

以丹青意象触摸时代脉搏

于 洋

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

核心阅读

十年来,美术工作者紧贴时代脉动,既承扬了中国传统画学中的思想精华,呈现出立足时代的文化自信,又广泛汲取中外艺术养分,在构建人类命运共同体、深化文明交流互鉴的语境中,努力创作书写时代、铭载历史的新经典。

国家级美术创作工程的持续实施,进一步深化与强化了历史题材与现实题材美术创作,为新时代美术确立了前行方向与学术目标。主题性美术创作高潮迭起、佳作频现,有力推动了整体美术创作的横向拓宽与纵深发展。

美术在服务经济社会发展中的影响和贡献日趋提升,美术创作手法也在与科技深度结合中更加多元,越来越多的美术作品通过创造性转化、创新性发展走进大众生活,满足人民日益增长的美好生活需要。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“十年来,我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事:一是迎来中国共产党成立一百周年,二是中国特色社会主义进入新时代,三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务,实现第一个百年奋斗目标。”在与这三件大事相关的重大主题创作中,新时代中国美术充分发挥了记录时代、书写时代、讴歌时代的重要作用,展现出新的精神气象,呈现出新的创作趋势。

生动画卷呈现家国图景

新时代,美术事业蓬勃发展,在创作、教育、研究、展览、传播等领域均取得诸多重要成果。特别是在表现脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、大国外交、科技发展、社会新风、幸福生活等现实题材上,涌现出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的时代力作。这些作品,生动记录时代发展新图景,推动艺术语言不断创新。

时代风尚与社会语境的演进,一向影响着美术创作的风格和题材内容。十年来,美术工作者紧贴时代脉动,既承扬了中国传统画学中的思想精华,呈现出立足时代的文化自信,又广泛汲取中外艺术养分,在构建人类命运共同体、深化文明交流互鉴的语境中,努力创作书写时代、铭载历史的新经典。例如王克举历时4年、行程4万余公里,在反复写生、研究前人长卷巨制创作经验基础上,创作完成的160多米长巨幅油画《黄河》,运用中国传统绘画移步换景的空间观念,融合写意性的色彩表达与纪实性的景观写生,将中华儿女对黄河的情愫,注入全景式的艺术长卷,浪漫而生动地再现了黄河的壮美。

在题材内容方面,新时代美术以新颖的

图式语言,既展现了博观约取的视野,又显露出一见微知著的能力。一方面,美术工作者致力于表现与时代强音和鸣的重大成就,以丹青画笔描绘美丽中国。如刘万鸣、裴书鸿、于东升、籍洪达创作的中国画《西电东送·西气东输工程》,用五联组画的形式表现国家两大重点工程建设,以兼工带写的艺术手法描绘了山高水长的辽远之感和独具东方意韵的气象;何加林中国画《老寨新韵》创新传统山水画的 艺术语言,绘写古老村寨展新颜,青绿色彩的丰富变化,诗意地呈现了“绿水青山就是金山银山”的发展理念。另一方面,美术工作者聚焦社会民生与生活日常,通过细腻的情景刻画展现充满温度的百姓生活。在陈治、武欣合作的中国画《儿女情长》中,祖孙三代团聚一堂其乐融融,温馨的家庭氛围扑面而来;在李玉旺中国画《使命》中,消防员顶天立地的精神气概和使命担当动人心弦。平凡场景经丹青妙手,化身展现社会新风貌、生活新图景的佳作。

