

全面小康画卷

党的十八大以来,我国文物保护工作不断取得新进展、新成就。一批美术工作者走进博物馆、纪念馆、大遗址等地,亲身感受我国文物保护利用与管理水平的不断提升,以饱满的激情创作了大量美术新作。在这些作品中,悠远的文明回响穿越千年时光,灿烂的民族瑰宝绽放时代光彩。

讲述动人红色故事

革命文物是激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养。近年来,我国革命文物家底基本摸清,革命文物保护状况持续改善,革命文物教育功能不断强化。不少美术工作者聚焦各地保护、管理、利用革命文物的实践探索,以画笔生动讲述红色故事。

一件件革命文物,凝结着中国共产党的光荣历史,展现了近代以来中国人民英勇奋斗的壮丽篇章。美术工作者用画笔追寻红色历史。为庆祝中国共产党成立100周年,以革命文物为主题的美术作品接连涌现,成为弘扬革命文化的重要载体。比如,喻涛版画《见证·革命友谊之借款信》便以一封红色书信为对象,讲述中国共产党人之间的革命友谊。这件作品是画家在结合文献研究与实地寻访的基础上创作而成的。借助超写实的表现手法,创作者生动还原了信件刚写好时的历史情境,带领观者走入峥嵘岁月。田黎明中国画《铭史册页图》、王小舟中国画《足迹》等作品,着重刻画了历经烽火洗礼的军号、军装、马灯等物品。面对有着独特精神底色的革命文物,美术工作者不局限于写实再现,而是不断创新构图形式、材料技法,将人文情怀注入笔端,在特写式的描绘中,使作品展现出信仰的力量与精神的传承。

如今,许多革命旧址、革命博物馆纪念馆焕发新风采,成为人们参观游览、接受爱国主义教育的重要场所。聚焦这一现象,一批美术工作者通过不同视角,描绘红色资源保护利用持续走向深入的崭新画卷。在李江峰油画《青春之歌唱响之地》中,修缮一新的北大红楼屹立于街角,四周往来的车辆、行人络绎不绝。历史建筑与现实生活的交相呼应,既体现了革命旧址焕发新风采,亦触发观者的深层思考。孙立新油画《四渡赤水纪念馆》、陈树东油画《陕北“十二月会议”会址》等作品,通过对革命旧址的具体刻画,使人们仿佛身临其境,在历史沧桑中感受幸福生活来之不易。杨国瑞中国画《功勋号》以淡雅工细的笔墨,表现了一群青年在博物馆中参观军事文物的场景。透过这些以红色精神为底色的美术作品,人们更能深切感受中国共产党走过的光辉历程、取得的伟大成就。

展现多彩文明画卷

我国是名副其实的文物资源大国,保护好、利用好考古遗迹和历史文化文物,离不开全社会的共同努力。一些美术工作者也致力于成为文物保护的践行者、中华优秀传统文化的弘扬者。他们积极开展实地考察,以丹青抒写中华文明的灿烂成就,展现当代文物保护利用新面貌。

伴随考古发掘项目的有序开展,浙江良渚、陕西石峁、河南二里头、四川三星堆等一批重要遗址,既实证5000多年中华文明史,也为美术创作提供了丰富素材。一些美术工作者走进考古遗址,用画作展现其独特魅力和深厚文化内涵。像管建新油画《良渚遗址》、刘小同中国画《古格遗址》等作品,通过对考古遗址地的多彩描绘,传递文明之美。一些美术工作者遍访全国重点文物保护单位,记录其历经岁月洗礼后迎来“新生”。在杨飞云油画《正定县天宁寺凌霄塔》、文中言版画《故宫角楼》等作品中,观者可以感受到历史与文化的脉动、人文与自然的和谐。丁一林油画《云冈石窟之二》、沈康油画《丝路乐章》、郭仲正油画《麦积山》等作品,聚焦石窟寺保护利

文物华彩 笔端绽放

朱万章

▲四渡赤水纪念馆(油画)

孙立新

▲丝路乐章(油画)

沈康

▼铜之语(水彩)

