望桐梓》《遵义会议会址》等系列油画,以恢宏的气势和写意的语言,将老区新貌予以诗意的视觉呈现。袁元油画《丰碑的记忆》,也并非再现延安昔日景象,而是描绘今之生机。画作中的宝塔山,沐浴着阳光,矗立于山坡之上,仰视角度的刻画更凸显其庄严崇高之感,既映照出辉煌的历史,又彰显信念之光照现实与理想的精神伟力。

当下,革命老区已成为红色文化的重要传播地和公众汲取精神力量的重要场域。在陈树东油画《丰碑之大别山》中,瞻仰红色遗迹的景象与大别山新貌融为一体。作者以大面积的深绿色铺就大别山的秀美底色,以明亮的色彩描绘林立的楼房。烈士纪念碑屹立于崇山峻岭间,成为视觉主体。纪念碑下,往来参观的人群络绎不绝,映照出新时代革命老区的繁荣景象。萧海春中国画《西柏坡》,则以浪漫化的艺术语言,描绘了置于青山绿水之中的西柏坡,营造出开阔意境。西柏坡纪念馆和纪念碑立于画面中心,格外醒目。纪念馆的广场上,可以看到参观队伍正缓缓行进。漫山遍野点缀着桃红色山花,生机盎然。

从革命圣地到红色村庄,美术工作者饱含深情,以富有冲击力的视觉语言,创作出不同于普通风景写生的艺术佳作。比如王辉油画《勘厚村红军堡》,用厚重且对比强烈的色块,将红色村庄的景色塑造得坚实而有张力,蓬勃着生命与精神的力量。在这些画作中,红色基因与新时代气象相交织、自然景观与人文精神相叠加,关联起历史、现在与未来,表现了革命老区独特的精神感召力。

展现美好生活

天蓝水清,林木葱茏,新舍连片,产业兴旺……这是近年

西柏坡 萧海春画

来众多写生创作展览上普遍展现出的老区新貌。从宏观描绘到细节刻画,美术工作者以多元视角,生动反映革命老区如期打赢脱贫攻坚战,与全国同步全面建成小康社会的美好生活。

贯彻新发展理念,今天的革命老区铺开一幅壮美画卷,也为美术工作者提供了艺术创新灵感。近年来,年逾古稀的陈家冷,多次赴革命老区写生,创作了一系列反映老区新貌的宏幅巨制。在中国画《赤水河畔丙安镇》中,他将博大恢弘的家国情怀与浪漫主义表现手法相结合,用富有创新性的笔墨语言表现丙安古镇新貌,宏阔的构图、鲜亮的色彩,营造出一个宜居宜游的美好家园。

随着脱贫攻坚战取得全面胜利,很多革命老区走上以特色产业促增收的致富路,为乡村振兴提供充沛动力。作为土生土长的湘籍美术工作者,王奋英经常赴湘西考察写生。其中国画《硕果》,便通过描绘村民采摘猕猴桃的喜悦场景,展现了湖南湘西花垣县十八洞村猕猴桃产业的兴旺。画面通过丰收场景的特写,用精巧细节艺术化地反映宏大叙事,展现十八洞村蓬勃的发展活力。

老区人民的生活条件改善和精神风貌变化也受到美术工作者的关注。比如,王晓伟在油画《春至山乡》中,村落与自然景色融为一体,绘就一幅生动的新时代太行“行医图”。作品中,来自城市的医疗队一边为太行山区的百姓进行健康体检,一边与其亲切交谈,画面洋溢着温馨的氛围,生动呈现了老区人民不断增强的获得感、幸福感、安全感。倪春林中国画《延安正月过大年》,则以灵动的线条、对比强烈的色彩和生动的人物造型,表达了今日延安人民欢度春节的场景。画面中,鼓乐震天,人物神采飞扬,尽显豪放之情,喻示老区人民物质生活与精神生活的富足。

老区的蓬勃发展,也为“思政”与“艺术”相结合搭建广阔舞台。湖北美术学院连续数年开展“艺术点亮红土地”活动,师生团队以井冈山精神为主线,深入革命老区,挖掘红色文化资源,绘制主题墙绘,在中小学开展艺术知识讲座、绘画技法培训等,既让自己接受了精神洗礼,又将艺术的种子播撒到红色的土地上。

