

立春绘“春牛”

张传寿

一年之计在于春。立春时节，在家中张贴《春牛图》是有些地方乡村传统习俗。

《春牛图》是传统农耕社会立春民俗活动中使用的经典图像。《春牛图》的标准图式为春牛与句芒组合呈现，一般为句芒执鞭打春牛的形象。因为在传统文化中，“出土牛以送寒气”是古人驱寒迎春的重要仪式。北宋时期，有关春牛和句芒的形象、色彩、位置等细节的绘制规范得到确立。元明清时期，画工继承、沿用北宋时期的绘制规范，在此基础上略有变化。统一的春牛和句芒形象，不仅提示着人们关注年岁春令的变化，也发挥着以礼导俗、劝农耕种的宣传教育作用。

流行于民间的《春牛图》大多采用雕版印刷，艺术风格颇具地域特色，画面内容丰富，布局讲究。通过梳理现存图像可以发现，《春牛图》的内涵在民间传播过程中逐渐丰富，融入了大量民俗功用和社会生活意义，如农事指示、昭丰稔、纳吉祥、表时事等，体现了民间艺人自由旺盛的艺术创造力。

岁月不居，时节如流。如今，在进一步加强非物质文化遗产保护工作的基础上，与“春牛”相关的传统立春民俗得到更好保护，《春牛图》走入现代生活，焕发崭新光彩。如果说，传统《春牛图》是引导大众遵循立春礼仪、指导农耕的关键抓手，那么，现代《春牛图》则成为人们描绘新希望、讴歌新生活、增强文化认同的重要载体。在天津杨柳青、山东潍坊杨家埠、山西新绛等年画产地，一幅幅新印制的《春牛图》承载着人寿年丰的美好寓意，为百姓生活增添文化亮色。

从有待保护的文化遗产到可堪利用的文化资源，《春牛图》在创意设计的赋能下彰显旺盛生机。一些设计师将传统《春牛图》中的春牛形象转化为具有高辨识度的IP符号，创新表达《春牛图》中蕴藏的文化精神，打造出更为年轻人所喜爱的系列文化创意产品，串联起历史与当代的文化记忆。例如，有的设计师将春牛拟人化，以通俗易懂的视觉语言进行创意表达，并将成果应用于手机壳、表情包等衍生品设计中，使春牛融入日常生活。有的设计师则刻意凸显《春牛图》的装饰性，在保留其传统样貌的同时，运用漫画创作手法，使新的春牛与句芒形象更加贴合当代审美取向。对春牛文化资源进行深度挖掘与创意转化，也成为一些地方助力农文旅相融合，推动乡村振兴的重要手段。

在各地博物馆，围绕《春牛图》开展丰富多彩的公共教育活动，成为解读节气文化密码的有效路径。中国第一历史档案馆藏有清代《句芒春牛图》，以此为蓝本，该馆每年立春之时会推出一幅新《春牛图》并配以相关知识，发布在微信公众号上，供大众下载使用手机或电脑壁纸，表达迎春送福之意。在中国工艺美术馆举办的二十四节气研学活动中，老师带领孩子们学画春牛图、制作扎燕风筝等，让青少年在动手实践中感受传统文化魅力。一些博物馆立春时还会举办制作纸艺小春牛等活动。当一只只可爱的春牛在手中成型，孩子们心中那颗热爱传统文化的种子也生根发芽。通过多元互动传习形式，与节气文化相关的非物质文化遗产受到更多重视，从传统图式中走出的春牛，为节日图像的创造性转化、创新性发展提供启示。

立春时节，艺术形式多样的“打春牛”“舞春牛”活动在街道社区、田间地头热闹开场。在这些活动中，“春牛”形象进一步脱离了古老的造型规制和色彩约束，变成各地激活乡村记忆、因地制宜展现多元文化的重要载体。还有一些艺术家提炼《春牛图》中的文化元素，将其跨界转化为现代舞、重奏曲等，折射出民间文化艺术传承发展的广阔空间。

古有“春牛”镌刻农耕记忆，今有“春牛”图绘五彩年景。尽管与立春相关的礼俗以及时代审美趣味依然在演变，但《春牛图》蕴含的新岁求福的文化内核没有改变。它在引导人们深入了解和体验立春民俗文化的同时，也承载着岁稔年丰的希望，奏响春天的序曲。