王忠鹏

用。无论是写实还是写意,美术工作者都着力在描绘巍峨壮观的石窟寺的同时,折射历史文化遗产的当代风貌。

我国文物保护与考古取得的新成效,离不开广大文物工作者的无私奉献和辛勤付出。在众多艺术佳构中,以文物工作者为表现对象的作品,叙事巧妙,主题鲜明,令人印象深刻。比如,袁元、季承禹油画《敦煌女儿》表现了“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号获得者、敦煌研究院名誉院长樊锦诗工作的场景。画面背景是跨越千年的敦煌石窟壁画,樊锦诗手持手电筒立于壁画前,似在思考,又似在展望。画家特意用油画刮刀在亚麻画布上厚涂油彩,使人物形象更立体、更硬朗,以此体现樊锦诗的执着坚守与无悔奋斗。党志斌中国画《千年对话》则通过描绘普通考古工作者的日常工作,致敬这些把论文

写在祖国大地上的追梦人。作品中,充满朝气的考古工作者或在清理文物、或在认真记录,从他们身上,观者可以看到当代年轻人传承中华优秀传统文化的生动实践。

抒写旺盛发展活力

凝聚各方力量和智慧,文物保护领域跨学科、跨领域合作不断深化,云展览、云教育等活动火热开展,文物保护交流合作渐成规模……在美术工作者笔下,我国文物事业活力迸发的精彩画卷徐徐展开。

随着博物馆数量不断增多、免费开放不断拓展,参观博物馆已成为人们生活的重要组成部分。许多美术工作者走进身边的博物馆,以画笔记录所见、所思、所感,展现文物

“活”起来的新面貌。在水彩画《楚风·皿方壘》中,湖南画家石明祥将出土于家乡的两件代表性文物——马王堆三号汉墓T形帛画与商代皿方壘绘于同一画面中,讲述国宝背后的传奇故事。王忠鹏水彩画《铜之语》以细腻的笔触、敦实的造型,使作品氤氲着文明之美。刘海涛中国画《博物馆之都》、陈轶涵中国画《对话》等作品,以人们参观博物馆为主题,侧面反映出博物馆发展成果正在为越来越多的人所共享。

透过美术作品,亦可感受到文物保护利用与百姓生活的密切联系。像黄东兴油画《大梦敦煌》便以取材自敦煌壁画的民族舞剧为表现主题。舞台上,演员们正翩翩起舞,与背景中石窟壁画上的飞天形象相呼应,共同演绎敦煌艺术之美。郭争光油画《鼓浪屿印象——暖阳》则展现了鼓浪屿历史文化街区的一角。供游人休憩的座椅、懒洋洋的猫与具有温度的历史建筑相映成趣,温暖的色调渲染出鼓浪屿的悠闲与诗意。历史记忆与当代生活交融共生的美好图景,成就当代美术作品中一道亮丽风景。

文物“活”起来的新风采,不仅受到专业美术工作者的关注,也吸引着许多美术爱好者。一些90后、00后紧随时代发展,运用便捷的电子设备手绘文物图鉴,画风清新,内容新颖,为推动文物活化利用提供了新思路。这些创作实践的传播力度和广度在一定程度上超越了传统媒介,受到许多网友的关注与喜爱,体现了文物展示传播与当代科技手段、艺术形式的“无缝对接”。

以文物保护利用为主题的美术作品,体现了新时代主题性美术创作的新气象。这些作品大多出自中青年美术工作者之手,他们以活跃的艺术思维,通过不同形式展现我国文物工作的新进展,为主题性美术创作拓展了空间。新时代的中国,文物事业前景广阔,期待更多美术工作者让文物华彩在笔端绽放。

(作者为中国国家博物馆研究馆员)

坚持“两创” 书写史诗

2021年12月14日,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指出:“我们必须明白一个道理,一切创作技巧和手段都是为内容服务的。科技发展、技术革新可以带来新的艺术表达和渲染方式,但艺术的丰盈始终有赖于生活。要正确运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感,使文艺创作呈现更有内涵、更有潜力的新境界。”我有幸现场聆听,深受鼓舞。

