

▲中国画《北京大运河揽胜图卷》(局部),作者郭宝君、庄小雷、乐祥海、买鸿钧、徐卫国、刘旭、牛朝、范琛。

坚持“两创” 铸就辉煌

习近平总书记近期在浙江考察时强调:“大运河是世界上最长的人工运河,是十分宝贵的文化遗产。大运河文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,要在保护、传承、利用上下功夫,让古老大运河焕发时代新风貌。”自2014年大运河被正式列入世界遗产名录以来,随着国家文化公园建设不断加速,推广和普及大运河文化成为新时代文艺的重要课题,关于大运河主题的美术创作与展览日益受到重视,相关题材的美术作品不断涌现,以丰富的艺术表现形式诠释着运河文化的历史内涵与时代风貌。

传承艺韵文脉

在中国美术史上,留下了众多以运河为主题的绘画作品。北宋张择端的《清明上河图》堪称现存最古老的大运河画卷,描绘了隋唐大运河的首期工程——通济渠即汴河,表现了漕运经济给汴京带来的繁华盛况。此后,明代的《南都繁会图》、清代的《京杭大运河图》《潞河督运图》等作品,都生动再现了大运河沿岸的地域风貌与风土人情,共同留下丰厚的创作传统。如今,这一创作传统被当代美术工作者传承与发扬。他们以笔墨为媒,连接古今,从时空、自然、人文等维度描绘千年运河的古韵新貌。

自古以来,中国绘画便有运用山水长卷咏颂江山社稷的传统。当代3幅长卷《中国大运河史诗图卷》《北京大运河揽胜图卷》《京杭大运河揽胜图》,堪称接续这一传统的代表作。2021年4月,总长135米、高3米的《中国大运河史诗图卷》亮相中国国家博物馆。由江苏省文化和旅游厅组织创作的这幅长卷,聚8省市15名书画家之力,在对大运河沿线风貌深入考察基础上,历时一年创作完成。43米长的上卷人物篇,通过春秋争霸、雄才大略、汴河畅通、一统天下4个历史画面,讲述了大运河开凿、发展、西进、通航等历史进程。64米长的下卷山水篇,分北国瑞雪、冀鲁高秋、江淮绿野、吴越花雨4个章节,表现了大运河沿线四季景色和改革开放以来的新景观。28米长的书法题跋,则涵盖各篇章文字介绍和题记。长卷徐徐展开,画面内的空间与时间随视线流动,勾勒点染下的笔墨山河,连带附着其上的人文故事,尽显自然与历史交织的万千气象。

采用传统中国画特有的“散点透视”,不仅可以“咫尺纳千里”,还可以“须臾容古今”。近期,北京大运河博物馆对公众正式开放,推出一系列重磅展览,其中专题展中的《北京大运河揽胜图卷》吸引了不少观众的目光。这幅由北京画院8名画家联袂创作的长卷,长27.4米、高0.5米。整幅画卷从层峦叠嶂的西山起笔,到烟波浩渺的海面收笔,以传统小青绿和浅绛山水相融合的创作手法,生动描绘了北京大运河沿岸气势恢宏的壮丽景象。清雅的画面巧妙融合了沿途的历史文化遗产和北京的标志性建筑,不仅展现了大运河的古老风貌和时代新貌,更以传统绘画的独特语言魅力,诠释了大运河的文化内涵。

将诗意融入山水意境以达成“诗中有画、画中有诗”的效果,是中国画独特的审美特征。2023年在常州美术馆展出的270米通景长卷《京杭大运河揽胜图》,便体现了这种审美追求。当地画家高鸣自2016年开始历时7年完成了这幅长卷,全景描绘京杭大运河的自然风貌、历史人文景观以及改革开放以来欣欣向荣的景象。从“长城内外,惟余莽莽”的京津地区,到“城

中烟火千家集,江上帆樯万斛来”的冀鲁大地,再到“浩荡平波欲接天,天光波色远相连”的江淮平原,终达“月明船笛参差起,风定池莲自在香”的吴越之地,留下荡气回肠的诗情画意。

运河文化贯通古今,沿线风光旖旎,人文资源丰富,胜地美景令人忆古惜今。从历史中走来的大运河,在今人的画笔下散发着浓郁的思古之幽情,更焕发蓬勃的时代活力。

拓展艺术表达

大运河作为独特的历史和文化遗产,形成兼容并包的文化场域,孕育出时空交融的文化特性。运河故事是人类共有的故事。从主题美术创作的角度来看,通过丰富多样的当代艺术手段表现好“运河”这个世界符号,既要通过传统艺术形式充分阐释大运河文化特色,也要注重对大运河人类文化共性的时代表达。