美术工作者“从时代的脉搏中感悟艺术的脉动”,通过艺术淬炼不断丰富图像叙事,力求实现生活真实与艺术真实相统一,提升作品的情感温度与艺术感染力。

主题创作映现时代风貌

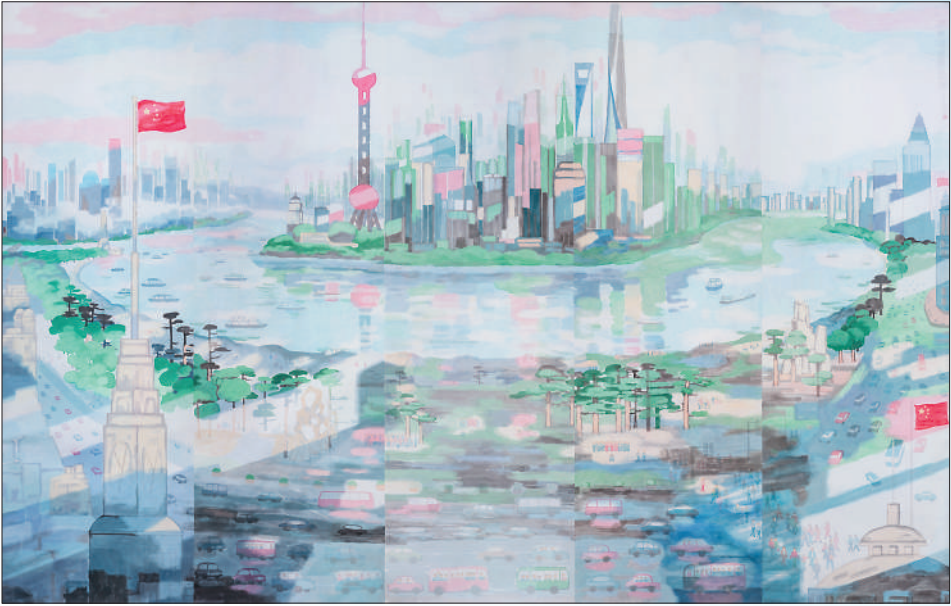
近年来,国家级美术创作工程的持续实施,进一步深化与强化了历史题材与现实题材美术创作,为新时代美术确立了前行方向与学术目标。主题性美术创作高潮迭起、佳作频现,有力推动了整体美术创作的横向拓宽与纵深发展。

2017年启动的“国家主题性美术创作项目”,以现实题材创作为主,展现了新时代十年的伟大变革。2018年启动的“不忘初心继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”,推出了一批优秀的党史题材美术作品。这些作品与各地近年来涌现的佳作,共同在中国共产党历史展览馆展出,与该馆西侧广场的《旗帜》《信仰》《伟业》《攻坚》《追梦》五大主题雕塑相映生辉,史诗般地呈现了党的百年光辉历程。在系列创作工程、项目的引领带动下,新时代美术创作向着推陈出新、研创互促、学理与艺理并重的方向发展。

如何用视觉艺术讲好新时代中国故事?如何在写实为主的创作格局中拓展新的艺术语言?如何实现宏大叙事与个人体验的有机融合?这既是主题性美术创作的难点,也是创作者着力解决的重点。在系列工程创作中,诸多优秀作品力求突破主题创作的“模板化”,以具有时代感的审美赋予画面新的思想内涵。一些作品以群像式的人物塑造,展现波澜壮阔的时代图景。如张见、齐鸣等人创作的中国画《助梦》、王奋英中国画《暖心——十八洞村贫困户精准识别公示会》等,皆以工笔语言为乡土写真,从不同视角呈现了脱贫攻坚的广度与深度。一些作品借助特写式的场景描绘,展现恢弘的时代气象。像晓青油画《天眼》、沙永汇报画《凤凰展翅》、周朴田油画《巡海》等,以特写的形式表现中国的飞速发展。越来越多的美术工作者意识到,主题性美术创作应以小见大、求真重艺,既要超越简单的概念图解,更要植根生活、守正创新,才能创作出经得起品味、耐得住推敲的艺术佳作。

以工程带动创作、以佳作映现时代,这

▼油画《浏阳新貌》,作者段江华。

▲中国画《浦东清晨意象图》,作者田黎明。

文旅部艺术司供图

些主题性美术创作所汇成的,不仅是一部图像史,更是一座艺术意象的宝库,共同展现了美术在新的文化语境中所承担的使命、发挥的作用。

视觉史诗铸就高峰之路

经过十年发展,美术在服务经济社会发展中的影响和贡献日趋提升,美术创作手法也在与科技深度结合中更加多元,越来越多的美术作品通过创造性转化、创新性发展走进大众生活,满足人民日益增长的美好生活需要。

表现中华民族的文明特征与历史意象,进而铸就高峰之路,成为新时代美术创研的重点。2011年启动的“中华文明历史题材美术创作工程”,力求以美术的方式展现中华历史之美、山河之美、文化之美。如冯远中国画《屈原与楚辞》,以线描形式结合中国传统壁画技法,通过对历史人物与史实现场的还原,诠释中华民族精神;吴为山雕塑《老子与〈道德经〉》,通过写意雕塑的艺术语言,塑造了一代先哲虚怀若谷的形象;唐勇力中国画《盛唐书画艺术》,将传世画作中的艺术形

▼水彩画《广西北部湾港》,作者吴明翰。

湖南省油画学会供图

近期,全国美术高峰论坛在上海举办,美术界专家学者线上线下齐聚,共同研判中国美术发展新态势,讨论美术理论面临的机遇与挑战,在理论构建和多学科交融上开拓新视野。

新时代主题性美术创作有哪些新成果和新特点?作为民族艺术瑰宝的中国画,如何传承与发展?美术理论评论如何在评介、传播优秀美术作品和启发、引领美术创作方面发挥积极作用?这些都成为美术理论工作者关注的焦点。

