

各地画院美术作品展览——

探索中国美术的高峰之路

徐 迪

坚持“两创”
书写史诗

新征程 新辉煌

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“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，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”画院，是我国自古以来独有的文化机构，自五代正式设立，两宋达到鼎盛。新中国成立后，画院在文化建设中肩负起独特使命，在“出作品、出人才”上发挥着重要作用。近些年，各地画院在“深入生活、扎根人民”方面作出表率，积极发挥美术服务社会的功能。

作为各地画院创作成果的一次大检阅，4月20日至6月20日，“第八届全国画院美术作品展览”在山东美术馆、济南市美术馆、山东画院美术馆3个场馆同步展出。1100余件作品，涵盖各地画院组织的新作，不仅展现了老、中、青三代美术工作者丰富多彩的艺术面貌，也彰显了他们守正创新的艺术追求，为观众献上一场“艺术的盛会”，为洞察中国美术的创作现状、思考高峰之路打开一扇窗。

聚焦重大主题 展现时代新貌

漫步展厅，中国画、油画、版画、雕塑、书法、篆刻各艺术门类，皆展现出崭新气象。尤为引人注目的是，创作者以饱满的激情、精湛的技艺，通过小切口表现大主题，描绘新时代的壮丽山河，聚焦经济社会发展成就，体现出新时代各地画院美术工作者的价值追求与使命担当。

“大国重器”亮点纷呈，脱贫攻坚成就举世瞩目，这些时代新象都在展览中得到体现。例如，张辉君油画《蛟龙入海》、沙永汇报画《北斗》等作品，折射出我国科技自主创新能力不断提升。孔紫中国画《戈壁滩》和刘云中国画《美丽乡村》，分别借助植树造林的人物群像塑造、新农村景观的宏观描绘，展现了彪炳史册的人间奇迹。

以画笔表现时代精神、家国情怀，拓展着中国美术的创作手法和艺术空间。像孔维克中国画《雪野大川进行曲》，捕捉奥运健儿的矫健身姿，以充满动感的构图，传递北京冬奥会“一起向未来”的理念。林蓝中国画《梦澳门1999》，以澳门特别行政区区花——莲花为意象，在彩墨晕染中寓寄对粤港澳大湾区的美好愿景。

表现奋斗者的精神风貌，成为广大美术工作者

致敬新时代的主要方式。王发荣中国画《众志成城》，以山水画的形式，将重庆山火救援中消防员的身姿、民众自发参与救援的场景定格在画面中，众志成城、共克时艰的精神令人动容。刘少宁中国画《青春的誓言》，则描绘了6位整装待发的武警战士，英气勃发的精神面貌传递出报国之使命。刘红杰油画《开路先锋》、黄熙雕塑《大国工匠》等，皆体现了干一行爱一行、专一行精一行的敬业精神。

作为品牌展，连续举办八届的“全国画院美术作品展览”，架起了各地画院沟通交流的桥梁，更强化了价值引领，让“深入生活、扎根人民”蔚然成风。越来越多美术工作者将采风写生和日常生活中的真实感受融入创作，用画笔描绘时代的伟大变革、家国的宏大叙事，并在细节、技艺、情感方面不断深化，拉近与观众的距离，吸引观众驻足并细细品味艺术之美。

回归写意传统 融入当代审美

坚持“以人民为中心”的创作导向，成为各地画院美术工作者走好从艺之路的根本遵循。在不断回归中国画写意传统的过程中，通过艺术探索，把中华美学精神和当代审美追求结合起来，亦成为各地画院美术工作者的创作自觉。这在本届展览中也得到清晰体现。

对中国画笔墨语言的探索，是美术工作者守正创新的着力点。田黎明的《远方》清新优雅。他将中国画传统“没骨技法”，运用到人物与山水的描绘中，色彩表现既有传统韵味又具当代审美，画面充盈着中国式审美的独有诗意。周京新的《鱼》是他众多鱼戏作品中的一幅。大尺幅的画面上，他仅以淡墨绘出一条水平游动的银龙鱼。鱼的骨骼结构清晰可辨，浑然天成。这是他不断探索水墨技法、获得惊人表现力并形成个人风格的结果。

借古开今，打通了不少中国画创作者的艺术创新之路。方向的《桂林山水》将城市山水与自然山水相结合，中国山水画“可居可游”的“心游”概念进一步视觉化，达成传统在当代的转化，以及个人艺术风格的新突破。刘万鸣的《破叶经霜》画幅巨大，着墨不多，却不显空泛，从追求高古格调转向兼具当代审美趣味。

广泛汲取古今中外的艺术养分，体现出新时代美术工作者的文化自信。高云的工笔人物《梦·鱼乐》，继承传统人物画技法，并融合现代艺术观念，沉静的质感表达传统又现代。李传真的《安塞腰鼓》采用了敦实的人物造型，并通过舞动的红绸强化画面构成的现代感，通过写意的手法打破写实的僵化感，丰富了作品表现力，避免了脸谱化。牛克诚的《山河锦绣》，既体现了对中国画色彩传统的回归，又融合西方色彩与造型元素，自成一派，颇具敦煌艺术神韵。

