

坚持“两创”
书写史诗

观浩瀚星空 绘逐梦画卷

李佳

全面小康画卷

党的十八大以来,我国航天事业不断刷新纪录,进入创新发展“快车道”。航天梦引领着中国航天人砥砺前行,也激发着广大美术工作者的创作热情。我国航天事业取得的巨大成就,几代航天人接续奋斗凝聚而成的航天精神,在近些年的美术创作中得到充分反映。美术工作者运用多姿多彩的艺术语言,真实有力地呈现我国从航天大国迈向航天强国的铿锵步伐,作品洋溢着科技之美、太空之美和逐梦之美。

妙笔诠释飞天梦

“天高地迥,觉宇宙之无穷。”千百年来,从“嫦娥奔月”到“万户飞天”,中国人的飞天梦,总是蕴藏着无限浪漫的遐思与探索的激情。一些美术工作者用富有想象力的创作手法,展现古今“飞天梦”,演绎中国航天把神话变成现实精彩传奇。

敦煌壁画为不少美术工作者提供了创作灵感。王毅一在中国画《飞天》中,结合敦煌壁画中飞天的造型与色彩,以大胆想象、超时空的构图,表现了航天员与敦煌飞天相遇的场景。同样充满抒情意趣和浪漫情怀的作品,还有王方平中国画《圆梦》。画家将现代化的火箭、发射塔架与传统敦煌壁画元素统一于画面之中,诠释古今梦想相接的主题,瑰丽的色彩映射出中国航天梦之璀璨。

“飞天梦永不失重,科学梦张力无限。”一堂堂来自中国空间站的太空科普课,在越来越多的青少年心中种下逐梦太空的种子,点亮更多星空梦想。孩子们的飞天梦,也成为美术工作者关注的创作主题。曹雁楠的《筑梦天宫》,是一套表现孩童们航天梦想与现实航天探索的连环画。画家以细腻的笔法,描绘了儿童观看飞天壁画、手持五彩纸飞机等场景,表达出孩子们对宇宙的憧憬,作品格调亲切清新。刘春亭中国画《九天揽月》则运用浪漫的艺术语言,表现了“航天种子”的生根发芽。画面时空错位交叠,中间是一位正在进行太空作业的航天员,人物周围环绕着各式航天装备;下方台阶上放着一双童鞋,预示着青少年是航天事业的未来,也表达出少年儿童对于中国航天的敬仰和向往。作者在运用传统重彩表现技法的基础上,使作品兼顾当代审美,整体视觉效果庄重而明快。

丹青礼赞追梦人

“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰……中国航天收获的累累硕果,离不开几代倾力于航天事业的追梦人。他们不慕虚荣、不计名利,只为在太空刻下中国印记、写下中国奇迹。勇于逐梦的中国航天人,深深打动了美术工作者。

者。他们以丹青礼赞踔厉奋发的航天人,以画笔弘扬航天精神。

老一辈航天人是中国航天事业的开拓者,也是美术工作者倾情表现的对象。金妹与劳政超合作的国画《探月精神》,聚焦孙家栋、欧阳自远、栾恩杰、叶培建等为探月工程做出巨大贡献的科学家。画面中,4位科学家欣喜地望向远方,人物形象生动传神;正在升空的火箭,喻指科学家们的奋斗成果。画面开阔简洁,主题突出,体现了探月精神的代代传承。

在中国航天的追梦路上,一大批科技工作者兢兢业业、坚守岗位,于平凡中孕育伟大,使航天科技成果竞相涌现。宋克、郑艺合作的油画《大国工匠——徐立平》,便以中国航天科技集团有限公司第四研究院高级技师徐立平为对象,展现中国航天人无私奉献的精神。徐立平的日常工作是为火箭固体燃料药面进行微整形,每一刀的精确程度,直接影响着导弹的飞行轨道和精准射程。在人物特写中,画家着重刻画主人公紧锁的嘴角、微锁的眉头,以此反映其专注投入的工作状态。在人物特写两侧,是徐立平与同事一起工作的场景,背景是各式科技成果,左右呼应,一张一弛,增强了画面的叙事性。作品既体现了美术为时代造像的功能,又彰显中华审美风范,在艺术表达中致敬匠人匠心。

