

接力绘写改革开放新画卷

徐红梅 吴艳丽

坚持“两创” 铸就辉煌

今年是改革开放45周年和党的十八届三中全会召开10周年。时代巨变砥砺艺术创新。美术事业乘风破浪而起，应时而兴，一幅幅精品力作，弘扬伟大改革开放精神，彰显为时代画像、为时代立传、为时代明德鲜明品格。

聚焦宏大主题 展现高水平开放新图景

改革潮涌，开放先行。放眼中华大地，一项项体现国家战略的重大工程壮美如画，凸显大国气象、时代气度。美术工作者用心倾听时代足音，怀着创作史诗的雄心，持续深耕改革开放题材，不断创新主题性美术创作路径。

一些美术工作者聚焦区域重大战略，针对同一主题反复创作，力争为时代留下经典之作、传世之作。过去5年，中国美协副主席李翔领衔创作了《龙腾大湾区》《碧海长虹》等5幅聚焦粤港澳大湾区建设的中国巨作。在李翔看来，“以‘十年磨一剑’的功夫不断打磨一个主题，是创作文艺精品应有的态度”。最新创作的《碧海长虹》，约13米宽、8米高，把香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市等统摄于同一个画面，港珠澳大桥位于画面中心，气势如虹，一桥连三地、天堑变通途的“中国跨度”跃然纸上，开辟青绿山水审美新境。

随着京津冀协同发展向纵深推进，以雄安新区建设为题材的作品不断涌现。河北省美协主席祁海峰创作了《白洋淀畅想》《雄安畅想》《璀璨雄安》等系列油画，生动呈现京津冀协同发展带给燕赵大地的蓬勃生机。中央美术学院副教授马佳伟有感于家乡巨变，创作了《京雄城际铁路施工现场》《高度·5G雄安》等以建设成果为主题的油画。画面中勇攀高峰的电力工人、5G基站等，正象征着雄安新区建设的高点定位——绿色智慧新城。这些作品从历史和当代双重语境中反映主题的深意，记录现实，更饱含对美好未来的畅想。

描绘经济特区建设的作品，既是改革开放历程的缩影，也是时代变迁的见证。广东画院领衔集体创作的大型中国画《南国的风》——深圳、珠海、汕头、厦门经济特区，描绘了改革开放取得的成就。如主创者之一、广东画院院长林蓝所说，如何遴选最能反映时代精神的素材，如何运用恰当的艺术形式呈现主题，是创作的关键。最终群策群力完成的16米长卷，汲取壁画创作经验，用传统山水“游观”的方式，通过“点线面”经营构图，将4个经济特区几十年来的重要建设成就，与其特有的人文景观、自然景观等串联起来，全景展现特区经济建设和文化成果。清新的画面，写实造型与墨色晕染相得益彰，营造出兼具传统意蕴和现代审美的艺术效果。广州美院教授黄启明的版画《深圳速度·日新月异》，采用三联画表现深圳的过去、现在和未来。画面上，城市道路与建筑群穿插交叠，阴刻、阳刻营造出虚实相生的空间，横线、竖线的拉伸强化了视觉冲击力，也烘托出主题氛围，把鹏城展翅腾飞的势头融入城市气象和未来想象之中。

自贸试验区、自贸港也是美术工作者热衷表现的题材。浙江省画院创作研究部主任孔凡博为创作《远航——中国（上海）自由贸易试验区》《海南自由贸易港》，深入多地考察，用大量写生记录环境、光线、色彩等现场感受，深刻把握这一主题所蕴含的时代气象。两件作品均以三联画形式强化场景的广阔感，突出港口、建筑等主体，绘就繁荣景象。

这些鸿篇巨制，多采用长卷、三联画等形制，以利于在延绵、舒展的画面上自然地转换时空，多视角、多层次、立体化表现活力中国，气势宏大且细节生动，共同奏响开放发展、合作共赢的时代乐章。

