

拓宽军事题材美术创作之路

许向群

坚持“两创” 铸就辉煌

习近平总书记强调：“强国必须强军，军强才能国安。”军事题材美术，是新中国主题性美术创作的重要组成部分。新时代以来，军事题材美术创作迎来蓬勃发展，取得了令人瞩目的成就，以崇高的美学特征和高昂的爱国主义旋律，为强军兴军汇聚强大精神力量。

精神力量激发使命担当

英雄主义情怀的多元审美表达，是新时代军事题材美术的不懈追求。

精神高度和情感深度决定了军事题材美术的艺术质量和文化价值。写入新中国美术史的油画《狼牙山五壮士》和《出击之前》、中国画《八女投江》、版画《人桥》、雕塑《艰苦岁月》等军事题材美术佳作，均以内容、形式、情感的有机统一，拥有了历久弥新的精神力量。新时代军事题材美术创作不断探索崇高之美，以及英雄主义内涵的丰富性，推出了一批既有时代现场感又有深刻思想性的优秀作品。它们不仅给“宏大叙事”提供了广阔空间，也为“微观表述”提供了更多可能。

军事题材美术作品总是具有一种不同寻常的艺术感染力。如杨斌油画《青春洒在边防线》，以一组并置的士兵肖像构成方阵，生动细腻的情态刻画突出了士兵形象的张力，赋予画面独具特色的军事特征与人文内涵。王树山雕塑《爬雪山》，将写实雕塑严谨的结构和写意雕塑传神的面貌相结合，以诗化的革命浪漫主义统摄造型，通过富有节奏感与韵律感的人物组合，形成一种前赴后继的视觉感受。人物与雪山构成旗帜般的造型外观，具有强烈的象征性和仪式感，庄严恢弘的布局既是对革命先辈的深情礼赞，又是对赓续红色血脉的主题升华。另外，像骆根兴油画《启航》、苗再新中国画《出击》、何永兴油画《昆仑之子》等作品，均从多个侧面和角度，着力塑造新时代革命军人的英雄品格。这些创作植根于异彩纷呈的军营生活，并通过审美开掘和精神呈现来提升艺术品位、增强情感浓度，使军事题材美术的精神力量得到充分的抒写与弘扬。

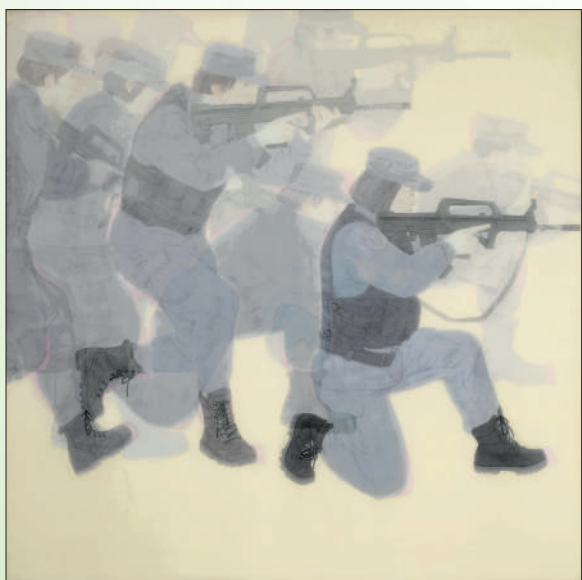
创作实践表明，新时代的军事题材美术创作者既要葆有“用明德引领风尚”的责任意识，又要饱含“用心用情用力抒写伟大时代”的满腔热忱。唯有如此，才能从生活的潜流中感受到时代的波澜壮阔，作品的艺术表达才能够突破局限、抵达精神的高地。

时代大潮澎湃强军新曲

进入新时代，随着国防和军队现代化建设全面推进，新的题材资源不断涌现，军事题材美术创作面临更高、更新的时代要求。军事题材美术紧贴时代脉搏，描绘强军兴军的风采画卷，鼓舞官兵士气。