航天员是“新时代中国航天事业的无数奋斗者、攀登者的代表”。林雪松油画《飞天梦》和安佳、夏荷生、赵云川、赵岳、许向群合作的中国画《飞天圆梦》等作品,皆以大众耳熟能详的中国航天员为对象,运用不同表现形式,共同展现航天员坚毅自信的精神面貌。还有一些美术工作者深入一线,与航天科技工作者深度交流,创作了一批冒热气的写生作品,为大型航天题材美术创作积累了宝贵素材。

深情镌刻圆梦路

近年来,我国航天科技实现跨越式发展,自主创新能力显著增强。探索苍穹的新突破、重大工程取得的标志性成果等,都在美术作品中得到生动反映。

一些美术工作者从大视角出发,描绘我国航天事业发展进程。像袁泉壁画《追梦航天》,采用时空交错

▼大国工匠——徐立平(油画)

宋克 郑艺

自由组合形式,综合呈现中国航天的发展步伐。画面以浩瀚无垠的太空为背景,其中既有东方红一号卫星、长征一号运载火箭,也有中国空间站、巨型回收降落伞等,这些代表性元素串联起一个个惊天动地的中国航天故事。一些美术工作者从小切口入手,侧面体现我国航天成就。如曾祥熙中国画《山青水碧航天城》,以海南文昌国际航天城为对象,表现了航天高科技产业为城市发展带来的新活力。

更多美术工作者以画笔定格荣耀时刻,刻画航天科技创新成果,记录中国航天的壮美征程。许多作品从不同角度描绘了我国深空探测新篇章。比如,石至莹油画《探月》,以三联画的形式,记录了“嫦娥四号”探测器通过“鹊桥”卫星中继通信,首次实现航天器在月球背面软着陆和巡视勘察这一重大成果。作者既真实再现了航天装备的总体特征,又对其进行艺术化提炼,使作品富有科技之美。邱明祥版画《中国梦·天问一号》,刘哈露和胡可欣合作的漆画《中国印记之火星登陆》,则分别以“天问一号”火星探测器成功发射、“祝融号”火星车开展巡视探测为主题,展现中国航天从地月系到行星际探测的跨越。

载人航天工程的每一次飞跃,都吸引着美术工作者的目光。为更好地诠释载人航天题材,美术工作者在技法和语言上不断创新。像王利的中国画《飞天港》,借鉴传统界画的艺术语言,以仰视角度再现了飞船发射前繁忙的吊装场景,使画面更加真实可感。在《中国梦——天军》等一系列载人航天题材中国画创作中,画家毛珠明既运用深色背景,增添宇宙的浩瀚厚重之感,又以空间站和星球的方圆对比,让作品充满视觉张力。此外,范琛中国画《筑梦太空》,宋亚平中国画《光影流星皓夜诗》,祖屹中国画《遥远的征途》等作品,也都以独特的审美意蕴,为中国载人航天工程写下生动注脚。

伴随中国航天事业飞速发展,航天题材美术佳作不断涌现。这些作品既构筑起中国航天的艺术长廊,也为现实题材美术创作积累了经验。期待更多美术工作者在仰望星空的同时拿起画笔,为我国航天事业绘就绚丽的视觉诗篇。

(作者为北京航空航天大学教授)

