

绘写壮阔的黄河画卷

吴端涛

坚持“两创” 铸就辉煌

九曲黄河，奔腾向前，以百折不挠的磅礴气势塑造了中华民族自强不息的民族品格，成为古往今来艺术家的重要创作内容和审美对象。新时代，随着黄河流域生态保护和高质量发展战略实施、黄河国家文化公园建设稳步推进，黄河激荡起更为雄浑的时代交响。从写生到创作，各地美术工作者以敏锐的感知，在深切体悟黄河精神的时代内涵的基础上，通过多元艺术形式绘写壮阔的黄河画卷。

以时代性抒写展现新变

在新中国美术史上，围绕黄河展开的主题创作数量大、表现范围广、内涵挖掘深。一代代美术工作者以丹青彩墨赞黄河，不同时期均留下了经典力作。在继承创作传统的基础上，新时代美术工作者持续深挖这一主题，用多彩的艺术语言抒写黄河新变。

随着黄河流域生态保护和高质量发展战略不断深化，黄河流域生态面貌焕然一新。美术工作者思接千载，从多个视角表现治理成效。沙永汇版画《智慧黄河》聚焦新时代黄河治理，用立体主义手法组合5G基站、大型涵闸及黄河旅游景观开发等重要工程。涵闸曲折，基塔高耸，人声鼎沸，交织盛世华章。白海红中国《黄河两岸换新颜》，带领观者从云端俯瞰大地，感受黄河岸边青山苍翠、高楼林立、风力发电机组遍布的壮阔景象，铺展黄河两岸高质量发展新画卷。更多的哲思在美术工作者笔下显现。在“黄河颂——中国国家画院黄河文化主题写生创作作品展”上，何加林中国画《谁赋丹青染鹤华》以大胆的艺术想象，将赵孟頫笔下的鹤华二山和泉城济南现代风光统摄于同一画面，云雾缭绕，黄河蜿蜒，雅致的青绿色与“绿水青山就是金山银山”的理念相得益彰，古今对话间更凸显进取的时代精神和浓郁的人文气息。

岁岁安澜是黄河流域人民的长久期盼，在一代代人的艰辛探索和不懈努力下，黄河安澜如今已成为现实。从忧患之河到造福人民的幸福河，黄河的时代之变也促使美术工作者的创作思想发生转变，一些展现黄河流域人民新生活的作品成为展览亮点。在“喜迎二十大·山东省黄河主题美术创作大展”上，张望中国画《黄河公园》、张宜和何怀雨创作的中国画《见证安澜》等作品，创作视角从人与河的斗争转向人与自然的和谐相处，通过刻画黄河岸边的幸福生活场景，反映了黄河安澜的时代新象和人们不断增强的获得感、幸福感、安全感。“黄河颂——中国国家画院黄河文化主题写生创作作品展”展出的卢禹舜中国画《黄河安澜 天下大福》，则重在

▶油画《奔流到海》，作者范迪安。

呈现河清海晏的自然景观。作品为巨幅纵向构图，上段展现黄河之水天上来之壮阔景象，中段以层叠浪中遨游的鱼等意象寓意国泰民安，下段从宏大视角转向精微刻画，表现了风调雨顺的丰收之景。整幅画面以黄河文化与现实生活相交融的图景，表达了对黄河安澜的期盼。

还有不少艺术形式到表现内容都令人耳目一新的佳作，比如邱琳油画《千里堤防——固堤泰千里》、于会见油画《天下安澜——小浪底》等。这些新作，通过对点、线、面、色彩、肌理、构图等形式要素的运用，强化时代审美特征，体现了创作者对历史文脉和时代精神的准确把握，从而丰富了黄河主题的美学形态。

以个性化表达诠释内涵

“天下黄河——中国百名油画家主题作品展”“黄河新篇——来自长安”美术作品晋京展”……从近年举办的系列黄河主题美术作品展可以看出，新时代的黄河主题美术创作，汇聚了广泛的参与群体，不仅视野开阔，艺术表现形式也更为多样。来自不同地区的美术工作者，将生活经验和内心情感融入创作，创新媒介语言，个性化表达呈现鲜明的地域风貌和人文特色，进一步丰富了黄河主题内涵。

多维诠释主题，让黄河文化更加立体、生动。同为表现黄河之源，潘缨中国画《大河之源》从人民生活与黄河紧密相依的视角，刻画了自巴颜喀拉山流淌而下的九曲黄河如玉带蜿蜒向前的开阔景象，人们穿行在仙境中，奏响自然之美与人文之韵交织的乐章；张晔、朱沙、翟启兵创作的油画《大河之上》，则以跨时空的三联画，通过星火、家园、筑梦3个主题，传递黄河所孕育的民族精神；周宗凯油画《三江源礼赞》跳脱对黄河的简单描绘，以三联画叙事和雕塑式的群像塑造，强化了守护好“中华水塔”的使命感。