抒写绿色发展

在反映老区新貌的艺术创作中,生态文明建设成就成为不少美术工作者关注的内容。

立足山乡巨变,美术工作者从多个维度描绘老区的绚丽美景。在郭玉川油画《大巴山》中,曾经的莽荒与苍凉,被重峦叠嶂、层林尽染的美景所取代。在孙为民油画《春日太行》中,山峦叠翠,一排排民居被围绕其中,太行山区“脱贫攻坚山”的发展成就可见一斑。卢延东油画《绿色家园》,以俯视的视角,艺术地刻画了陕西延安生态环境的变化。画面上,崭新的民居掩映于青山绿野中,平整的柏油路穿行其间,幸福家园的美丽画卷尽收眼底。耿翔油画《印象花茂》,则以开阔的视角,生动展现了贵州遵义播州区花茂村因地制宜规划农田、改善农村人居环境,为村民留住鸟语花香的美好画面。透过这些美术作品,观众能够充分领略革命老区的当代好风光。

以生态文明促进高质量发展,如今的革命老区,生态优先、绿色发展的路子越走越宽广。作为国家全域旅游示范区,安徽金寨县近年来的生态文明建设取得长足发展。通过深入金寨实地写生,邵亚川创作了油画《梅山水库》和《高峡平湖》,生动反映了金寨建设清洁水源的积极意义。前者以清新的色彩、虚实相生的手法,着重呈现了梅山水库清澈的水质;后者选取响洪甸水库一隅,以大面积的绿色运用,生动展现了“百里山水画廊”的壮美景象。

新时代的革命老区,新风貌、新变化、新成就引人注目。美术工作者真情谱写的视觉诗篇,正是全面建成小康社会社美画卷中动人的篇章。

(作者为四川美术学院艺术人文学院院长)

图①:萧海春中国画《西柏坡》。

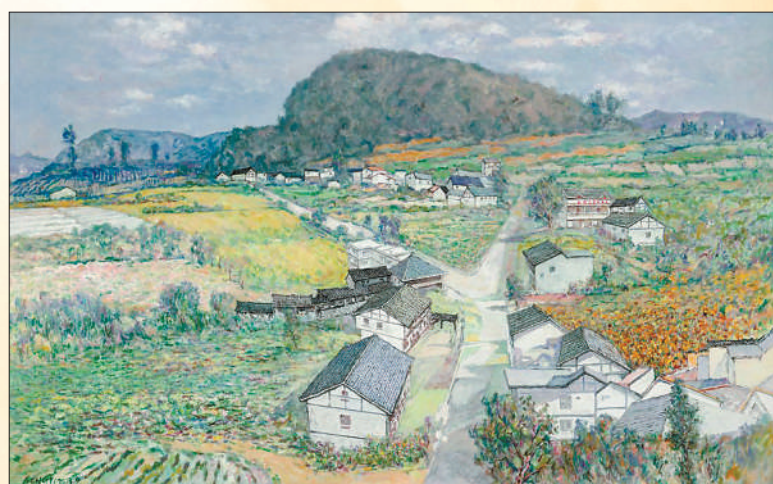
图②:陈树东油画《丰碑之大别山》。

图③:王晓伟油画《春至山乡》。

图④:耿翔油画《印象花茂》。

图⑤:邵亚川油画《高峡平湖》。

版式设计:蔡华伟

坚持“两创” 书写史诗

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文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话,倍感亲切和振奋。习近平总书记指出:“希望广大文艺工作者坚持守正创新,用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界。”守正创新,也是美术工作者需要直面的时代课题。作为其中一员,我始终保持着拥抱时代的创作热忱,在时代发展中确定自己的艺术方位。

多年来,我一直坚持学习研究中外美术史特别是中国近现代美术史,分析总结中外美术创作规律,努力吸收中外优秀艺术观念和创作方法。我游走在油画风景和水墨山水之间,积极探索新的视觉图式,力求实现不同艺术门类的兼收并蓄、融会贯通。

