

花鸟画展览

姹紫嫣红 生机盎然

李永强

▲中国画《百花齐放》，广东画院集体创作。

坚持“两创” 铸就辉煌

与重大主题相融合，使作品既彰显传统文化精神，也生动反映时代气象。

拓展新内容 反映多彩生活

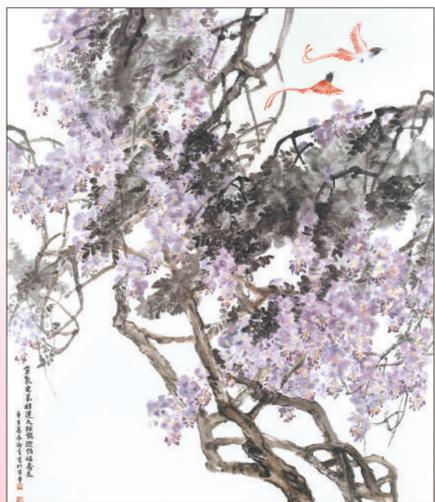
如何摆脱传统固有观念对花鸟画表现对象的限制，实现艺术创新？许多创作者深入生活、扎根人民，从丰富多彩的时代生活中汲取营养，不断拓展花鸟画创作内容。

随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的迅速发展，人们的生活品质不断提高。科技进步与日常生活的紧密联系，启迪着美术工作者以画笔表现新题材。“文质清华——2023年全国高等院校花鸟画教师作品展”上，焦永峰的《付款，请扫二维码》便体现着创作者对时代发展的关注。画面以成堆堆放的白菜为视觉主体，嫩绿的白菜与黑色的桌布形成鲜明对比。白菜堆中，一张电子收款二维码折射出当代生活的便利。入选“陕西省第五届中国花鸟画作品展”的付晓青《平淡生活》也是同类题材作品，画家以12张组画的形式描绘了人们生活中常见的美味佳肴，并将几张电子收款二维码与新鲜食材巧妙结合，意境清新雅致。科技与生活的融通，成为花鸟画创作的点睛之笔。

当代花鸟画的表现对象逐渐突破传统折枝花鸟范畴，对城市题材花鸟画的探索，成为创作中的新亮点。比如，“花香鸟语——第三届福建省花鸟画大展”展出的林展昕《春色满园》，以城市花店为对象展开创作，通过对各类花卉的浪漫描绘，塑造了温馨的花房空间。“百花向阳——2021年全国花鸟画作品展”上，刘宏伟的《平林在望》则以萧瑟冬日里城市的楼房、路灯为主要元素，树木与禽鸟穿插其间，构成一幅意境空灵的城市题材花鸟画。“金城花语——全国工笔花鸟画展”中，吴敏洁的《数树深红出浅黄》、薛兴君的《校园新时代》等作品，将快递柜、智能扫地车等新事物融入创作，使作品更贴近当代生活。

鸟语花香的美好家园，是人类共同的向往。通过作品表现人与自然和谐相处之道，传播生态文明理念，也成为当代花鸟画创作的重要主题。“和美生态·博物云南——花鸟画创作展”，配合《生物多样性公约》第十五次缔约方大会举办，参展作品聚焦云南丰富的动植物资源，以不同艺术语言呈现生物多样性之美，引导大众尊重自然、顺应自然、保护自然。其中，赵芳的《远方·月之歌》以精细笔法描绘了3只正在月色中漫步的野象，通过色彩的弱对比营造出朦胧审美意境。“从可园出发——中国花鸟画展”则立足岭南花鸟画创作传统，广邀各地画家以笔墨抒写自然。万小宁的《青鹭》、王清丽的《幸福家园》、邓海林的《竹林集禽图》等作品，均聚焦动物在大自然中闲适怡然的生活情境，彰显和谐生态之美。其他展览上，肖志美的《花间密语》、梁东峰的《乐居图》等作品，围绕城市生活中人与宠物、绿植之间的关系，运用或洒脱或细腻的笔触，生动诠释人与自然和谐相处这一主题。

时代发展赋予花鸟画家更多新思考。他们将自身

▲中国画《紫气东来》，作者谢青。

所见所感融于笔端，表达对自然、生活、艺术与生命的深刻理解，也使传统花鸟画绽放新生机。

探索新形式 彰显现代审美

改革开放以来，花鸟画作品对形式美的追求逐渐凸显，尤其是新时代以来，花鸟画家更加注重以多元手法体现形式美感。当代花鸟画对形式美的探索主要反映在两方面：一是纯技法层面的形式探索，二是内容与形式的创新结合。