创新艺术表达，有利于更好展现丰富、壮美、深邃的黄河文化与精神内涵。在内蒙古自治区文联等单位主办的“大河奔流——黄河文化主题美术作品展”上，通过张

德育油画《黄河边上的烽火台》等作品，可以领略黄河流域深厚的文脉艺韵。还有一些美术工作者以多元形式弘扬厚重的黄河文化。比如，代大权版画《浪遏飞舟》、方昕雕塑《黄河谣》，以象征手法和浪漫主义手法，彰显黄河蕴藏的勇于拼搏、奋斗不息的精神力量。

切入视角和意境营造不同，创造的黄河意象亦不同。同是聚焦黄河入海口景观，在“沿着黄河遇见海”山东省黄河文化主题美术作品展上，刘明波、袁蓁、韩焯廷创作的中国画《一向黄河飞》以双联画形式，通过水波荡漾的河面和一只白鸥独立栖息的画面对比，展现湿地绿色生态；孔维克、贾荣志创作的中国画《黄河入海流》，则艺术再现了黄河汇入渤海时黄蓝两色交织而成的特殊景观。同是表现黄河自然之美，姜宝林、姜满创作的中国画《天上来》意在以七彩丹霞映衬黄河的质朴无华，在极具构成感和色彩对比的画面中营造壮阔而震撼的气势；胡伟综合材料绘画《银波》则从精微视角切入，综合使用宣纸、麻纸、矿物和植物颜料，以及折叠、揉搓、泼洒等手法，拓展表现语言。

个性化的艺术表达丰富了对黄河之美的诠释。不论是具象、抽象还是象征，美术工作者在自然的黄河、生命的黄河、人文的黄河、观念的黄河之间，不断拓展黄河的视觉呈现方式，展现出独特的艺术感受和人文思考。

以持续“深扎”讲好故事

黄河的壮美与崇高激发无数美术工作者的创作热情和艺术灵感。新时代，如何在时代精神与艺术使命的辉映中讲好黄河故事？这是美术工作者面临的重要课题。

以组织创作拓展艺术视野，提升作品质量，是新时代黄河主题美术创作的重要方式。2019年底，文化和旅游部组织中国艺术研究院、中国国家画院，沿黄9省区文化和旅游局等共同启动黄河文化主题美术创作工程，汇集创作成果举办了“长河大道——黄河文化主题美术作品展”。近百件新作，深入挖掘黄河流域的历史文化、

风土人情、发展成就，浓墨重彩讲述“黄河故事”。工程的启动，形成黄河主题美术创作新高潮，并进一步带动了黄河主题学术研究和创作，使黄河主题创作更加丰富多元。

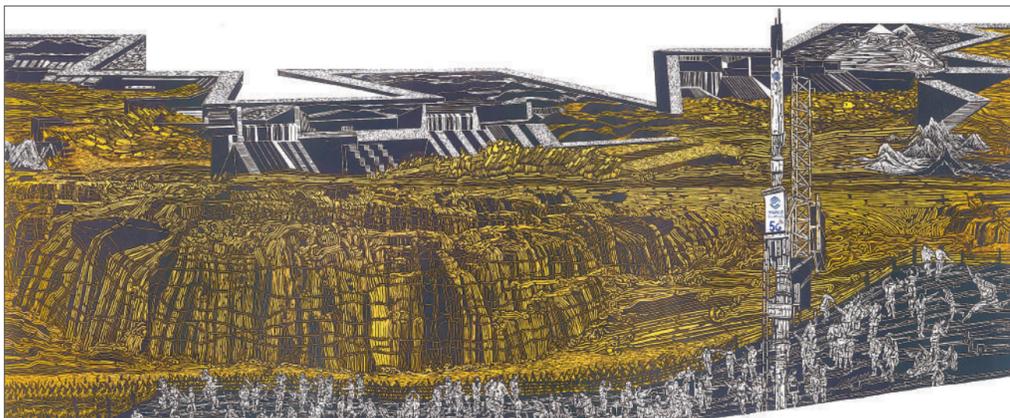
创作的厚度离不开扎根生活的深度。为避免创作浅显化、语言程式化，各级美术机构持续开展深入广泛的沿黄写生和采风活动，使创作者在“深入生活，扎根人民”中沉淀情感、升华创作。比如，中国国家画院先后组织本院70余名美术工作者，深入黄河流域9个省区，沿着48条线路采风写生。刘建中国画《九曲黄河第一镇·渡口》、康雷版画《黄河新生态》等作品，既有山川风貌的写意呈现，也有现实题材的宏大叙事，力求在时代语境中创新阐释黄河文化。内蒙古、山东、四川、陕西等地，也纷纷组织美术工作者深入沿黄流域采风写生，用艺术之笔展现各地黄河生态保护和高质量发展发展的图景。青年创作人才的培养也越发受到重视。河南大学“黄河文化主题中国画青年创作人才培养”项目，通过名家宣讲、大家亲传、采风考察、绘画创作、展览推广等方式，推动美术创作，深化黄河文化内涵研究，助推黄河主题创作不断深入。

