

城市画卷，尽显“更新”之美

陈端

党的十八大以来，城市更新有序推进，城市规划建设从粗放型外延式发展转向集约型内涵式发展。城市空间的改造，为美术创作带来丰富灵感和宝贵素材。美术工作者真切感受着时代脉动，捕捉城市更新中的点滴变化，用饱含情感的画笔绘就多彩图景。

彩绘幸福生活

开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治、改造城镇老旧小区、推进无障碍环境建设和公共设施适老化改造……持续改善的居民基本居住条件，既提升了人们的生活舒适度，也丰富着美术作品的内容。像罗陵君油画《春阳里，走进春天里》和宋立欣中国画《美丽新疆之古韵新居》，不约而同聚焦城市中的宜居改造。两者均采用新旧对比的方式构图，使人能够直观感受旧街老屋新生的可喜变化。特别是前者，充分利用色调的冷与暖、笔触的粗犷与细腻之间的反差，体现老式弄堂翻新的蜕变，成为百姓住得更安心、更舒心的幸福缩影。

集文化休闲、体育健身、社区综合服务为一体的便民生活服务圈，更全面地满足了居民的物质生活和精神文化需求，这些新变化在美术作品中得到生动呈现。比如，管国瑜油画《邻里客厅》和张剑油画《夜市变样了》，分别用巧妙的场景构图、热烈的色彩和生动的人物造型，展示了百姓丰富多彩的休闲生活，以及更精准、更精细的城市社区治理和服务。画中的人们或在社区邻里中心动情歌唱，或在焕然一新的夜市中闲聊私语。通过这些作品不难发现，大批美术工作者正自觉深入生活、扎根人民，多角度描绘人民生活质量的不断提高。

推动城市更新，促进城市精细化管理，离不开大数据、物联网等新技术的合理运用。王伊楚中国画《“智慧城市”来了》，用极具科技感和未来感的艺术手法，展开一幅生动的“万物互联”城市画卷：一张由终端、信息、数字等构成的巨大的“网”，在城市上空交织。艺术化的画面构成和意象营造，展现了科技高速发展与智慧城市建设相辅相成的时代图景，也反映出美术工作者面对科技进步、城市更新，在创作思维、视觉传达等方面的与时俱进。

点染乡愁记忆

近年来，城市更新更加重视保留城市记忆，彰显地域文化特色，许多历史街区串珠成链，一座座文化地标异彩纷呈。行走在城市中，古今交融的胜景激发着美术工作者的创作热情，他们通过描绘生活中熟悉的人文景观，唤起人们的共同记忆，延续城市的历史文脉。

传统民居建筑见证着城市的发展变迁，彰显着城市的文化魅力与人文内涵。许多美术工作者聚焦富有代表性的民居建筑，展现传统民居建筑保护的新成果，传递城市的人文气息和温度。比如，林容生中国画《三坊七巷》与闫肃中国画《衢巷将晚》，分别以福州的坊巷建筑、北京的四合院为对象展开创作，彰

▼锦城湖之夏(中国画·局部)

向洋

显古老民居的现代活力。这一南一北两处极具地域代表性的栖居图景，既是对人间烟火饱含深情的礼赞，也寄托了美术工作者童年记忆深处的情感。两幅作品之所以能够触动观者心灵，不仅在于作者对地域风貌的细致刻画，更在于画家对“乡愁”的深度挖掘和真挚表达。

特色鲜明的历史文化街区，涵养着城市与众不同的精神气质，也体现着人们对历史文化保护和传承的高度重视。像洪健中国画《永不拓宽的街道》，选取上海老街复兴西路上的一景，以三联画的形式，借助“名人故居整修”“旧电话亭”“共享单车”等细节叙事，展现老街的历史记忆与时代风采。李青稞中国画《宽窄人生》，则以淡雅的笔墨，勾勒成都历史文化街区宽窄巷子人头攒动的热闹景象。画面中，表演川剧变脸的艺人、街头击鼓的音乐人等，无不展现出这座城市对文化遗产的传承和保护已融入百姓生活，渗入城市肌体。

透过这些美术作品可以看到，城市更新的维度更加多元，既注重对厚重历史的保护与呈现，更强调文化遗产与当代生活的深度融合。

谱写绿色诗篇

如今，“开窗见绿、出门见园”已成为不少市民身边的风景。越来越多自然山水融入城市空间，铺就城市文明的生态底色，也为美术作品增添时代亮色。

不少美术工作者聚焦城市公园等公共空间，巧绘“城市生态客厅”的美丽蝶变。比如，在姚凤中国画《春水碧天梦江南》中，虽未出现人物，却通过对滨水步道和共享单车的描绘，艺术地诠释了低碳、绿色、健康的全新城市生活风尚。作品中，悠然自得的鸟群以及清新洁净的江水、湿地，充分展现了城市滨水景观营造的空间之美。王舟华中国画《美丽家园·生生不息》则通过描绘摩天大楼幕墙下一群白鹭栖息于树丛间的生动场景，缓缓展开一幅生机盎然的城市家园画卷。

无论城市如何变迁，河流都是其重要组成部分。纵横交错的水系，不仅赋予城市蓬勃活力，也滋养着画家的创作。孙灵的四联版画《希冀之河》便以城市河流为主题，通过多场景、多视角的切换，呈现苏州河经过治理后的新面貌。画作中，蜿蜒的碧水与现代城市景观相融共生，尽显城市生态的和谐之美。姚思敏中国画《锦江秋色》的诞生，则源于画家在城市生活中的切身体验。当看到飞翔的鹭鸶掠过秀美的江水，金黄银杏与青瓦朱檐相映生辉，画家忍不住提起画笔，以长卷记录下这动人的景象。淋漓的水墨使现代都市多了一抹朦胧韵味。

