

共绘“一带一路”新图景

坚持“两创”
铸就辉煌

今年,是共建“一带一路”倡议提出10周年。“一带一路”建设的生动实践和丰硕成果,为“一带一路”主题美术创作注入蓬勃活力。从组织创作到自主创作,广大美术工作者用丹青华彩,生动描绘“一带一路”建设图景,深刻诠释丝路精神。今天,本版约请3位专家学者,从不同角度展示成果、总结经验、探索规律,为主题性美术创作提供启示。

—编者

以审美旨趣诠释价值观念

于洋

随着共建“一带一路”倡议提出,近年来美术界掀起“一带一路”主题创作热潮,呈现出题材多维、风格多元、手法多样的特点。面对“一带一路”这一充满活力、内涵丰富的主题,如何对其进行多维度审美表达,成为美术工作者需要直面的时代课题。

在对“一带一路”主题的理解不断深化中,一些美术工作者打破题材局限和思维定式,以富有新意的表达来展现这一主题的丰厚内涵。不少作品聚焦近年来共建“一带一路”的重要项目,以全景式构图铺陈宏大叙事,体现共建“一带一路”倡议为沿线国家和地区开辟了广阔空间。尤其是在展现中国携手“一带一路”沿线国家促进区域经济发展方面,一批优秀美术创作通过真实可信的人物形象、严谨生动的造型手法和艺术意象,诠释“一带一路”倡议实现互利共赢、共同发展的精神内核,为其未来发展注入活力。

表现好历史时空中的当代丝路文化,是“一带一路”主题美术创作的内在要求,也是其面向未来的重点课题。不少美术工作者通过实地考察不断强化真实感受、激活艺术想象,跳出对“一带一路”沿线国家自然和人文景观的简单描绘,以新视角、新思考不断突破,展现丝路精神的深厚意蕴与时代价值。如杜大恺《雍凉吟》以大块面的水墨构成,呈现河西走廊的苍茫厚重与勃勃生机;胡明哲中国画《茶马古道新颜》诗意地展现当代女性的勤劳与美好。这些创作表明,完成好“一带一路”题材,要有根植历史、面向未来的胸襟,不断通过现实描绘挖掘

其新内涵。

以视觉语言展现“一带一路”建设的活力,是时代赋予美术工作者的文化使命。近年来,一些新创作展现着美术工作者的新思考,如马鑫、牡丹的油画《海上丝路新枢纽——宁波舟山港》、柴新春油画《一带一路崛起天山》、张相森水彩画《中欧班列始赣州》等作品,以不同视角和艺术手法表现了与“一带一路”相关的国内建设工程繁盛场景。孙博《欢迎五洲客》、任丽君《五洲四海——第一届中国国际进口博览会》、庞凌宇《中国—东盟博览会》,则以大尺幅油画展现我国主场外交活动、国际交流活动的盛况。还有一些作品致力于表现民众对“一带一路”倡议认知的不断加深,如焦洋中国画《丝路史迹·朝宗入海》,以少年儿童学习上丝绸之路知识的生动画面,展现青少年对于“一带一路”的求知热情和美好畅想。

继续推动“一带一路”主题美术创作,应进一步拓展题材内容,深挖“一带一路”沿线国家的人文故实、风土人情和日常细节,从时代价值层面展现共建活力;同时,应深化艺术语言的美学建构,展现中华审美风范,创作出既应时代又接地气的艺术作品,强化这一主题的广度、深度与温度,力求通过这些作品让世界更好地了解中国、让国人更真切地感受世界。

期盼更多美术工作者汲取经验,以开放包容的胸襟、“致广大、尽精微”的艺术精神,创作更多彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映人类共同价值追求的优秀作品。

(作者为中央美术学院教授)

弘扬丝路精神

创作美术精品

张鹏

“一带一路”建设为美术创作提供了丰富素材。近年来,美术界加强组织统筹,精研“一带一路”主题美术创作,在题材拓展、内涵深化、风格创新、人才培养、创作梯队建设等方面取得不少成果。源远流长的丝路精神,在美术工作者笔下焕发新光彩。