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,就要对中华优秀传统文化有较为全面、科学、系统的理解和认知。中国文化具有鲜明的“诗性”特点,中国艺术同样拥有诗性传统。这种诗性传统体现在美术创作中,是自然、抒情、写意的交融,是博大气象和深远意境的交织。

作为中华优秀传统文化的重要组成部分,中国书画体现着中国哲学的审美理想,蕴藏着独特的文化精神,建构了以线条为主的造型体系,追求天人合一、澄怀观道的境界。这些中国艺术的独特内质,也是当代美术创作创新创造之源。在对书画传统的长期学习研究中,我对中华美学精神有了更深刻的认识,可以更好地借用中国图式抒写胸中逸气,用油画的细腻笔触去表现传统文人画的幽深意蕴,从而展开现代绘画语言探索。

意象油画是我创作历程中一个重要的实践。中国艺术是写意性的,中国油画的意象性也是由中国艺术的这种美学特质所决定的。在意象油画创作中,因为不满足于用传统图式描绘祖国风光,我在意象油画创作中,尝试把中国艺术精神、中国书画的创作手法,与油画艺术的主体语言、审美特质相融,在保留油彩肌理的同时,将纷繁的意象转化为具有中国意趣、时代审美的诗性表达。比如在《故乡记忆》《梦里家山》等油画作品中,我运用中国画“以书入画”的创作方式,尝试将中国山水画的意象性转化为油画的意象性。从根本上说,我对意象油画的探索,不是在具象与抽象之间把握形象的问题,而是如何把“以书入画”的精神贯穿于油画创作,体现对于平和静雅的文心诗境的追求。

对文心诗境的追求,同样贯穿于我的中国画创作。所谓“画由心生,境为意造”,除了借用物象来表现心中意趣,遣兴抒怀,我更着力体现时代审美,用新的审美范式不断拓展对于民族精神的艺术表达。比如,在以胡杨、松柏为对象的一系列中国画创作中,我试图以厚重的笔墨,抒写中华民族顽强坚韧、志行高洁的品格。

在我的创作实践中,不论某一个阶段的艺术风格是偏向于写实还是写意,我都在努力解答“油画民族化”和“中国画现代化”的课题,围绕对传统的认识与回归、对时代精神的表达以及对艺术个性的追求,进行各种形式的尝试。通过一系列创作实践,我更加深刻地认识到,艺术家的个性语言由艺术家的修养、创作经历等因素孕育而成,但要开拓绘画新境,更需对历史文化和时代审美进行深入研究。

如今,油画民族化和中国画现代化的探索呈现出更加多元、深入的态势,广大美术工作者不断用创作回应时代召唤。在新的时代语境下,这些艺术探索无疑是有学术难度的,既要体现对现代艺术的借鉴和融合,又要实现对传统艺术的继承和发展。关于油画民族化和中国画现代化的探索不可能一蹴而就,尤其是油画本土化的完成也不可能毕其功于一役,需要广大美术工作者以“可贵的胆”的气魄不断去探索新的可能性,不断去尝试建立新的图式,不断结合时代精神和人民审美赋予其新的内涵。

凸显时代主题,是近年来美术工作者的自觉追求。尤其是一系列重大主题美术创作工程和主题性美术创作项目的实施,诞生了一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。这些作品紧贴时代脉搏,精心描绘人民精神风貌,鲜明展示中国特色、中国风格、中国气派,引领新时代中国美术的创作风向,在勇攀艺术高峰的道路上开创了中国美术事业繁荣发展的新局面。作为其中的组织者和参与者,我对如何用艺术展现新时代的精神气象有了更加深刻的感悟,并将其融入新的创作。比如我为北京大兴国际机场创作的油画《新辉煌》,延续意象油画的表现手法,通过中国山水的图式来强化精神的象征,并借助金色和绿色的运用,凸显“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵,彰显正大之美。

我们相信,美术工作者着力弘扬时代精神,不断从时代脉搏中感悟艺术脉动,正确把握传承和创新的关系,一定能够创作出更多属于这个时代的美术佳作。

(作者为中国美术家协会副主席)

美术创作应弘扬时代精神

徐里

美術