(作者为山东工艺美术学院副教授)

▼新年画《万象更新》，作者王伊婷。

水彩画《龙蕴玄黄》系列之一，作者赵琳。

油画《东方欲晓》，作者程向军。

中国画《居庸关春晓》，作者庄小雷。

壁画《长城颂》，王颖生、董卓、王之言、李丹、岳阳、马鑫、马亚萍、张培健、张留鑫、曹洋、郝鲲鹏、崔晓旭、陈宇婷、张丰一、宋安依等集体创作。

坚持“两创” 铸就辉煌

万里长城成为艺术家歌咏描绘的对象，迄今已有千余年历史。近代以来，长城逐渐成为艺术创作的重大主题。关山月、黄新波、张仃、吴冠中等著名画家，均有脍炙人口的长城主题作品传世。近年来，伴随长城国家文化公园建设稳步推进，以长城为主题的美术创作蓬勃展开，美术工作者以丰富的视觉语言深入挖掘和表现长城的精神内涵、历史文脉与时代新貌，浓墨重彩绘写长城画卷，从不同方面彰显长城在新时代的文化意义。

弘扬长城精神

长城的文化意义首先在于它的精神性，它凝聚着中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀。讴歌长城、赞颂祖国是长城主题美术创作的主旋律。近些年涌现不少相关主题佳作，中国共产党历史展览馆陈列的两件作品尤为突出。

作为近年新落成的重要红色场馆，中国共产党历史展览馆内外陈列有大量美术作品，无声地讲述百年大党的光辉历程。其中，序厅和红色大厅内各有一幅名为《长城颂》的大型壁画，两幅作品均以独特的艺术手法突出了长城的雄伟壮阔，并在人们熟悉的长城形象基础上，着力体现其精神性和象征性。序厅的漆壁画《长城颂》由清华大学美术学院程向军教授领衔创作。自20世纪80年代起，程向军便带领学生前往北京怀柔、密云等地的长城写生，近年还以长城为素材创作有《东方欲晓》等作品。画家在党史馆特定视觉环境中，充分利用漆画的材料肌理特性，将长城的自然景观与新中国美术史中的“红岩”图像传统相结合，使民族精神的象征物与党的红色光辉融合无间，画面气势恢宏而不失华美。红色大厅的壁画《长城颂》由中央美术学院王颖生教授领衔创作，采用中国传统金碧山水手法绘制，以鲜艳的矿物颜料层层渲染，结合贴金、描金、堆粉等工艺技法，使逶迤的长城辉煌夺目。一座座烽火台与灿烂霞光交相辉映，意境宏阔。这两幅主题性美术创作，不仅在实践中探索了如何实现传统题材的艺术创新，使具象的长城与精神的长城融为一体，更在大型集体创作中彰显团队协作精神，以“同一支笔”完成的巨幅长城壁画，正是众志成城精神的视觉表征。

如何更好地表现长城特有的精神内涵？许多美术工作者通过实地考察、查阅相关文献等方式，将所见、所感、所思结合起来，创作出内蕴深厚的长城意象。在入选国家艺术基金2023年度传播交流推广资助项目的“长城文化主题美术作品与文献研究展”上，不少作品反映了美术工作者对长城文化、长城精神的深入思考。比如，杨金祥版画《中华魂》以竖构图形式将人墙、长城、黄河三个代表性意象组合在一起，用刀笔镌刻中华民族不屈的精神，使作品具有厚重人文底蕴。闫贵儒油画《民族之魂》、王珂与邱琳合作的油画《红耀金山岭》等作品，也通过个性化的风格形式展现了长城的精神面貌。

长城的雄壮气象与文化底蕴在画卷中绽放新光彩。在抒写长城文化精神的过程中，美术工作者对中华文明的高度认同，对祖国大地的无限热爱流淌于笔端，为长城题材美术作品注入澎湃的精神能量。