创新艺术视角 反映经济社会发展新活力

神州大地处处激荡全面深化改革大潮，激发高质量发展动力活力，也进一步促进了广大美术工作者的创新创造。

黄浦江畔绚丽多姿，浦东开发开放活力在美术工作者的笔下精彩绽放。中国国家画院研究员刘建的中国画《黄浦江畔》，通过表现都市景观反映时代发展，表达艺术思考。面对“都市

▲中国画《碧海长虹》，作者李翔、杨文森、林木炎、韩书园、张庆军，广州白云国际会议中心藏。

水墨”这一新类型，他常常综合考量媒介手段、艺术语言、风格样式，以及如何与观察方式、审美趣味、文化观念等要素相结合。在这件作品中，他最终选取陆家嘴这一最能反映浦东开发开放成就的区域，以黄浦江为视觉中心分割画面，通过对两岸代表性建筑的细致描绘，表现上海不断生长的活力。作为土生土长的浦东人，上海市浦东新区文化艺术指导中心研究员金祥龙对家乡的腾飞感受更为深刻。其主创的大型版画《上海浦东》，通过对大金融、大交通、大港口的三联式描绘，呈现了浦东的飞跃式发展。作者采用绝版套色木刻，刻一层、印一次，边刻边印，将中国画的意境、油画的色感融入版画创作，并汲取现代抽象绘画中点线面的构成方式，使作品既有形式感，又具肌理美。金黄色调的运用，更寄予浦东蒸蒸日上、再创辉煌的美好寓意。

各地改革的生动实践，都是储存着艺术原料的丰富矿藏。针对浙江以三个“一号工程”为牵引抓经济、促发展，浙江省画院青年画家集体创作了《三个“一号工程”》组画。作品借助对数字经济创新提质、营商环境优化提升、“地瓜经济”提能升级的情景刻画，以跨越时空的描绘，通过丰富的视觉元素和深邃的象征意味，将政策理念艺术化、形象化，生动诠释浙江一体推进创新发展、改革攻坚、开放提升的新姿态。“艺术作品重在唤起观众情感共鸣、引发相关意义思考”，浙江省画院院长常青认为，组画是对重大主题性创作的有益探索。

数字赋能，正持续激发乡村振兴活力。如何将不可见的互联网经济变成可见的画面？中国美院教授郭健谦领衔创作的油画《互联网的春天——农村电商》，在主题和形式上进行了创新探索。通过深入探访浙江农村电商较早实施地，创作团队决定围绕农产品上行和工业品下行两条线索，分别通过村民利用网络直播售卖水果、快递的运货车开到村头等情景展开叙事。作品中的两组人物形象，代表着农村电商的两大体系，以此深化立意。郭健谦认为，艺术叙事要呈现多维思考，创作者需要通过典型形象和场景营造，将日常经验升华为艺术真实。

从时代汲取养分，从生活采撷素材，美术工作者敏锐把握时代脉动，通过妙思巧绘，勾勒中国式现代化的美好前景。

丰富主题构思 刻画美好生活新风貌

全面深化改革持续推进，让广大群众有了

▼版画《上海浦东》，作者金祥龙、金礼燕，中华艺术宫藏。

▲油画《最多跑一次》，作者陆琦，中国共产党历史展览馆藏。

▼油画《海南自由贸易港》(局部)，作者孔凡博，中国美术馆藏。

新规进行了艺术化诠释。“我对改革获得感有切身体会，希望通过艺术的方式表达出来，把抽象概念转化为富有时代感的生动画面。”为此，陆琦查阅了大量资料，并赴实地进行考察。他抓住“政务服务”“最多跑一次”和“方便百姓”三个表现要素，通过政务服务大厅场景、人物手势、电子引导牌及数字“1”等元素凸显主题。同时，借助色彩表达和人物形象、衣着、面部表情等，画出了写在百姓脸上的满意度，极具生活的真实感和现场感。

枝叶关情暖人心的民生答卷，也是令美术工作者倾心的创作题材。充满烟火气的菜市场，镶嵌在城市的街头巷尾，充实着千家万户的菜篮子。如今，不少菜市场完成升级改造，年轻人争相打卡。上海市逸夫职业技术学校教师杨艳关注到当地这类新派菜市场所具有的活力，创作了油画《人间烟火味》。“对于我来说，菜市场不仅仅是市场，更是城市发展的缩影，城市温度的反映。”作者多次深入生活现场，观察那里的每一个摊位、每一张面孔、每一道光线，在创作过程中进行概括提炼，以墨绿色调营造情境氛围，烘托时尚烟火气，让色彩与线条交织出她所理解的现代都市——繁华、时尚且具人情味。

全面深化改革的时代画卷在美术工作者笔下徐徐展开。这些新作，既是对改革开放题材美术创作的接力绘写，又是对主题性美术创作的有益探索。期待美术工作者进一步增强阅读生活的能力，用更多精品佳作全方位、全景式展现时代恢宏气象。