对城市绿色空间和自然景观的描绘，既反映出当代美术工作者对生态环境保护与建设的高度关注，也为山水城市留下了多彩的视觉记忆。在这一系列创作中，“城市山水画”作为年轻的绘画类型，其表现题材和创作技法伴随城市更新而更新，在一定程度上推动了传统山水画的创造性转化、创新性发展，为当代美术创作提供了借鉴。

以城市更新为主题的美术作品，充分展现了当代中国城市发展中的生动实践、显著成就和精彩故事，揭示了人们对美好生活的向往正在不断变为现实。当前，我国城市更新进程中仍有丰富的现实素材不断涌现，值得美术工作者持续挖掘与深耕。期待美术工作者在继承传统的基础上不断创新，让作品更加贴近时代和生活，让城市画卷尽显“更新”之美。

(作者为福建师范大学美术学院副教授) 版式设计:蔡华伟

▲路上(水彩画)

韦爽真

▼邻里客厅(油画)

▲绽放的城(中国画)

管国瑜

尹虹

2021年12月14日，我有幸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。习近平总书记强调：“广大文艺工作者要有学习前人的恭敬之心，更要有超越前人的竞争之心，增强自我突破的勇气，抵制照搬跟风、克隆山寨，迈向更加广阔的创作天地。”这样的重要论述令我印象深刻且颇有感触。对于中国画而言，在深入研究艺术传统的基础上，进行创造性转化、创新性发展十分必要。

开始学画时，我就喜欢中国画里的人物画，特别喜爱中国画特有的笔墨韵味。笔墨，使中国画具有了特殊的生命力。无论时代如何变迁，无论中国画的风格如何多元，笔墨都承载着最有活力、最有价值的“文化基因”。

自上大学以来，我一直坚持创作水墨写意人物画，并在其中寻找笔墨之道。记得大学一年级时，有次素描课的内容是去山东沂蒙山写生，回到学校后，我根据自己的所见所感和速写记录，利用课余时间创作了水墨写意人物画《山娃娃》。画作中，一群山里的孩子在放学路上聚在一起，讲述抗战故事。这幅作品后来入选了江苏省的展览，并发表在刊物上。我却并未因此而感到满足。后来很长一段时间，我的创作转向古装工笔人物，我的本科毕业创作《水浒组画》和研究生产业创作《扬州八怪》，虽然先后获得第六届、第七届全国美术作品展银奖，但并不能令我完全满意，因为我还是想用真正属于自己的写意笔墨去画现实生活中的事物。终于，我决定放下工笔，专心研究水墨写意人物画。1998年，我创作了水墨写意人物画《战洪图》，表现解放军战士奋不顾身抗击洪水的情景。该作获得第九届全国美术作品展优秀作品奖，成为我的“水墨雕塑”的首次亮相。

“水墨雕塑”并非凭空而出，而是在深耕传统笔墨造型经验的基础上，推陈出新的产物。我用水墨“写”出物象的体积感，在笔墨造型的质感上做加法，在写意语言的构造上求转型，在绘画趣味的取向上谋新境，经历了十多年步履艰难且屡遭挫败的探索过程。在此期间，我努力厘清、修正自己对传统中国画笔墨的误读，摒弃由此养成的诸多陈规。同时，我深入体会、感悟传统中国画写意笔墨的自然法度与科学精神。我逐渐认识到，中国画特有的写意笔墨是很讲求科学性的，那些法度的形成皆因崇尚自然、师法造化。无论是山水画里的“三远法”“披麻皴”，还是人物画里的“十八描”，都是经过对自然形态“转移描写”转化构建而来，都是仿生式的笔墨提炼。我进而领悟到，其实中国画从来都不排斥写实，也非常讲究空间关系，就像线条不等于笔墨一样，追求写意绝不等于舍弃写实，写意是中国画特有的写实方式。在我看来，中国画传统中确立的勾、皴、点、染等技法，好似写意笔法的分解动作，它们提示我，造型的层层轮廓与体块，完全可以在写意笔墨表现中，似建筑的整体浇筑那样，化零为整、一气呵成。

笔墨可以跨越时空，它属于传统，也属于现代和未来。《战洪图》之后，我的“水墨雕塑”创作除了继续围绕人物题材展开外，也开始向花卉、禽鸟、鱼虫等题材拓展，意在提升笔墨对不同造型的表现能力，打通笔墨与题材之间的界限。这也是我一直追求的目标。我不断尝试，创作了“鱼鹭”等多个系列作品。

近些年，围绕百幅“战士”系列展开的创作，进一步加深了我对笔墨的理解。这一系列作品以我的父亲——一位新四军老兵，与同一战壕生死相依、奋力抗战的将士们作为表现对象，结合浓淡灵动的笔墨，塑造出一系列英雄形象。为了在创作中有充分的依据，我收集了一万多张相关老照片，反复认真研究照片上的人物神态、服饰装备和场景气氛，用心揣摩每一个吸引我的细节，尽力用简洁青湿的笔墨，绘出每一位战士眉宇间的淳朴与不屈，以及那从容身影背后的硝烟味道。这次创作经历，既令我难忘，也使我的心境和技艺得到一次净化和升华，让我明白：笔墨里的风骨境界是从人的内心流淌出来的，心里有什么，笔下就有什么。

长期以来，我的中国画创作一直保持着研究的状态。我始终相信，传统中国画里还有许多深藏着的奥秘没有被解开，这为中国画的创造性转化、创新性发展留出巨大空间。新时代呼唤新笔墨，以紧随时代的笔墨不断激发新的艺术创造，是美术工作者应有的责任担当。

(作者为中国美术家协会副主席)

新时代呼唤新笔墨

周京新

坚持“两创”
书写史诗

美术