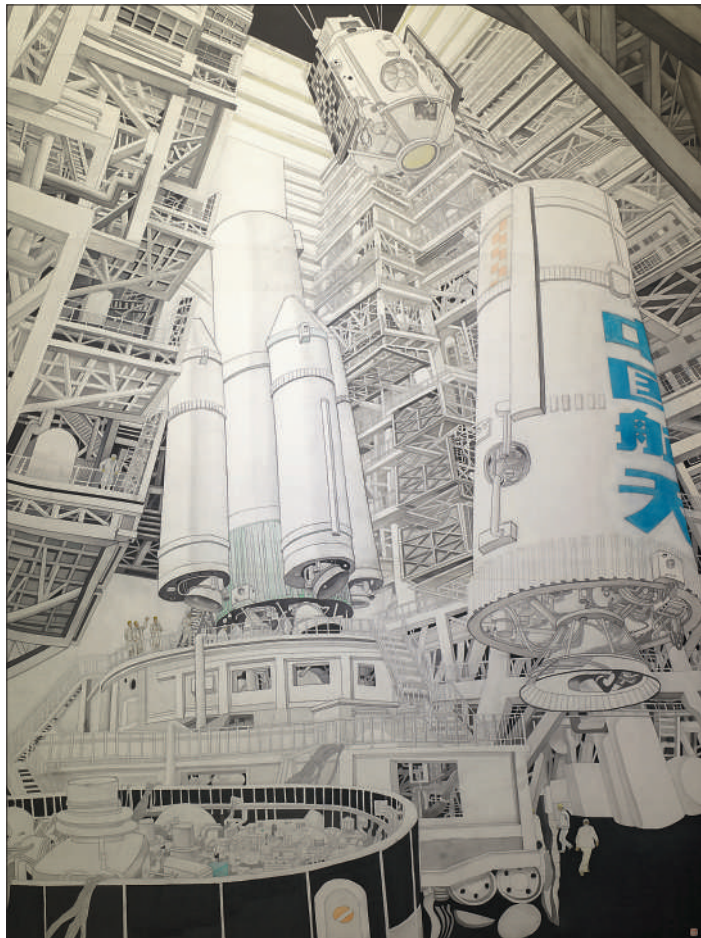
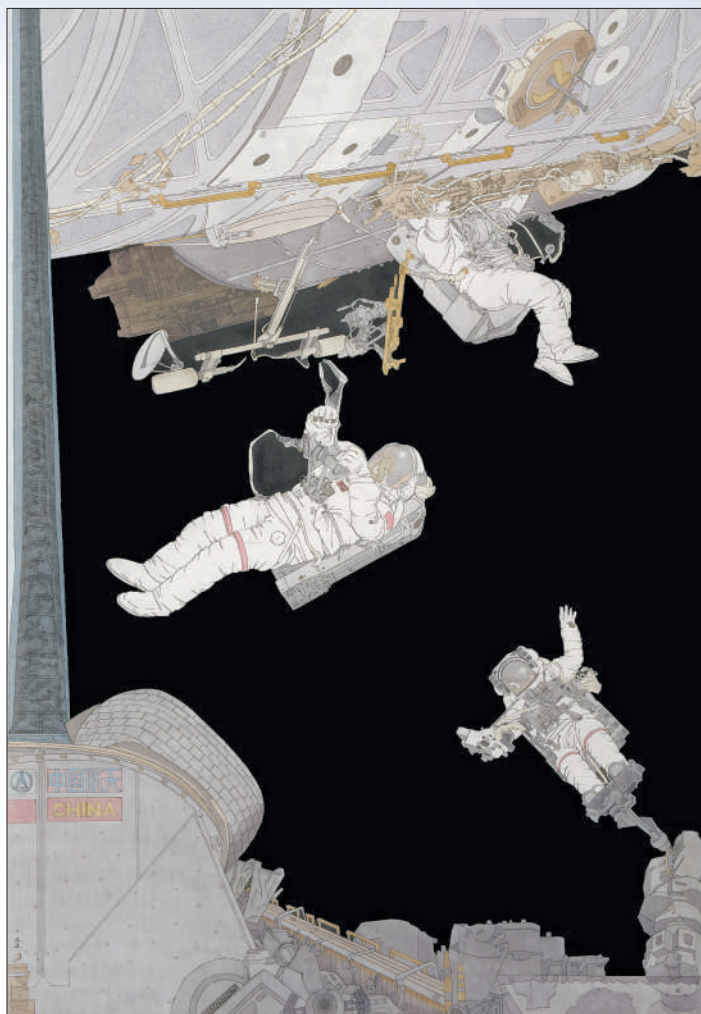
▲筑梦天宫之一(连环画) 曹雁楠

