

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

核心阅读

美术不再只是启迪心灵、提升修养的纯艺术,更是推进社会发展的重要力量。

近年来,我国现代公共文化服务体系不断健全,人民精神生活日益丰富,美术资源实现全民共享,美育工作全面展开。

形式各异的美术创作包括设计作品,将传统与潮流融合,既增强了公众尤其是年轻一代的文化认同,又激发了他们面向时代的创新创造精神。

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品”。

正在北京展览馆举行的“奋进新时代”主题成就展上,北京冬奥会冬残奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”,展现着文化之美与设计之美,吸引观众目光;以《千里江山图》、敦煌壁画等为灵感设计的文创产品,使人们感受到中华优秀传统文化走入日常生活的步伐不断加快;聚焦北京大兴国际机场、河北雄安高铁站等标志性工程的摄影作品,既反映了新时代发展成就,也凸显艺术设计与科学技术交融共生之美……广大美术工作者不但热忱描绘新时代新征程的恢宏气象,更以艺术创新创造满足着人民对美好生活的向往,谱写出美术服务经济社会发展的新篇章。

设计助力社会发展

如今,美术不再只是启迪心灵、提升修养的纯艺术,更是推进社会发展的重要力量。中国美术正成为扎根中华优秀传统文化沃土、面向新时代新征程的“有为之学”。

坐落于山西省晋中市平遥县段村镇的横坡村,1平方公里的土地“挤”着两山五岭九条沟。中央美术学院、西安美术学院、北京服装学院、太原理工大学四校师生深入这个山坳梁上的小村庄,以设计改造传统民居,在保留老窑洞风貌的同时,引入必要的现代生活设施,使一孔孔老窑洞旧貌换新颜。在四川省乐山市峨边彝族自治县,中国美术学院师生深入研究当地民俗文化、传统手工艺等,通过设计创新激活当地传统文化,并将特色元素融入服饰、包袋等产品设计。这些产品在伦敦设计节一经亮相,便大受欢迎,许多样品被外国观众一抢而空。深入挖掘乡土文化传统和资源,以设计助力乡村振兴,正成为美术工作者的自觉实践。

漫步重庆市九龙坡区黄桷坪艺术街,提升改造后的沿街建筑外墙焕然一新。每栋建筑都披上了彩绘“外衣”,其中不乏罗中立、庞茂琨等名家的美术作品。新建的艺术廊,既是贴近生活的展陈空间,又是社区公共活动空间,使居民和游客都能更近距离感受黄桷坪浓厚的艺术气息与创造活力。在各地,越来越多美术工作者将艺术创作和设计实践融入城市规划和景观营造。北京城市色彩规划设计、雄安新区“城市家具”规划设计、上海杨浦滨江公共空间规划设计等千余项大型城市设计项目,让都市生活更加缤纷多彩。

一批美术工作者将满足人民的实际生活需求作为出发点和落脚点,推动设计创

满足审美新期待 服务美好新生活

高世名

新。在文化和旅游部主办的国家级设计类展览——中国设计大展及公共艺术专题展上,从新型可变编组动车组工业设计,到超薄智能键盘设计,再到能感知人体温度而作出相应响应的服装设计,观众既可以看到设计领域的新理念、新产品,更能深刻感受到中国设计在科技飞速发展的时代中,不断增强原创能力,持续为人们生活提供问题解决方案与美学引领的新风尚。纵览我国工业设计领域“中国设计智造大奖”的参赛作品,同样可以发现,工业生产与科学技术的发展打破了审美的时空界限,带来全新的价值观念。当代中国设计在改善人们的衣、食、住、行、用等方面发挥着独特作用,不断提升人民群众的生活品质。

美术工作者以火热的激情、优质的艺术与设计资源,深度参与乡村振兴、城市更新,探索出“自然建造”“生态织造”等设计新方法,总结出“山水城乡”四方融合、“文教商旅”四维联动等发展新模式,找到了艺术设计扎根中国大地、服务社会发展的现实路径。

美育滋养大众心灵

生活是美的源泉,人民幸福生活离不开美的滋养,而艺术只有在人民生活中才能充分发挥能量。近年来,我国现代公共文化服务体系不断健全,人民精神生活日益丰富,美术资源实现全民共享,美育工作全面展开。

踔厉奋发的各行各业劳动者、人与自然和谐共生的美丽画卷、“蛟龙号”“天宫一号”“复兴号”等大国重器……第十三届中国艺术节全国优秀美术作品展览近期在线上线下同步举办,400余件美术作品展现中华历史之美、山河之美、文化之美,抒写中国人民奋斗之志、创造之力、发展之果。艺术的盛会,在各地接力举办。在浙江,已连续举办4届的之江国际青年艺术周,累计线上浏览量超13亿人次。在成都、济南、武汉等地,双年展成为城市名片,提升着城市文化品位、整体形象和发展品质。作为国家级美术盛会,全国美展获奖作品也开启国内巡展。大大小小的艺术“节日”,通过线上线下联动的方式,让美术资源流动起来,在促进创作的同时,进一步满足了不同受众的精神文化需求,使观众各有其赏。