近年来，不少大学尤其是艺术院校纷纷成立“中国画学院”，不少美术机构接连举办中国画综合展、专题展，为不断强化中国画传承和发展的根基，提供了现实土壤。作为国粹的中国画，早已形成完备的理论体系和艺术程式。如何在遵从艺术规律的基础上，推动中国画赓续文脉、再铸辉煌，一直是美术界关注的课题。

准确理解中国画的特质，是中国画传承创新的基础。中国画是一种文化性、哲学性很强的艺术，自诞生之初便凝聚着中国人独特的世界观、价值观。像传统山水画，作为中国山水文化的结晶，体现着中国人的山水情怀。通过饱游饴看、游目骋怀的观看方式，中国人将山水化为胸中丘壑，再化为纸上乾坤，表达对天地精神和万物生机的体悟。因此，对于笔墨精神，石鲁有过精妙的论述：“故言笔墨，当以意、理、法、趣求之……思想为笔墨之灵魂”。可见，单纯从技术层面去理解中国画的笔墨程式，无法触及笔墨的精髓和其承载的文化精神。只有从中国文化的特质出发去理解、认识、研究中国画，才有可能实现入古出新。

中国画的现代转型，不是割裂传统的创新。20世纪初，随着“新文化运动”兴起，西方写实绘画涌入，美术界兴起“改良中国画”运动。但不论是“融合派”还是“传统派”，都是在坚守中国文化主体性的基础上，推动中国画面貌革新。比如美术教育家潘天寿强调“画内技术”和“画外修养”相互交融，强调学习古代经典对创作中国画的重要性。他的中国画作品，更是将民族风骨融入笔墨精神，开辟中国画审美新境。面对将中国画称为“彩墨画”等狭隘论调，不少有识之士身体力行为中国画正本清源。他们重溯传统，从文化角度深刻理解中国艺术之精髓，探究中国文化博大精深之内涵，有力推动中国画发展。

今天，在弘扬中华优秀传统文化的时代大潮中，蓬勃发展的中国画要真正成为当代中国人精神的滋养，仍需固本培元、夯实根基。

固本培元，首先要守住中国画的文化之魂。对意境、意趣以及人文精神的探究，是中国画与生俱来的优势。传统中国画融诗书画印为一体的形式创造，便是中国文化诗性精神和审美理想的体现。不论是南朝宗炳强调的“山水以形媚道”，还是唐代张彦远总结的“外师造化，中得心源”，都言明了中国画之“道”，是通向自然和心灵的，即通过观照万物来表达人生态度及生命感悟。在现代科技高速发展的时代，中国画滋养精神、慰藉心灵的作用应该更加凸显。深刻领悟中国画之“道”，需要创作者、欣赏者不断提升自身的综合文化修养——不仅要有艺术修养，更要有广博学识。

固本培元，还需守住中国画的笔墨精神，深入探究中国画的审美追求。中国画的笔墨承载着丰厚的文化理念以及创作者观察世界的方式和审美趣味。比如中国画讲究“形神兼备”。其实，传统中国画有着高超的写实技术，但这种写实不会“为物所役”，而是始终把追求意趣、意境作为终极目的，传世名画《五牛图》等皆是如此。那些只能状物、不能抒情表意的画则被认为“匠气”。由此，“以形写神”成为千百年来一直影响中国画的创作理念——所写之“神”，既是表现客体的精神气质，也是创作主体的内在精神感知和情感的表达。

因此，中国画创新的难点不在笔墨技法，而在文化认知、胸中丘壑。假以时日，用笔的轻重疾缓、运墨的浓淡干湿等都能掌握，甚至可以达到炉火纯青的地步，但艺术格调的高下取决于创作者的文化修养和思想境界。面对同样的山水，为什么在不同时代或不同画家的作品中有不同的意境？原因就在于画家腹中是否有诗书。只是掌握外在的笔墨形式，很难创作出优秀作品，只有从中国艺术精神出发，将自身理想追求、时代气象与笔墨语言结合起来，才能开创艺术新境。

中国画经历过不同发展阶段，始终不离文脉。新时代为中国画的发展提供了广阔天地。根植于中华优秀传统文化沃土，在固本培元的基础上不断汲取时代养分，中国画必将焕发新的光彩。

中国画需要固本培元

周宗亚

版式设计：沈亦伶