从机构联动到区域互动,美术界聚力协作,以重点选题引领创作方向,带动“一带一路”主题创作。正在中国国家画院展出的“‘一带一路’主题美术作品展(首展)”,从“一带一路”国际美术工程中精选百余件力作进行展示,既涵盖丰富多彩的地域风貌,也表现了厚重多元的人文风情,从历史到当下,连缀起波澜壮阔的图景。该工程历时6年完成。中国国家画院发挥“国家队”的引领作用,围绕共建“一带一路”是造福世界的“发展带”和惠及人类的“幸福路”,锚定创作方向,策划选题,调动院内外、海内外艺术家广泛参与,凝聚共识与合力。创作过程中,从选题论证、史料选择、探访考察、现场写生,到草图绘制、研究讨论等,中国国家画院均充分发挥人才优势,通过邀请、创作、展示、收藏等方式,集聚起一批精品力作,形成学术影响,为“一带一路”主题创作提供了经验启示。

不少地方充分结合自身发展特点,积极组织“一带一路”主题美术创作或艺术活动。如广西文联、广西美协等组织实施的“一带一路”主题美术创作工程,便根据广西发展特色与优势制定选题方案,引导美术工作者围绕重大项目和活动,深入时代生活,积累创作素材,生动展现“21世纪海上丝绸之路”建设的厚重人文历史和时代新风貌。由甘肃省委宣传部、甘肃省文旅厅、甘肃省人民对外友好协会主办的“一带一路”百校结好艺术展等,则通过学校联手文博单位、创研机构,推动“一带一路”沿线国家校园艺术交流与互学互鉴,形成体验、学习、创作、传播于一体的合作交流方式,既深化了“一带一路”主题创作,也加强了人才培养。

许多机构立足自身学术优势开展组织创作。如中国艺术研究院主办的“合作·共赢/一带一路国际版画交流项目”,以版画为媒介搭建起文化交流桥梁。驻留、展览、论坛、公教、公益活动等多形式,不仅推动版画艺术创作,也为不同国家和地区的艺术交流合作提供新途径。中国美协和中国铁建40余年来持续合作举办的“大路画展”,近年来以海内外“一带一路”基础设施建设项目的进展为线索,用画笔展开共建“一带一路”合作成果惠及各方的美好画卷。其中,尤以表现“一带一路”建设者的作品最为突出,不仅数量众多,而且视角各异。像蔡频春中国画《千山万水一线连》、张宇油画《绽放》、李景安油画《同在月光下》等作品,均抒发了对“一带一路”建设的真实感受。

“一带一路”主题创作也是国家重大美术创作工程、重大美术展事的重要组成部分。如“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”中,张敬杰版画《进博会一角》以巨幅三联画形式,对中国国际进口博览会的盛况进行了细致入微的描绘;以“丝路与世界文明”为主题的第七届中国北京国际美术双年展等展览中,冯路敏等合作的油画《丝绸之路新篇章》、张及时油画《港口雄开万里流》等佳作频频。鸿篇巨制与历史长卷的宏大叙事,与小切口、微视角撬动的大命题交相辉映,异彩纷呈。

一系列有组织的创作工程和交流项目,激发了“一带一路”主题创作活力,更打开了美术工作者的视野。越来越多美术工作者投身主题性创作,围绕“一带一路”主题展开多元艺术探索,为创作更多精品佳作奠定基础。

(作者为中国美术家协会美术理论委员会委员)

版式设计:蔡华伟

鑫、牡丹。►油画《海上丝路新枢纽——宁波舟山港》,作者马

以艺术创新深化主题探索

卢志强

我自幼生长于福建。东南沿海港口众多,使八闽大地成为古代海上丝绸之路的主要起点。这些年,伴随共建“一带一路”倡议的提出,我的家乡在经贸、文化等方面与“一带一路”沿线国家的交流日益频繁。历史与现实的交相辉映,促使我投身相关主题性美术创作。

近年来,我先后参与国家主题性美术创作项目、“一带一路”国际美术工程等,根据选题完成了一些大尺幅的中国画作品,还自主创作了一些小幅画作,希望通过“一带一路”主题美术创作,深化对绘画技法和风格的认识,提升用艺术反映现实生活的能力和水平,探索传统笔墨实现当代转型的新路径。

脑中有思路,是完成好主题性美术创作的第一步。面对宏大主题,确立构思、营构画面,将创作意图和审美旨趣表达出来,并不是一件容易的事情。作品既要突出“重大”,又要使画面内容与真实事件相符,这需要创作者广泛阅读资料,进行实地探访,感受文化氛围,体悟真实情境。创作中,我并不刻意去还原某一具体事件,而是将人物动作设计得“姿态化”“有意味”,力求使画面中的人物和场景具有象征性,让“这一个”中包含“这一类”,使作品更具分量。