从传统的水墨媒材延展至其他绘画媒介语言,不仅能让运河题材表现得更加丰富立体,也有益于运河文化在当代更为有效与广泛地传播。由中国美术家协会、苏州市人民政府主办的“诗意大运河”全国油画作品展,以“诗意”为主题,面向全国范围征集优秀油画作品,旨在对大运河的文化

内涵进行深入挖掘。不少入选作品将中国传统诗性思维、意象处理与油画语言进行结合,带给观者全新的感受。如张华芳的《运河人家》将运河沿岸的房屋样貌进行了高度简化,只提取深浅不一的色块排布在画面上,通过形状、肌理、色彩的碰撞产生诗句一般的平仄美感。高登甲的《阿吉镇的清晨》,则将厚重鲜艳的油彩与写意的笔触相融合,将小镇早市充满生活气息的场景表现得像一首集市交响乐。

当代数字技术也越来越多地出现在运河文化主题的表现中。2022年浙江美术馆举办的“大地史诗——中国大运河主题艺术展”,不仅涵盖中国画、书法、油画、版画、水彩、雕塑等门类,更是将装置、新媒体等形式纳入其中。如,孙凌云团队创作的《运河·生长·万象》,利用地图采集的大运河沿岸数据,通过数字技术生成类似中国国效果的数码山水图卷。胡晓阳团队的《运河影像志》、中国美术学院集体创作的《山水·运河》等影像作品,则通过对朴素生活的记录,将观者带入运河人点滴生活日常之中,阐释人与河流的关系。与历史感交相辉映的当代科技艺术,让人们体会到流淌千年的大运河不仅是一条惠及远方的“家园之河”,也是抚今追昔的“诗性之河”。

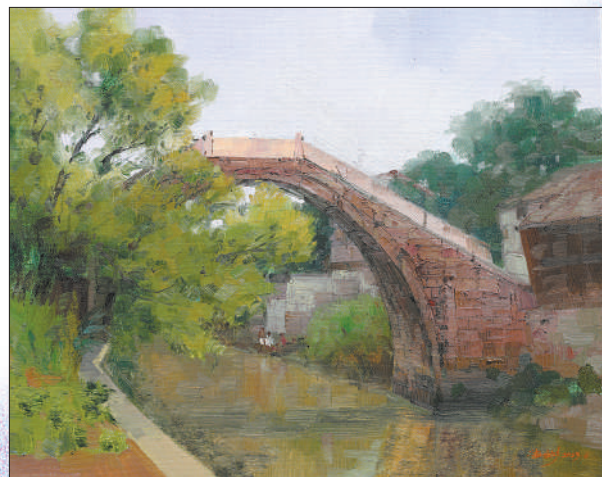
对运河主题艺术表现形态的拓展,对内蕴其中的现实意义与时代价值的开发,离不开媒介与观念的更新与介入。惟其如此,相关主题创作才能真正传达出大运河的历史之魂与当代之魂。

丰富运河叙事

美术作品中大运河的“新颜”与“旧貌”之间,存在一种关于记忆、语境、精神、情感等主体性的文化赓续。跨越千年的运河绵延至今,在每个时代的艺术家眼中都有所不同。如何在今天讲好运河故事成为美术工作者的创作重心之一。

有专业组织与学术目标的集体写生与创作,是主题性美术创作诞生精品力作的有效途径。2023年底,北京市文联推出“承文脉 运河情——大运河写生作品展”,集合北京、浙江、江苏三地美术工作者采风创作的130余幅油画与中国画作品。从这些作品中,观众不仅看到了大运河的古代、现代与当代,也看到了大运河的文脉传承与时代精神。正如参展画家许俊所说,大运河体现着中华民族的创造精神,两岸文化遗存丰富,人民勤劳,风景美丽,有听不完的故事,看不尽的风物、画不尽的图画。

尊重艺术创作主体的差异性表达,是运河主题艺术创作充满生命力的关键所在。在中共江苏省委宣传部、江苏省文联主办的“百年江苏”大型美术精品创作工程中,由8名画家创作的“大运河新颜”系列作品各美其美。大运河共流经江苏8个地市,8名画家各选其一,共描绘了8处不同的城市风貌,或工或写,或彩或墨,形成了各不相同的画面风格。如栾剑的《大运河新颜—淮安段》聚集了“河下古镇”“千年窑”等一批具有代表性的纪念场所和文化

▲中国画《京杭大运河》(局部),作者张晚峰。
▼版画《京杭大运河》(局部),作者张晚峰。
▲油画《运河古桥》,作者魏海彬。

▲中国画《大河之韵》,作者谈鹏。

美在乡村

走进中国民间文化艺术之乡

绵竹年画

老手艺点亮新生活

李凯旋

年关将至,四川省绵竹市的街头已热闹起来,形形色色的年货琳琅满目,年画更是一道亮丽的风景。在绵竹,年画镌刻住恒久悠长的年味。

孝德镇的年画村年味最浓。走进村子,白墙黑瓦的民居上布满年画,引人注目。一扇扇大门上,门神身着鲜艳铠甲抱拳而立,远看威风凛凛,近观又觉和善可亲。一面面院墙上,憨态可掬的童子、婀娜多姿的侍女以及当地节庆风俗、典故趣闻等画面丰富多彩,皆不重样。年味浓缩在年画里,从画前走过,深厚的“年文化”引人无限遐想。