美术工作者敏锐感知时代变化，准确把握新形势新要求，创作了一批具有浓郁时代特征、展现我军履行新时代使命任务的佳作。如陈芳桂中国画《大国长剑》、秦文清油画《巡航宝岛》等，形象诠释了“撼山易，撼解放军难”的昂扬斗志和威武气概，引发观众矢志报国的心灵共鸣。李湖油画《乘风破浪吴淞口》等反映科技强军的作品，通过描绘新装备所产生的视觉震撼，拓展了特定题材的创作领域和审美空间。李如油画《2020——紧急驰援》、张桂凤油画《救援前线》等作品，表现了人民子弟兵为守护祖国安宁、人民幸福冲锋在前的奉献精神。蔡循生油画《和平使命——中国蓝盔国际维和》、张恺桐中国画《使者》等作品，通过中国军队维护世界和平稳定的形象塑造，展现了“爱和平、负责任”的大国形象和“威武之师、文明之师、和平之师”的风采。孙立新油画《风雪青春》、谢森中国画《我们就是这么飒》等作品，则聚焦士兵

▼中国画《女兵》，作者李金朵、詹清雨。

▲油画《风雪青春》，作者孙立新。

淳朴的面貌，于平凡处集束生命之光，真实地反映了部队生活。

值得一提的是，无论是老艺术家还是青年美术工作者，其创作均紧跟时代步伐。例如，86岁高龄的老艺术家何鄂2020年创作的雕塑《山河》，以丰碑的形式，表现了“我站立的地方就是中国”的神圣与庄严，“一夫当关，万夫莫开”的凛然气势和视死如归的形象震撼人心。周福林、房子剑、李慧颖合作的油画《冲出沼泽地带》，用生动的艺术语言展现普通士兵的训练状态和精神气质，鲜活的形象、绚丽的色彩与酣畅的笔触，在写实与写意之间，捕捉奋进姿态与阳刚之美。这些作品精彩地反映了当代军人坚定的理想信念、旺盛的战斗意志，成为新时代人民军队形象与风采的生动写照。

语言探索彰显创新活力

随着军民文化修养和欣赏水平的提高，新时代军事题材美术创作在艺术语言建构方面取得长足进步。

现实主义的艺术表达更加主动和深入。如陆学东中国画《阵》，从体态生动的士兵背影品读青春飞扬的火热军营生活；邓毅油画《蜕变》，通过队列的演进与变化折射军人在磨砺中成长的过程；李传康版画《草原晨曦》，以抒情的格调映衬士兵负重前行的姿态。这些作品从日常训练场景和平凡士兵形象中，提炼出不平凡英雄气概，实现了艺术观念与主题表达的无缝对接。

艺术语言的个性化表达及各艺术门类的均衡推进，使军事题材美术的面貌更加多姿多彩。如张殊油画《与风并肩》裹挟着沙场热浪的韵律，葛炎中国画《潜艇舱，我的世界》弥漫着深海的美感，黎明雕塑《蛟龙》以身着迷彩服的士兵形象触发视觉震撼……这些作品颇具个性，显现出创作者对守正创新的不懈追求和悉心探索。

此外，新技术、新形式的运用拓展了军事题材美术的表现空间。如夏荷生、许仲明合作完成的装置作品《科技强军》，采用艺术与科技相结合的手段，将先进军事装备与战士阵列整合在一个有序空间中，并在声光电的配合下，将我军的现代化发展图景转化为气象万千的动态场面、匠心独运的宏大场景与科技强军的巨大成就形成了内在呼应。

立足新起点，新时代军事题材美术创作坚持对军事美术创作传统的创造性转化、创新性发展，追求精神高度、丰富文化内涵、增强艺术价值，不断拓宽军事题材美术创作之路。

(作者为原解放军出版社副总编辑)

▲雕塑《山河》，作者何鄂。

▲中国画《出击》，作者苗再新。

版式设计：蔡华伟

▼油画《水兵》，作者周补田。

▲中国国家版本馆杭州分馆外景。

沈周晖摄(影像中国)