主题性美术创作高潮迭起,是新时代艺术的典型特征,体现了中国美术描绘时代恢宏气象、书写人民奋斗史诗的使命担当。

宏大叙事与个体化叙事齐头并进,主题性美术创作的叙事视角更加多元。在构建宏大叙事时,美术工作者依然追求视野的宏观性、叙事的整体性,但摒弃了概念化的图式,更加注重体现作品的现实感和精神性,使其更贴近于当代人的审美和情感。例如,在中国美术馆“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”上,董卓油画《国家的脊梁》、孙博油画《笑迎五洲客》等作品,均以宏大叙事记录光辉历程,讴歌时代精神,深刻展现了人物精神及作品所绘重大事件的历史意义。还有一批美术工作者采用个体化叙事表现经济社会发展成就。融入个体经验的美术创作,推动主题性创作在语言手法、风格形态、艺术观念上不断更新,也为宏大叙事带去更多新的可能。例如,在中国共产党历史展览馆“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”上,田黎明中国画《家》、赵晓东油画《果蔬鲜》等作品,从创作者个人体验出发,以普通人形象、百姓日常生活场景等为内容,讲述百姓故事,表达大众情感。

历史题材与现实题材同步创新,主题性美术创作的艺术质量不断提升。在历史题材创作上,当代美术工作者更加注重以具有时代特征的视角呈现主题,把个人情感与思考融入画面之中,通过兼具个性与共性特征的形象刻画和场景设计,实现“时空穿越”和“历史定格”,使观众能够通过作品加深对历史的认识。比如,鹿茂琨油画《开天辟地》聚焦上海中共一大会址现场,在尊重历史真实的基础上,以古典风格再现了百年党史中的光辉瞬间。现实题材创作方面,美术工作者进行了更加丰富多元的创新探索。在内容上,除了表现当代城市景观和时尚生活的作品,还出现了许多反映乡村振兴、科技创新、生态建设、大国外交等新时代成就的新作,如孙昌武油画《小康人家》、王睿油画《海洋探秘》、谭智群油画《美丽的塞罕坝》等。在形式上,数字化、智能化时代,艺术与科学的联系愈发紧密,网络成为帮助创作者打开思路的重要渠道,更多高科技手段被应用到创作中,改变着美术作品的观看方式和表现手段,拓展着主题性美术创作的外延。这些作品展现了时代之变、中国之进、人民之呼,反映了当代美术工作者的创作视野在不断拓宽。

主题性美术创作要有中国文化精神的创新表达,更好发挥每一位创作者的艺术创造力,成为美术界的共识。现实主义精神蕴含的人文情怀,是现实题材美术创作的魅力所在。在近些年的航天题材、基建题材、抗疫题材等美术创作中,美术工作者更注重把中国精神、中国价值、中国力量注入美的艺术之中,对家国的深情、对生命的呵护、对人生境界的追求,使一件件画作拥有了震撼人心的力量。这些美术创作中的新实践、新趋势,为美术理论评论提供了广阔空间,值得深入总结和研究。

作为中华优秀传统文化重要组成部分的中国画,近些年迎来发展新机遇,对传统中国画的再认识也成为美术理论界关注的重点。

从“中国画”衍生而来的“水墨画”“水墨艺术”,凭借其开放性,正成为当今国际艺坛的一道风景线。许多中青年艺术家融汇中西、穿越古今、贯通南北,通过架上绘画、装置、影像等艺术形式,不断拓宽艺术的边界。像在五十九届威尼斯国际艺术双年展中国馆的展览上,青年艺术家让人工智能深度学习中国历代山水画和真实山水地形,从而生成具有东方气韵的新媒体装置作品。在已连续举办20余年的深圳国际水墨双年展上,更能够清晰看到新的艺术面貌。在杜大恺《高天厚土任逍遥》、刘巨德《故土》等作品中,艺术家们更注重对造型、图式、色彩的探索,产生各具风格特色的创造,展现出旺盛的艺术生命力。

中国画的写意精神,是当代美术工作者应当继续挖掘和继承的宝贵财富。无论是明末清初“八大山人”的逸笔,还是近代大家齐白石的巧绘,放在今天任何一个水墨展里都不“过时”。这说明中国画的独特之处不完全体现在视觉审美上,更在于通过意象表达了人与自然、人与世界的关系。当下,要实现中国画艺术传统的创造性转化、创新性发展,必须深入研究传统画理、画论,深化对艺术传统的认识,在继承写意精神的基础上,以宝贵的艺术传统赋能当下美术创作。

当代美术理论建设前景广阔。广大美术理论工作者应聚焦中国美术的历史传统与当代表达,建构富有中国特色的学术话语体系,让美术理论真正发挥引领作用,催生更多精品力作。

发挥美术理论评论作用
催生更多精品力作

王 平

走艺
笔坛