作为“年文化”的重要载体,绵竹年画由于多以木版印出轮廓而后填色,故又称绵竹木版年画,始于宋代,盛于明清,与天津杨柳青年画、苏州桃花坞年画、潍坊杨家埠年画并称为“中国四大年画”,至今经久不衰。绵竹年画以彩绘见长,色彩对比强烈,有“一黑二白金黄,五颜六色穿衣裳”的上色口诀,追求红火热烈的艺术效果;构图讲究对称、完整、饱满,线条追求古拙、流畅;题材丰富多元,有民俗风情、神话传说、花鸟虫鱼等,形象夸张变形又诙谐活泼,承载着人们避邪迎祥的祈愿;品类可分为门画、斗方、中堂、条屏、案子、拓片等。“年画里寄托着人们对美好生活的向往,经一代代人传承雕琢,绵竹年画个性鲜明、韵味醇厚。”国家级非遗代表性项目绵竹木版年画省级代表性传承人胡光葵走进画界几十年,对绵竹年画有着深刻理解。

大小不一的画笔、各色颜料码得整齐,胡光葵画案上一幅童子图已施彩完毕。童子眉眼间笑意盈盈,令人心生怜爱。“绵竹年画的制作要经过起稿、雕版、印墨、施彩等多道工序,每个步骤都凝聚着画师的才思与技艺。”胡光葵说,绵竹年画上色全靠手工彩绘,与其他地区的“套版印色”年画相比对绘画要求更高,艺术表现力也更强,每一幅作品都是独一无二的。尤其是艺人可以自由发挥的“填水脚”,高明的画师仅用三两种颜色,寥寥数笔就能画出气势磅礴的“写意年画”。在胡光葵看来,“仅有笔上功夫并不足够,绵竹年画深扎乡土、寓意吉祥喜庆,创作者还要见识广博、创意新颖,一幅佳作从构思到完成,花上数月甚至几年时间都是常事”。

小小年画,正为推动乡村全面振兴贡献力量。穿过年画村一条幽静的巷子,便来到画师陈刚的小院。从小跟随作为绵竹木版年画国家级代表性传承人的爷爷学艺,陈刚的年画造诣也颇深。只见他熟练地调配颜色,稳稳下笔,面前《赵公镇宅》图中的赵公明与胯下黑虎就有了神采。“我大多数时间都花在创作上,得空就去村里的农闲堂教点手艺给乡亲们。”陈刚说。

农忙扛锄头,农闲握笔头,年画融入乡村生活。年画村的农闲堂也是民艺坊,每周开展免费培训,年画传承人手把手教学,乡亲们学得起劲。“通过持续培训,村里现在已有近百人学会了创作年画。”陈刚笑着说,村民利用农闲创作年画,既能装饰庭院、陶冶情操,还能接收企业订单、实现增收。

茶香四溢,一大早,村民赖莉家的茶室已有一些客人。她生长在年画村,前些年外出务工,后来村里依托年画发展文化产业,她便决定返乡创业。家里人将院子翻新打造成风格古朴的“茶空间”,空房则融入年画元素做成民宿,游客和本地居民都爱光顾。从引入年画企业到发展农家乐、民宿等新业态,如今,年画村已成为集旅游、展览、观

光等为一体的国家4A级景区。“产业强了,面貌美了,日子就像年画中的那样子。”话语间,赖莉充满幸福感。

随着时代发展,绵竹年画正尝试走出一条“两创”之路。通过走出纸张、走向日常生活,绵竹年画不断创新发展新路径。梳妆镜、屏风、扇面、摆件、服饰……步入年画村内的各家画坊,但见绵竹年画衍生品多达上千种,旅游纪念品、手工艺品、日用品、物品包装等不一而足,别有风味。还有不少艺人尝试将年画与其他技艺相结合,创作出刺绣年画、木雕年画、石雕年画等,不断拓展年画载体。

绵竹木版年画市级代表性传承人贾君是年画创新的探索者之一。“传统艺术的传承需久久为功,现代审美潮流又日新月异,想把年味留住,手艺人必须时赶起来。”她专注于设计,用年画元素打造卡通人物等新形象,再装点于文创、家居等产品之上,让年画飞入寻常百姓家。利用画坊开设传习教室,贾君每年还要接待上万名前来研学的大学生,其中不乏攻读美术、影视专业的高校师生拜访学艺。她很高兴有那么多人想了解和运用绵竹年画。

艺术

版式设计:蔡华伟