胸中有丘壑,是创作者驾驭重大题材的必备能力。纵览主题性美术经典,多是通过时间与空间的艺术转化,给人“瞬间永恒化”的视觉感受。为追求这一效果,我常在创作中以平面化的处理方式将主体与背景统一起来,并通过疏密、聚散、虚实等变化,营造空间秩序感。比如在《海丝交响》创作中,我将与“一带一路”建设有关的场景组合于同一画面中,强化作品主题。整体上,追求内容与形式相统一,避免概念式阐释主题,意在以生动的艺术形象呈现时代图景。

笔下有推敲,主题性美术创作才能于细节中彰显丰

厚意涵。照片是现实的拷贝,绘画是意象的表达。当代人视觉经验的不断丰富,对美术创作提出更高要求。因此,创作者需要敏锐捕捉现实,在此基础上斟酌思量,进行个性化的艺术表现,作品才能独具韵味。在创作中,我常常结合资料反复推敲细节。比如,重大主题创作往往需要设置一个视觉中心,让观者有凝视之处。为此,我反复斟酌画面中的人物安排,既突出主体,又增强画面张力和形式美感。同时,在尊重现实的基础上合理安排其他元素,如在画面下方描绘一群海鸟振翅飞翔的情景来应和“海上丝绸之路”这一主题,并以海鸟之“轻”与人物之“重”形成对比。除此以外,画面中还有许多细节彼此呼应,布局有新意,共同阐释宏大主题。

画中有画,是主题性美术创作的必然要求。在作品风格方面,我追求“陌生化”,探索主题性创作新的艺术表达方式。比如,不完全按“随类赋彩”的原则去敷色。像海的颜色,照理应为蓝色,但这在中国画创作中很难处理,不容易画得美观。而且“海”在作品中所占面积往往较大,稍不注意用色就会影响到整体画面的色相。长期在海滨城市生活的人会发现,在夕阳辉映下,海面的波光常常呈玫瑰色。因此,在部分“一带一路”主题创作中,我选择用偏紫的浅玫瑰色画海,使之与画中以赭石加土黄为主的色调形成弱对比的补色关系,显得宁静、和谐、别样和陌生。这一实践也证明,艺术创新离不开从生活的沃土中汲取养分。

参与“一带一路”主题美术创作,让我既深刻感受到国家的新发展、新变化,也更加理解艺术之美不仅在于人古出新,还在于反映时代。我愿倾心致力于主题性美术创作,在继承传统的基础上继续“深入生活、扎根人民”,开辟与时代同频共振的审美新境。

(作者为中国国家画院研究员)

红安绣活

红起来
活起来

田豆豆

走在湖北省黄冈市红安县七里坪镇的长胜街上,传统古建与沿街展卖的各色民间工艺品交织古今两种韵味,形成素艳两种姿色。红安绣活,便是这老街上一道引人注目的风景。

红色,是红安绣活的鲜亮底色。长胜街上的红安绣活传习所内,一件件极具地方特色的绣品、一双双充满历史记忆的“红军布鞋”,吸引着往来游人驻足欣赏。红安原名黄安,是黄麻起义的策源地和鄂豫皖革命根据地的摇篮,新中国成立后更名为红安。

“红安盛产‘光籽棉’,‘红安大布’传统纺织技艺世代相传。革命战争年代,红安妇女不光给红军赶制布鞋,还缝制了许多鞋垫、衣服和棉被送给战士们。”省级非遗项目红安绣花鞋垫代表性传承人席和玉一边教小徒弟翻制刺绣,一边给她讲起红安绣活的历史。如今黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念馆的展厅内,还陈列着红安妇女饱含深情、千针万线制成的“千层底”红军布鞋,展示着红安绣活独特的文化印记。

红安县南部的太平桥镇,也有一家红安绣活传习所,其创办者是红安绣活国家级代表性传承人刘寿仙。“我8岁时就跟着姑姑和外婆学刺绣。我喜欢红安绣活的艺术气息、文化味道,也喜欢这种静心创作的感觉。”刘寿仙这一绣就是50多年。

2009年,在红安县委县政府支持下,刘寿仙将自家院子改造成红安绣活传习所。在这里,轻便素雅的农家布鞋、热烈绚丽的绣花鞋垫以及各式各样的摆件等展现着红安绣活的新光彩。桌旁,几位年约四五十岁的妇女正埋头飞针走线。像这些绣娘一样,每年到红安绣活传习所学习的绣娘有500余人,参与合作社刺绣的绣娘累计已超4000名。

“刚开始,我们想给妇女做免费技术培训,还得挨家挨户动员,‘求人来’。”刘寿仙的女儿刘珊说,“现在,如果我们开培训课,大家都抢着来。”

从“求人来”到“抢着来”,红安绣活的活力从何来?