还有一批美术工作者长期深耕黄河主题，为新时代如何讲好黄河故事做出表率。作为“天下黄河——中国百名油画家主题作品展”“生生不息——叙事的黄河”等活动的总策划，中国美术家协会主席范迪安自己也创作了不少与黄河相关的油画。他认为，沿着黄河流域进行采风调研，可以近距离感受黄河新气象，进而表现黄河流域丰富的自然景观和深厚的人文内涵，这也是今天美术工作者立足中国大地、表现中国艺术、展现中国气派的生动实践，是非常有意义的。油画家王克举自2016年起历时4年、行程4万多公里绘制了百米长卷《黄河》。从黄河源头至黄河入海口，画作将黄河不同区段的代表性景观串联起来，通过将中国画“写意精神”与油画对互补色的应用相结合，展现黄河不同区段、不同季节之美，绘就一条人文长河。如画家自己所言，“当我拿着画笔跋涉徘徊在黄河岸边的时候，就是想深入了解脚下这片土地的历史、生态和文化，从而让我笔下的每一处景点都更准确、更具特色且饱含人文精神。”从事中国画创作的徐惠君，持续关注黄河题材，仅前往壶口瀑布写生就达百余次。他以传统笔墨强化光影效果，画面中，浪花击石形成的雾气等生动而鲜活，壮美而富有层次感。虽然视角不同，画家笔下的黄河都表达了对黄河文化和精神的理解。

大河奔腾不息、沉淀着厚重的文脉，奔涌着讲不完的故事。美术工作者心贴大地、情贴生活，深入把握黄河精神的时代内涵，用诚挚之笔讲好黄河故事，为奋进新时代注入精神力量。

（作者为《美术》杂志编辑部主任）

▼油画《千里堤防——固堤泰千里》，作者邱琳。

▶版画《智慧黄河》，作者沙永汇。

美在乡村
走进中国民间文化艺术之乡

翰墨丹青赋彩乡村生活

徐靖

铺纸，蘸墨，挥毫……画室里一片寂静。不一会儿，花鸟跃然纸上。画者认真，观者亦入迷。

画室之外，不见高楼大厦，未有车水马龙，只有阳光越过院墙，洒在冬日田野之上。举目远望，桃林片片，皖北农村秀美的田园风光，与画室内的张张作品相映成趣。

很难想象，以书画会友是当地百姓生活的日常。这里，是“中国民间文化艺术之乡”——安徽省宿州市萧县刘套镇。步入古黄河畔的刘套镇，浓厚的书画氛围扑面而来，临街不少建筑都是书画装裱店面和画室，村民家中、饭馆宾馆，随处可见文房四宝、书画作品。

“农忙干农活，农闲写字画，家中无字画，不算刘套人。”刘套镇是萧县书画艺术兴盛的一个缩影，最具代表性。萧县是汉文化腹地，书画艺术源远流长、群星璀璨。早在明清时期，萧县就形成了“龙城画派”，现代更是涌现出王子云、刘开渠、王肇民等一批艺术名家，是首批命名的中国书画艺术之乡。如今，萧县民间习书作画蔚然成风，上至耄耋老人，下至学龄儿童，皆可泼墨作画，下笔成书。县26个乡镇（街道）全部成立了书画院、书画协会，擅绘丹青的书画人才也多达3万余人。

悠长的文脉滋养着萧县书画创作，造就了其独特的艺术面貌。当地出土的新石器时代玉器、陶器，散发着古朴浪漫之风，具有较强的写意性；出土的大量汉代石刻作品，则反映了当地人豪放旷达的个性。“如今，萧县特别是刘套，百姓充分汲取当地传统书画创作养分，认真学习从当地走出去的名家大家的艺术成果，崇尚意境、重视情趣。”萧县文联主席夏凌说。在传统文脉和凤土人情熏陶下，萧县创作者虽大多是乡土出身，笔下却满是梅兰竹菊、名山大川，写意潇洒，尽显人文情怀。