从展览中，可以感受到各地画院美术工作者坚持守正创新、孜孜求索的艺术精神。他们的创作，接

▲蛟龙入海(油画) 张辉君

续传统，属于今天，也指向未来，让民族艺术不断开创新境、焕发新生。

深化理论研究 优化创作机制

“出作品、出人才”是画院的根本任务。在“第八届全国画院美术作品展览”开幕的同时，还举办了聚焦主题性创作的学术论坛，29家画院院长共商新时代画院建设的工作会议，分享创作和组织经验，深化理论研究，探索画院创作新机制。

新时代以来，各地画院将重大主题创作列为工作重点，开展了形式多样的创作和理论研讨活动，引导美术工作者走出画室，走向广阔生活。例如，中国国家画院围绕“一带一路”、脱贫攻坚、乡村振兴、黄河文化、北京冬奥、长江等一系列重大主题展开集体创作；河北画院为弘扬太行精神，开展“走进太行”系列活动，至今已举办14年，共组织创作美术作品3000余幅；湖南省画院以课题研究式的研创方法，“一人一题”开展“人文潇湘”美术创作工程；新疆画院深入实施“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略，连续举办“奋进·决胜”“新疆是个好地方”“雄关漫道”等主题美术作品展；广东画院以“大作”培育工程为抓手，组织实施“广东改革开放实践题材美术创作工程”，并协同广州美术学院、广州画院、广州雕塑院成立“广东国家主题性美术创作研究中心”……借由这些主题性美术创作项目和工程的实施，各地画院美术工作者进一步“深入生活、扎根人民”，用画笔描绘在时代大潮中发现的感人故事，发挥了良好示范作用。

作为美术创作与研究机构，未来各地画院如何强化理论研究，建立明确的评价体系，解决诸如用哗众取宠来取代艺术创新等问题？如何深化、丰富对于主题性与主旋律的理解，不断开掘新题材？如何更好实现各地画院资源共享、平台共建、创作联动？如何增强艺术的感染力与影响力，提升优秀作品的数量与质量？如何以更有力的举措扶持青年人才？这些都成为各地画院讨论的热点话题。目前，从国家画院到省市画院，画院的青年美术工作者数量众多，但还未成为创作主力。透过本次展览不难发现，有一定数量的青年美术工作者呈现同质化倾向，缺乏打动人的力量。尤其是在人物题材表现上，亟须探索有思想深度、艺术高度、情感温度的艺术表达。

两年一届的“全国画院美术作品展览”，已经成为各地画院推动创作、发现人才的重要抓手。相信未来各地画院将进一步形成合力，共同探索中国美术的高峰之路。

(作者为中国国家画院副院长)

流。整幅画面乡土气息浓郁，生动展现了密切的干群关系和朴实无华的民风民情。

在注重体现深厚主题内涵的同时，我们着力增强作品的艺术感染力。艺术手法上，为了探索黑白木刻在主题性美术创作中的现实主义表达，画面空间构成整体对比强烈，黑白节奏分明、层次丰富，场景环境多样，局部细节真实。众多人物分组叙事，主次有序、相互关联。粗犷凝重、酣畅淋漓、大刀阔斧的木刻技法，既突出人物造型的鲜活生动，又呈现出强烈的视觉张力，体现了浓郁的时代气息。在主题性美术创作中探索出一种黑白木刻大写意表现手法。

作品以朴素、纯正、深沉的厚重感，弘扬正能量，提振精气神，让党的光荣传统和优良作风焕发时代光彩，也让我受到一场精神洗礼。

(作者为西南大学美术学院教授)

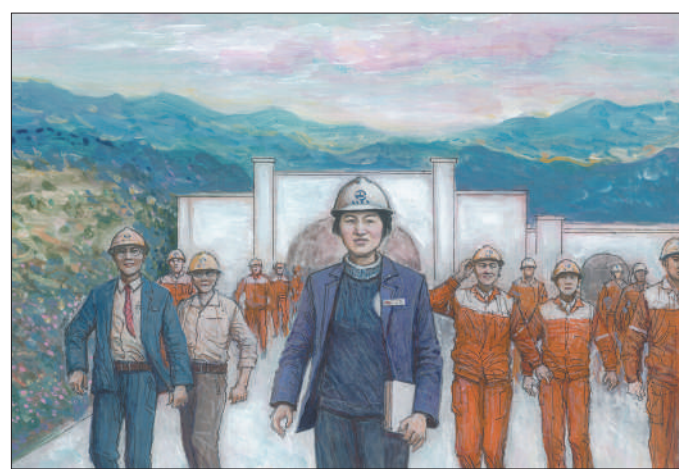
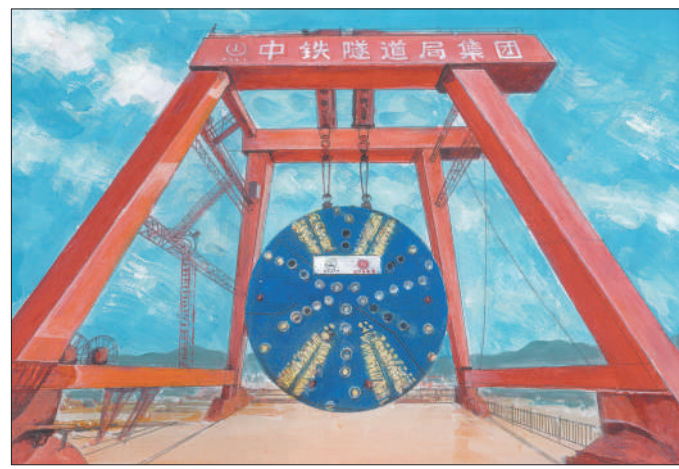