我长期深耕于油画创作,始终在传承与创新的艺术道路上孜孜以求。自油画传入中国,一代代美术工作者不断展开油画民族化探索。他们在中外不同的艺术体系中寻找融合点,在兼收并蓄、转化再造中进行多种形式的创新,赋予油画中国韵味。作为一名油画家,我早年涉猎各种风格流派,直至研究生期间,我迷恋上古典油画——它不仅具有写实、叙事的作用,还充分考验着创作者的艺术功力和表达能力。通过深入探寻,我发现古典油画同样追求中华优秀传统文化所崇尚的和谐之美、气韵之美。从此,我确立了自己的艺术方位,即以古典主义风格刻画生活中的典雅之美、静穆之美,赋予写实油画以新的活力。

用古典美 展现时代新韵

鹿茂琨

在四川美术学院读书期间,我的绘画观念深受学院影响。四川美术学院一直以现实主义艺术为追求。从生活中提炼艺术的创作传统,驱使着一代代川美人不断创新,力求生产出有精神分量的美术佳作。以罗中立油画《父亲》为代表的乡土题材美术作品,便是经典之作。所以,无论我多么迷恋古典主义风格、认真研习技法,它们都只是我表现生活、表达思想的路径。我的作品所关注的对象和折射的人文精神始终是中国的。我创作于1983年的成名作《苹果熟了》,便用古典主义手法描绘了一位劳作间隙中的妇女形象。厚重的笔触、简约的构图以及凝重的色彩,将日常生活题材进行了精神性的转化,让观者从中感受到一种庄严感和静谧的诗意,实现了对乡土题材的美学升华。

30余年来,我的创作始终立足时代生活,题材不断变化。从早期的民族题材到都市题材、历史题材等,我从不同视角切入历史现场和社会生活,探索古典主义油画语言对当下文化情境的表达与呈现,从而在创作中实现对精神世界的观照。我一直努力通过形象塑造实现情感传递。所以,在人物形象刻画中,我既重视现场写生以保持人物的生动性,又力求超越表象所见,让观者通过具体形象体验特定语境下人的精神状态,从而实现精神共鸣。

艺术家的使命就是要感受时代脉动,传递时代强音。主题性美术创作最能考验创作者对时代主题的把握与提炼、考验创作者的创新能力。近年来,我也更加关注主题性美术创作,通过创作、评审及组织师生参与主题性美术创作,加深了对艺术与时代关系的认识。在抗击新冠肺炎疫情期间,我创作了油画三联画《永恒与短暂》。作品以写实手法,用古典主义风格,定格医护人员抗击新冠肺炎疫情时休憩的瞬间。对人物精神状态的细致刻画,使画面基于写实而又超越于单纯写实,纯色的背景更增强了人物的厚重感,使整幅画面呈现出一种肃穆、庄重的艺术氛围,起到以个体折射群体的作用,凸显医护人员勇于奉献的精神风貌。为庆祝中国共产党成立100周年,我充分发挥油画优势,创作了《开天辟地》和《彝家新村欢迎您》,在保持个人风格的同时,以当代视角反映百年党史的历史瞬间。《开天辟地》的创作中,我力求在尊重历史真实的基础上,着重反映革命先辈们在中国革命斗争中展现出的坚定信念与自信风貌;《彝家新村欢迎您》的创作中,我以巧妙的构图,表现出彝族人民内心的激动以及对乡村振兴的信心。两幅作品都重在传达一种感人的力量。

艺术创新绝非是单纯的图式翻新,每一种成功的视觉样式,都表现出特定的哲学观念、情感体验、精神诉求。油画的民族化探索,需要在时代生活中不断进行创造性转化、创新性发展。我将继续致力于古典油画语言与民族审美的结合,使中国油画在时代精神的表达中焕发新的艺术光彩。

(作者为中国美术家协会副主席、四川美术学院院长)

▲大行之脊(中国画)

宋石明

►灵秀逸境系列之一(中国画)

李盛林