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调：“中国文化源远流长，中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，更有力地推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明。”在星汉灿烂的历史长河中，上承汉唐、下启明清的宋文化，集中反映了两宋时期的思想智慧、志趣旨归和社会风貌，具有鲜明特色。

“韵”，是宋代美学的一个重要范畴。再现“宋韵”之美，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，成为当下浙江文艺工作者的追求。2022年7月，由中国美术学院王澍主创设计、充满“现代宋韵”的时代之作——中国国家版本馆杭州分馆正式落成。这座坐落于良渚古城遗址旁的“文润阁”，壮观而典雅，极具韵味。正如王澍所说，该馆以“现代宋韵”为设计主张，以宋代园林为设计背景，借鉴了宋代绘画中“掩映之美”的美学理念，并通过“青瓷屏扇门”找到设计突破点。龙泉青瓷在宋代进入鼎盛时期。龙泉青瓷“借助青瓷的釉色与层次，成为一道雅致的景观——开如层叠叠翠，合如靛靛碧波，在山体掩映下，建筑俨然成为园林景观的点睛之笔。”

“宋韵”，在当下正变得可观、可感、可体验。作为南宋皇城大遗址综合保护的“开山之作”，20余年来，南宋德寿宫遗址历经4次较大规模考古发掘，不仅是我国少有的一处经过系统考古、完整揭示和深入研究的南宋遗址，也是一处集皇家宫苑和江南园林于一体的遗址。今天，这处在地下沉寂了数百年的遗址，终于“重见天日”。在原址上建成的南宋德寿宫遗址博物馆，演绎着“不断生长的宋韵”。博物馆通过近4600平方米的遗址展示、地表模拟和形象复原(立体)展示等形式，对宋韵建筑形态进行现代阐释和活化利用。3D互动装置、动态长卷、数字投影、增强现实和虚拟现实等技术的应用，更让遗址“复活”。观众可在考古遗址、南宋景观与虚拟场景间来回转换，沉浸式体验南宋建筑、科技、文化、艺术和社会生活的方方面面。南宋德寿宫遗址博物馆的建设，被视作“向800年前宋末宋美学所作的一次致敬”，开放至今仍一票难求。

从宋画中更易读懂宋韵。宋画作为一种美学基因，早已植入中华文化传统，也是宋韵文化最直接的视觉呈现。今年在中国美术学院美术馆举办的“宋韵今辉”艺术特展之“湖山揽胜——宋韵江南书画艺术”展览，汇聚多地博物馆等单位收藏的宋、元、明、清传世书画37件(组)，其中“南宋四大家”刘松年、李唐、马远、夏圭的作品，首次齐聚杭州公开展出，呈现了宋韵文化在丹青世界里的传承与创新，也是对“宋韵文化传世工程”意义的一次积极阐释。展览一开幕便观者如云，以致不得不增设周末夜场。

这是一场充满了浙江元素和中华文化基因的展览。美术馆方厅“浙水敷文”板块，呈现了南宋以来文人精神及江南文化对中国书画发展起到的独特作用。在展厅中堂，首次离开云南省博物馆展出的北宋郭熙《溪山行旅图》，通过散点透视的观看方法，以中国画家独到的“三远法”——高远、深远、平远，呈现“可行、可望、可居、可游”的中国山水画的独特理念。在圆厅“湖山信美”板块，以杭州和西湖为中心展开的历代书画创作，展现了南宋以来杭州地区尤其是西湖的湖山风光作为艺术主题的持久魅力。在这方丹青世界里，800年前的烟火气和密码清晰可见。艺术家的笔下，不仅勾勒出时代之景，还蕴藏着生命的价值以及艺术图像背后深层次的文化建构。

从一方山水到一方建筑，从一座宫殿到一场宋画展览，千年宋韵，逐渐变得清晰，衔接起古与今的浩瀚时空，体现出中华民族的审美品格。

(作者为中国美术学院美术馆馆长)

在「宋韵今辉」里读懂「两创」

余旭红

美術