传承长城文化

2000多年来，万里长城上发生了无数可歌可泣的故事。梳理、描绘长城沿线文物和文化资源所承载的重要事件、人物、故

事，成为发掘长城历史价值、传承长城文化的有效方式。以长城故事为主题的连环画出版，是近年来长城主题美术创作活动中的亮点。2022年，连环画出版社组织出版《国家文化公园主题连环画·长城》，集纳5部长城主题优秀连环画作品，分别是胡明军绘《赵武灵王攘地出长城》、杨宏富绘《华夏大地上第一道万里长城》、蒲慧华绘《昭君出塞》、水天宏绘《戚继光长城建功》和丁世弼绘《平遥关大捷》。这5部各自独立的连环画作品此前已出版发行，此次再版时，不仅重新梳理了故事情节，对画面亦有所增删，深入浅出地讲述长城的历史文化源流。在绘画方面，作品的艺术风格各不相同，多以简练的线条勾勒复杂的形象，于咫尺之间演绎刚与柔、力与美的交响。在文字方面，精编脚本并配发导读文章，使作品更符合青少年阅读习惯。燕山大学出版社出版的连环画《长城抗战第一枪》，同样聚焦发生在长城上的历史故事，以生动的艺术叙事激发读者的爱国情怀。

有关长城的历史图像凝结着时代的视觉记忆，然而在时间长河的冲刷中，不少珍贵的长城图像未能流传至今。一些美术工作者试图通过对长城历史的深入挖掘，以画笔重新为长城立传。《明朝大同镇城堡图》就是一例。画家从查阅舆图文献到完成创作历时一年之久。手卷运用地图画法，创造性地再现了明代大同镇城堡群落，既为重构大同明长城的全貌提供了图像支撑，也折射出图绘在历史研究中的特殊价值。

展现长城新貌

长城沿线有许多关堡城镇、传统村落、历史文化街区，不同文化在长城脚下交融共生。随着各地更加重视维护长城沿线人文自然风貌，同时以旅游驱动沿线经济社会发展，如今，长城周边环境更加优美，人民生活越来越好。美术工作者以画笔记录下这些日新月异的变化。

为描绘长城的时代新貌，北京、天津、河北等地立足本地长城文物和文化资源，有计划、有组织地开展各类写生采风活动，掀起长城主题美术创作热潮。比如，河北省文化和旅游厅于2020年、2023年先后开展“行走长城”和“画说长城”写生采风创作活动，邀请各地美术工作者深入秦皇岛市山海关长城、承德市金山岭长城、张家口市大境门等地，感受长城沿线传统村落的淳朴民风、乡村振兴的勃勃脉动并展开创作。一批新作有效丰富了长城主题美术创作面貌。长城如同一条纽带，既连接起各地美术工作者，促进各地科研机构之间的资源整合，也汇聚起中外远道而来的游客，在文旅深度融合中增进文化交流。

在长城沿线居民看来，长城是他们日常生活的一部分。美术工作者试图将长城的这种平凡之美体现在作品中。陈平中国画《长城脚下》，蒋世国中国画《家住长城溪水边》等作品，均以俯瞰视角描绘长城脚下人家的闲适生活。在画家笔下，长城并非抽象之物，而是许多人从小生活的地方，是带着烟火气、承载着乡愁的古迹。王合群油画《长城脚下的邻居》更是别出心裁，聚焦生活在长城脚下的老两口的新生活，屋内干净整洁，窗外长城巍峨，画面生动，意趣盎然。这些作品共同呈现了长城亲切而鲜活的一面。

在更多人的日常经验中，长城是热门旅游打卡地。纷至沓来的游客赋予长城新的活力，许多美术工作者也是游客中的一员，他们在游览中记录新时代长城风采。比如，刘根版画《金山岭上的王冠》构思巧妙，通过对一副绿色墨镜的特写，映射出金山岭长城上的烽火台。戴着这副墨镜的，或许就是画家本人。白春禹油画《金山岭迎来高原的阳光》则描绘了高原地区的孩子们登上长城时的喜悦之情，明快的色调渲染出愉悦温馨的氛围。此外，刘克功油画《祖孙俩》等作品通过小切口诠释“文旅融合”大主题，展现了长城主题美术创作的时代风貌。

(作者为中央美术学院教授) 版式设计:蔡华伟

美术