版式设计:蔡华伟

科技 群英绘
最美科技工作者

倾力研发大国重器

迟连城

(一)盾构机能穿山、可越海，不仅能代替工人进行危险的隧道挖掘，还能将施工效率提高八到十倍。我国盾构机曾一度依赖进口。为打破国外垄断，二〇〇二年，中铁隧道集团盾构机研发项目组成立。时年二十四岁的王杜娟就是项目组成员之一。

(二)盾构机的零部件有一万多个，一台设备的控制系统有两千多个控制点。为弄清其构造，王杜娟和同事几乎跑遍国内地铁建设城市，在隧道里仔细观察每一台盾构机。二〇〇八年，项目组成成功研发我国首台拥有自主知识产权的复合式土压平衡盾构机。

(三)随着交通建设步伐加快，王杜娟和团队迎来更多挑战。高黎贡山隧道长、地质复杂，施工需穿越地热水温上百处、断层破碎带十六个、岩爆区段约两公里……王杜娟团队反复研究，创新设计出当时国内最大直径硬岩掘进机“彩云号”，解决了山岭隧道施工难题。

(四)直径超十五米的“大盾构”是特大断面隧道施工中不可或缺的关键之一。王杜娟带领团队累计测试了一百多种方案，终于取得关键技术突破，国内首台具有自主知识产权的十五米级超大直径泥水平衡盾构机应运而生。

(五)在王杜娟和团队的努力下，国产盾构机从零起步，依靠创新后发赶超，涌现出世界最小直径硬岩掘进机、世界首台马蹄形盾构机等尖端产品。中铁装备盾构机的整体国产化率超九成，并在异形掘进机等领域跻身世界领先水平，有力支撑了我国交通网络建设。

(六)如今，中国盾构机约占全球市场份额的七成。仅王杜娟和团队便设计完成了一千五百多台盾构机，创新研发十六项国际领先技术。中铁装备盾构机产量连续五年位居世界第一。为研发大国重器，助力制造强国建设，王杜娟和团队仍在科技创新的路上。

传承木刻艺术 绽放木刻魅力

戴政生

诞生于革命烽火、与时代和大众紧密相连的新兴木刻版画，以深邃的思想、严谨的造型、精湛的技艺、自成体系的艺术面貌，体现着中国近现代美术高擎民族精神火炬、吹响时代前进号角的豪迈气概。

黑白木刻纯粹、率真、概括、有力的艺术语言，深深吸引了我，并让我沉浸其中40余年。在我看来，黑白木刻语言与笔墨、色彩等艺术语言相比毫不逊色，尤其是在重大主题美术创作中，更彰显别具一格的艺术魅力。我与黄静教授合作、历时3年创作完成的黑白木刻版画《大兴调查研究之风》，就是生动例证。作品镌刻百年党史中的大事件，入选“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”。

如何用版画语言表现重大主题？我们采取“读万卷书行万里路”的方式，在思想上深刻理解主题，在行动上践行“大兴调查研究”的优良作风。自2018年起，我们用两年时间查阅大量资料，先后奔赴8省

市相关展览馆、博物馆、纪念馆，8次深入乡村，考察、调研、采访、录音、拍照、写生；与农民同吃同住同劳动，采访历史的亲历者——90多岁的老支书等典型人物，深度体验生活，寻找历史遗迹。此次行程累计1.3万多公里，拍摄、整理图片上万张。功夫不负有心人，我们收获了大量真实感人的故事，掌握了丰富的人物形象、生产工具等资料，更深刻地认识到调研和主题性美术创作的内涵和意义。

黑白木刻版画《大兴调查研究之风》，宽5.1米、高3.4米。巨大的尺幅、厚重的主题，令创作充满挑战。为使作品生动反映党史，我们四易其稿。前三稿通过不断调整构思，表现典型事件、鲜活人物，逐步深化主题。在专家组指导的基础上，第四稿的内容进一步丰富——初冬艳阳高照，四川大巴山区农村院坝里，男女老少济济一堂，78个普通人物形象神态各异，村干部在向村民了解农业生产情况，村妇联主任在为大家发放妇幼保健读物，村民们在热烈交