“如果把四大名绣比作花坛中的牡丹,那么红安绣活就像山野间野花,散发着泥土清香,带着一种独特的质朴与浪漫。”红安县文化馆馆长薛立花说,“红安绣活始于东汉,兴于唐,明清以后成为盛行于全县的乡风民俗,有‘黄安无女不绣花’的说法。”

一根钢针、几束彩线,在绣娘手下幻化成满载深情厚谊的美好图案,装点着鞋垫、布鞋、童帽、枕套、布兜、门帘、桌围等日常用品,扮靓幸福生活。“像比较典型的绣花鞋垫,过去常被用作定情信物。如今,人们依然习惯把它作为馈赠亲友的礼品。”薛立花说。红安绣活载情载理,题材以“鹿鹤同春”“并蒂莲开”“龙凤呈祥”等民间传统图案居多,绣娘根据不同场合、不同使用人群选择不同图案;工艺涵盖丝绣、挑绣、绒绣三大类,并融入当地“红安大布”传统纺织技艺中的提花、印花、纳花工艺。

“红安绣活,最是考验手工。别看这么小一副,最,包括了7种针法。”刘寿仙指着一副《凤穿牡丹》“红安绣活”小样,包括了7种针法。“刘寿仙指着一副《凤穿牡丹》鞋垫,语气中略带骄傲,“虽然‘凤穿牡丹’是传统图案,但我用地方特色针法绣出来,美感就大不相同了。这花瓣用的是参针,有一种渐变色的效果;凤凰的脖子用的是网针,针脚互相交错;凤凰尾巴上这

个‘眼睛’,用的是绒绣,毛茸茸的,有立体感……”

一幅成品的诞生,既考验着绣娘的刺绣技艺,也对其设计图案、勾勒线稿的能力提出要求。刘寿仙不断创新设计以满足受众需求。“有时候,一些客户想要定制图案,我就先在本子上起画稿,改到满意了再动手绣。”刘寿仙一边翻开满是图案的笔记本,一边说道。久而久之,她的创作既有大场面作品,也有人物肖像,还有融合民间剪纸风格的作品。

为推动红安绣活实现创造性转化、创新性发展,2012年,刘寿仙把大学毕业后在外地工作的女儿刘珊带回家乡。

“要让红安绣活真正‘活起来’,必须让它融入当代人的生活。”年轻的刘珊选择将绣活运用到钱包、香囊、挂饰、书签等当代年轻人喜欢的“小玩意”上,令人眼前一亮。她还在各大平台开设网店,帮乡亲们带货增收。

红安绣活的新生,不仅让村民的口袋逐渐鼓起来,也让大家的内心更充实,绣活承载的红色文化愈发可知、可感、可近、可亲。

“欢迎大家进直播间!这双鞋是一针一线做出来的……”手机镜头前,席和玉热情地介绍着手中的绣品。很少有网友注意到,她坐着的是一个轮椅。

17岁那年,席和玉在干农活时不慎从高处跌落,造成高位截瘫。在红安绣活里,她重新找到了自己。由于腿脚不便,席和玉只能在床上刺绣。躺着绣累了,就侧卧着身子绣。就这样,她不停绣着,绣出自己的锦绣人生,也绣出一条非遗传承之路。

今年暑期,一位志愿者想把席和玉的故事拍成短视频,推广红安绣活。没想到,席和玉因此和扮演“童年的自己”的小演员翩翩结下不解之缘。

初中生翩翩原本只打算为了演好角色而临时学几天刺绣,可一学就“上了瘾”。“席师傅,要是早点认识您就好了,我觉得绣花可比玩游戏有意思多了!”听到翩翩的话,席和玉乐不可支,她将全身技艺倾囊相授,不取分文:“这孩子有悟性,学得快,构思和配色还有一股特别的灵气。希望能有更多像翩翩这样的孩子喜欢上红安绣活,让红安绣活红起来、活起来,把红色文化和刺绣技艺一起传承下去。”

►刘寿仙及女儿、外孙女正在做绣活。湖北省黄冈市红安县县委宣传部供图