百余家长美术馆参与、300多个展览项目、3万多个馆藏精品、超千万人次线下观众参与……由文化和旅游部组织开展的“全国美术馆馆藏精品展出季”活动,自2013年举办以来,推动了大批馆藏优秀美术作品的展出,进一步发挥了藏品的社会价值与美育功能,让群众共享美术发展成果。此外,像中国美术馆的“大师讲大美”、陕西省美术博物馆的“美谈”、深圳美术馆的“讲好深圳故事”等一系列公共教育活动,让美术的力量深入社区、走进家庭,浸润人心。

以美育入、以美化人、以美培元,离不开丰富多样的美育实践。在中国美术学院,每年约有万名师生奔赴各地,以百余家长工学院为中心,发挥专业优势,累计参与完成城市更新、特色小镇、美丽乡村建设提升项目536项。师生们还争当美育志愿者,实施“乡村艺课”项目,录制美育课程600余集,为800多个乡村学校送去线上课程资源,使越来越多的乡村儿童爱上美术。在广州美术学院,师生们用手中的画笔将红色文化、民俗风情、自然风光等绘于乡村民居墙面,使人居环境更加有品质、有品格、有品位,助力乡村文化振兴。

美术资源的活化利用、美术教育的创新实践、美术传播的多元拓展、美术成果的广泛共享,使美育之花在中华大地绚丽绽放,培育着更多美好心灵。

创新赓续传统文脉

从河南博物院的“考古盲盒”,到拥有新内容、新画风的杨柳青年画,再到以《诗经》《山海经》等为主题的国风插画,近年来,形式各异的美术创作包括设计作品,将传统与

上图为北京冬奥会期间,由西南交通大学工业设计团队参与设计的“瑞雪迎春”新型奥运版复兴号智能动车组在冰雪中飞驰。
邢子鸣摄(人民视觉)

潮流融合,既增强了公众尤其是年轻一代的文化认同,又激发了他们面向时代的创新创造精神。这正是美术工作者深耕中华优秀传统文化,努力实现创造性转化、创新性发展,以优秀成果满足人民精神文化需求的生动缩影。

近些年,每逢春节,“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展示活动都引发大众关注。一幅幅新年画以及具有年画元素的插画,生动描绘小康生活新图景,为民间美术注入新的时代内涵,时代情感和审美气息,把年味烘托得更加浓郁。与此同时,以生肖文化为灵感的创意设计层出不穷。书签、餐具、旅行箱等日用品上,一个个传统生肖形象在现代设计语言的转化下,既承载美好意蕴,又符合当代青年的审美趣味和消费诉求。再如国风插画长卷“大美中国·非凡神州”,将中国传统文化与现代插画设计相结合,用雅致华美的艺术语言描绘中华大地新貌,引发网友点赞。秉持“以古人之规矩,开自己之生面”的理念,广大美术工作者以新语言、新形式赋予传统文化新活力。

跨界融合,是传承文化血脉、促进艺术创新的重要途径。舞蹈诗剧《只此青绿》融合传统美术与舞台艺术,合力呈现山水画的无尽诗意;动画电影《白蛇:缘起》,巧用水墨风格,让传统美学意蕴在大银幕上回荡;“古画会唱歌”音乐创新大赛,让当代音乐与古代画作珠联璧合,共奏天籁之声……在不断拓展传统艺术边界的创新实践中,优秀成果持续涌现。许多专业美术机构也与知名互联网企业、新媒体平台等强强联手,发挥各自资源优势,大胆创新,为人民奉献更多美术精品。

科技进步,助力中华优秀传统文化实现多元传播。不久前亮相中国国家博物馆的“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”,综合运用图像、文字、视频、新媒体等展示手段,呈现中国古代绘画的丰富内容。“学习强国”学习平台播出的《博物馆说》、中央广播电视总台播出的《美术经典中的党史》《美术里的中国》等节目,借助虚拟现实、增强现实等数字化沉浸式体验技术,使美术作品“活”起来,将蕴藏其中的文化智慧传递给大众。

新时代新征程,在坚持“把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求”的实践中,广大美术工作者自信自强、守正创新,让艺术之美、设计之用飞入千家万户。

(作者为中国美术学院院长)
版式设计:蔡华伟

美术

下图为设计改造后的上海市奉贤区青村镇吴房村。

中国美术学院风景建筑设计研究总院供图

故宫博物院承担着推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的时代重任。近期在午门展厅举办的展览“照见天地心——中国书房的意与象”,别开生面,可谓是故宫博物院践行使命担当的生动写照。

展览缘起故宫内拥有200多年历史的藏书楼——文渊阁。这里曾收藏着《四库全书》《钦定古今图书集成》等珍贵典籍,守护、传承着千载文脉。文渊阁的历史价值与内在意涵,启发着策展人进一步深耕中国书房文化的精神内涵,并将其以展览形式呈现。