提起萧县书画发展的高峰，不得不提刘套人萧龙士。他师从齐白石，擅长花鸟，尤擅兰、荷。在坚持创作的同时他积极推广授艺。自20世纪50年代起，萧龙士力推“江淮大写意”，刘套镇群众书画逐步走出皖北农村，在各类展览中崭露头角。至今，村民仍受他影响。

得益于一代又一代人的接力传承，刘套书画的生命之火久久不息，不断迸发新的时代活力。

新时代的刘套镇群众书画从带有泥土味的一物一景中获取灵感，用文雅趣表现田园生活，形成新面貌。种葡萄的画葡萄，种蔬菜的画蔬菜，养家禽的画鸡鸭，田园景象和生活气息皆可入画，使画面在充满传统意蕴之外，更多了对美好生活的抒写。“秀丽的山水，多彩的农业，赋予书画创作丰富的题材，使刘套镇书画艺术绵延不绝，近10年更是繁荣兴盛。”刘套镇综合文化站站长陆中华说。

走进刘套镇综合文化站，红的牡丹，紫的葡萄，绿的芭蕉……上百平方米的房间，墙上挂的都是书画，既充满浓郁乡土风情，又颇具传统文化精神。陆中华边走边介绍，“几乎每周，文化站都会组织当地书画爱好者以画会友，交流切磋，刘套镇如今能书善画者上千人，省级以上书协、美协会员有数十人。”

文化之力，润物无声。与书画结缘的刘套人，正在悄然被书画所改变。在自己的画室，刘套镇魏安村村民王淑玲铺开一张宣纸，寥寥数笔，一对鸳鸯跃然纸上，栩栩如生，她说“这是村里一对新人准备结婚用的”。如今在刘套镇，书画艺术已深度融入日常生活。

在王淑玲的手机里，一个可爱小女孩蘸墨作画的视频令人忍俊不禁，那是她5岁的小孙女。“两岁时就吵着要画画，对色彩很敏感。”话语中，王淑玲充满欢喜。

雪白的画纸上，稚嫩的小手紧紧握住毛笔，涂涂抹抹之间，描绘的是萧县的美好未来。

活。探亲访友，书画作品胜过烟酒礼品；新人出嫁，文房四宝是常备嫁妆；举办婚礼，笔会助兴成为重要环节；新房装修，“写意水墨”必不可少。送春联、送福字，更成为当地重要的年俗活动。于是，书画装裱、文房用品成为刚需，不少人以此为生走上致富路。刘套专业从事绘画的人也越来越多，以书画院和文化馆的专职画家、美术教师以及职业画家为主，进一步提升了刘套书画艺术的魅力。

刘套书画的繁荣，还离不开“桃花笔会”。1987年，画家郑正先生退休返乡后，在刘套镇创办了第一家农民书画院，同年举办了首届“桃花笔会”，广邀同道中人切磋技艺。自此，每年春花烂漫之时，一年一度的“桃花笔会”便如期而至，成为刘套乃至萧县的文化盛事。“桃花笔会”已经举办了31届，去年来自省内外近200名创作者挥毫泼墨，描绘美丽乡村，抒写幸福生活。萧县美术家协会主席耿宏亮介绍，“桃花笔会”的举行，不但为创作者提供了交流的平台，也扩大了书画消费市场。”

近年来，以刘套镇为代表，萧县每年书画市场交易量约8万件（幅），每年总销售收入逾1.5亿元。萧县书画作品和相关产品还出口到10余个国家和地区，提升了萧县文化品牌的影响力。

为了进一步推动书画传承，萧县推出“狮虎行动计划”搭建艺术殿堂学习深造，打造“英才激励计划”铺平成才之路，重点奖励初出茅庐的书画英才；实施“田园普及计划”链接未来之桥，引导青少年接受书画教育。让书画艺术进校园、进社区、进乡村……各乡镇更是妙招频出，不断拉近人们与书画的距离。

人才的积累，交流的扩展，也让当地的艺术创作由原来的传统书画发展为国、油、版、雕画种俱全，特别是岩彩画、综合材料绘画和篆刻等，在国内已然小有名气。

“进修期间，不但绘画技法得到进一步提升，还开阔了视野。”刘套镇刘套村村民刘雪擅画工笔花鸟，2023年，依托该镇书画艺术人才提升计划资助，前往北京画院进修一年。如今的她，以作画为生，也教授儿童绘画，“传承传统文化，是我们的责任”。

在王淑玲的手机里，一个可爱小女孩蘸墨作画的视频令人忍俊不禁，那是她5岁的小孙女。“两岁时就吵着要画画，对色彩很敏感。”话语中，王淑玲充满欢喜。

雪白的画纸上，稚嫩的小手紧紧握住毛笔，涂涂抹抹之间，描绘的是萧县的美好未来。

版式设计：张芳曼