▶光影流星皓夜诗(中国画) 宋亚平

▶中国印记之火星登陆(漆画) 刘哈露

胡可欣

▶飞天港(中国画) 王利

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,深受激励和启发。习近平总书记强调:广大文艺工作者要在培根铸魂上展现新担当,在守正创新上实现新作为,在明德修身焕发新风貌,用自强不息、厚德载物的文化创造,展示中国文艺新气象,铸就中华文化新辉煌,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。”作为一名军旅美术工作者,我在多年的美术创作以及相关工作中,对此体会颇深。

伴随人民军队95年的光辉征程,一大批优秀军事题材美术作品积极传递理想之美、信仰之美、崇高之美,形成了独具阳刚之气的审美品格。新时代,如何在守正创新中开创军事题材美术新境界,是值得美术工作者探究的课题。

为用优秀美术作品凝聚中国心、民族魂、强军志,多年来我一直坚持和其他美术工作者一起深入体验生活,并在这一过程中研究把握守正创新的真谛,力求实现美术作品内容与形式的统一。这些年,军队美术工作者秉持“为兵服务”的思想,扎根部队、深入基层,把心、情、思沉到官兵之中,在现实题材美术创作和主题性美术创作上聚焦聚力,创作了一批革命历史题材美术作品,以及表现军营生活、国防和军队现代化的美术作品。这些作品将军事题材美术创作的审美特质与时代语境相结合,视角新颖,题材宽广、语言多样,使军队美术创作面貌为之一新。

深入生活,旨在将真情实感融入创作。真情实感源自内心的真诚,即对人民、对国家、对民族的真诚。在创作中,我一直保有这份真诚。从1999年创作中国画《画兵》开始,20余年来,我从未中断过下部队写生。无论是在边防海岛,还是在戈壁荒漠,我始终用眼、用心、用情,观察官兵的精神风貌,体悟他们的内心世界,捕捉那些震撼人心的瞬间。我集中创作了《南沙天浴》《南海·南海》《高原鹰》《训练日志》等一批反映军营生活的中国画作品,通过一个个鲜活的艺术形象表现中国军人的精气神。比如创作《南海·南海》时,我将传统笔墨技法与写实造型相结合,在特写式的人像刻画中,通过对人物面部表情的生动描绘,彰显新时代中国军人的责任担当和坚强意志。

作为美术工作者,艺术上没有创新就等于画作没有自己的“名字”。创新的意识,也始终贯穿于我的创作历程。在山水画创作中,我对艺与心的关系做了进一步探索,在写生的基础上尽情抒写自己的感受,通过美的提炼引发观者的情感共鸣。形式上,我借鉴中外艺术优良,既注重笔墨的书写性,于线条的丰富变化中抒发情感;又凭借色彩的微妙变化,丰富画面艺术表现力。我在山水画创作中,注入了内心的万千感慨与审美想象,力求展现具有时代气息的山水意韵和诗情画意。

数十年的军事题材美术创作经验和山水画创作经验,令我在守正创新方面不断获得新的启示,这在近年来的主题性美术创作上体现得尤为明显。为庆祝中国共产党成立100周年,我带领团队创作了中国画《龙腾大湾区》。为表现粤港澳大湾区发展盛况,我们用“城市山水画”的形式,通过散点透视与焦点透视相结合的构图方法,将香港、澳门和珠海三座城市的风光,用港珠澳大桥连接起来,化成一幅恢弘大气的“全景图”,诗意地表现“龙腾大湾区”的时代意义。这幅作品最具新意的是,打破了传统中国画的构图和形式,同时借鉴了古代壁画的艺术手法,用传统泼粉技法增强线条的立体感,由此强化色彩的质感和建筑的凹凸感。作品以色块变化、笔墨转化和构成元素来布置画面,让传统青绿山水在对时代新貌的表达中,重新绽放迷人光彩。

如今,“天眼”巡空、“蛟龙”入海、“鲲龙”击水……时代气象为之一新,为美术工作者提供了广阔的创作舞台。坚持创造性转化、创新性发展,已成为美术工作者的自觉追求。通过组织和参与一系列重大主题美术创作,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。我将把这些体会和思考融入今后的创作和教学中,努力为社会奉献更多“有筋骨、有道德、有温度”的优秀美术作品。

(作者为中国美术家协会副主席)

用艺术展现新时代的精神气象

李翔

美术

版式设计:蔡华伟