展览中,策展人妙思巧运,将笔墨纸砚、金石篆刻等书房里常见的器物串联起来,陈设于不同展览单元,既还原了有形书房的空间陈设,又让观众能够了解知识生成、积累与传递的过程,以及文化交流、文明交融的历史,乃至书房中“人”的精神世界与价值取向。展览还展出了6位当代中国艺术家专为该展创作的作品。这些富有创造性的作品,建立起传统与当代的新连接,向世界展示着中华文化魅力。同时,观众也可以从中更加深刻地体悟到尊重文明多样性、促进文明交流互鉴的重要意义。

读懂这个展览,需要大量的知识储备。在第一单元“委怀琴书”里,开篇便凸显对书房之“源”的追寻。天上的壁——古人想象中用来保存书籍的图书府,与地上的鲁壁——孔子故宅藏古籍的墙壁,作为“书房”的雏形呈现于展厅入口处,反映出古人对书籍的敬畏与尊重,折射传统文化的生生不息。沿着展览叙事线索向前,当代陶瓷艺术家白明用瓷泥与纸浆烧制而成的作品《墟相·卷轴》,成为展厅里的“颜值担当”——书桌上堆着一卷卷“书籍”,似已被时光风化,却又历千年而不朽;书桌后,仿佛还摆着一函函古籍,细看却是绘于墙上的墨迹。步入展厅深处,一张从天而降的宣纸构成展台,瞬间将观众带入琳琅满目的书房空间。中国传统书房中的陈设器用,在故宫午门这样一个“超豪华书房”中呈现,满足了观众极大的观赏愿望。展台一侧,明代文徵明84岁写就的行书《陋室铭》,点明了“惟吾德馨”的书房文化内涵。这一单元结尾处,当代画家徐累《世界的重屏》以画中国画的形式,将不同文明的书房场景绘于于一体,由此,中国书房扩展为世界的书房,人类创造的各类文明成果,在知识的殿堂中汇聚、交融、互鉴。

中国书房的丰富物象至此已全部展开。由物及人,让观众透过书房读懂读书人,读懂他们的志向与情怀,成为第二单元“正谊明道”的主旨。展厅正中,一座西周的虢叔旅钟,体现着“家国一体”的观念。宋代文天祥行书《上宏斋帖》、明代陈淳行书《岳阳楼记》、明代徐渭行书《昼锦堂记》等,讲述着读书人“穷则独善其身,达则兼济天下”的责任担当与价值选择。明代文徵明中国画《倚兰室图》,展现着“芝兰生于深林,不以无人而不芳;君子修道立德,不谓穷困而改节”的情操。许多难得一见的古代绘画,如宋代郭熙《窠石平远图》、宋代米友仁《潇湘奇观图》、清代石涛《搜尽奇峰图》等,既是读书人走出书斋、拥抱自然的生动写照,又蕴含另一层深意:中国艺术始终将内在精神追求放在首位,由此形成与西方艺术不同的发展路径。对中国人而言,绘画艺术表达的是对自然的敬畏与向往,以及对“物神卧游”“天人合一”理想境界的追求。

在第三单元“结契霏雪”中,“书房”的外延再次扩展。从书到读书人,到读书人的精神世界,再到读书人之间的交往与交流,展览叙事层层递进。“岁寒三友”和“雅集”成为本单元的关键词。松竹梅是精神的象征,雅集是书房的延伸。明代董其昌行书《临柳公权书兰亭诗》、明人绘画《西园雅集图》等,令人遥想古代读书人曲水流觞、诗词唱和的盛景。文人雅集,不仅是文人相聚抒发雅兴,更重要的是,通过交流交往,寻求志同道合的知音。

古与今的唱和也成为赓续传统的重要途径。展厅里,元代苏州玉山草堂主人顾瑛留下的“造云石”不远处,当代画家刘丹的作品——以“造云石”为表现对象的中国画《造云玉山》,诠释着中国人的风雅意趣。在“曲水流觞”式的展台上,诸多古代瓷瓶旁,白明的另一组作品《线释水》——细密的青花蓝线条在瓷器上层叠如水波,激荡起跨越时空的艺术对话。传统的中国笔墨、陶瓷材料,展现的却是现代的艺术感觉,贯穿其中的,是艺术家们对中华优秀传统文化的热爱与传承。

禁宫里的文物,就这样向世界展开,又被赋予了全新的意义。本次展览也成为故宫博物院从保护与传承文化遗产,到自觉承担社会责任、不断完善博物馆职能的成功探索;以策展理念表达对知识的尊重、对传统的敬畏、对精神的追求,深化文明交流互鉴,推动构建人类命运共同体。正如故宫博物院院长王旭东所说,文化遗产承载着全人类共同价值。保护全人类的文化遗产,实际上就是保护和繁荣世界。

(作者为中国国家画院副院长)

▼故宫博物院“照见天地心——中国书房的意与象”展览线上展厅中的唐代白釉兔系罐(前)与白明陶瓷作品《线释水》。