技法形式的创新，是花鸟画家专业水平的体现。花鸟画作品优秀与否，早已不停留于是否画得像、画得漂亮或是有笔墨趣味的层面，而是要有画意，要体现当代审美追求。这就要求创作者对画面形式感的探索必须持续跟进。“没骨新风——没骨法新探作品展”汇集诸多现代没骨花鸟画新作，展示创作者在体悟学脉、营构布局、拓展题材等方面的新实践。其中，李思成的《初春》将传统没骨花鸟画、写意精神与富有现代感的构图、语汇巧妙融合，使作品自然灵动，凸显野逸之美。入选“2021雨花满天——全国花鸟画作品展”的陈丽《静水流声之二》，则通过黑白色块分割画面，再以黑色的蝌蚪、白色的荷梗营造出点、线、面交织之势，令作品充满形式感。

不满足于纯粹的技法语言创新，花鸟画家着力推动内容与形式有机融合，使作品生发新意。一些画家运用时空交错的表现手法，表达对现实与未来的思考，令作品充满艺术张力。在彭汉宗的作品《嬉游高峻》中，聚光灯下，白马立于山巅，与松间攀木探水的猿猴共同望向水面，既有古典韵味，又超越现实，传递出对世界的好奇与想象。罗翔的《欢乐谷》同样如此。画家将现实与想象相结合，描绘了一群野生动物出现在城市地铁车厢内的场景，引发观者对自然与工业文明、动物与人类关系的深层探究。

近年来，不少美术馆、博物馆梳理馆藏花鸟画资源，推出专题展，为传统花鸟画走入当代生活打开新窗口。如“美在‘赏心’——中国美术馆馆藏花鸟画展”“葩华绽瑞 吉羽逢春——北京画院藏花鸟画精品展”“万物从容——山东美术馆迎新春馆藏花鸟画精品展”等，集中展出吴昌硕、齐白石、林风眠等名家的花鸟画作品，不仅助力艺术惠民，更为青年画家成长提供养分，使其更深刻地了解花鸟画发展历程、文化内涵与多元面貌，从而推动当代花鸟画发展。

当下，花鸟画坛不断涌现新人新作，画家们以饱满的热情，感受时代脉动，在丰富主题内涵、题材内容、艺术形式等方面持续深耕，不断推进传统花鸟画实现创造性转化、创新性发展。深入挖掘花鸟画的当代价值，在创作、展览、研究等方面久久为功，将为大众理解中国画、走近传统文化提供新视角，为花鸟画繁荣发展带来新契机。

(作者为广西艺术学院教授)

▲中国画《青鹭》，作者万小宁。

走进中国民间文化艺术之乡

一城翰墨香 柳河书意浓

孟海鹰

初春时节，吉林省通化市柳河县依然银装素裹。苍山负雪，大河蜿蜒，仿佛有一支如椽巨笔，于山川间潇洒落墨。行走柳河，小城处处翰墨飘香。

铺纸、蘸墨、凝神运笔，12岁的吕志城开始专心临摹字帖，“我喜欢颜体的规整大气，写字时感觉心胸开阔”。吕志城就读于柳河县长青小学，寒假期间几乎每天都会来柳河书法馆的书法创作室临帖写字。

不只吕志城，开放式的书法创作室谁来都行。下至几岁的娃娃，上至白发老人，都可以在这里学字、练字——笔墨纸砚，一应俱全。来了就写，不会就问，老手教新手，高手互切磋。

“这个点要这样写”，话音未落，中国书协会员、柳河县实验小学副校长黄彦平便拿起笔给吕志城作示范。在这里，吕志城经常能得到中国书协老师的指导。“碰见哪位老师在，问就教你。”吕志城说，学校也有书法课，大家都比着写。一旁，吕志城妈妈也拿出自己的作品展示，“儿子写，我也跟着写，在我们柳河，氛围就是这么浓。”

书法艺术为何能在这座小城生根开花？

20世纪80年代，黄彦平、吕昕、赵立新、徐相凯、曲志刚等一群年轻人，因热爱书法，在柳河县成立罗通山书社(柳河县书协前身)。

“书法艺术不仅是视觉艺术，更是烛照心灵的艺术，以形感人，以美化人。尺素之间有乾坤，落笔之间皆学问。”柳河县书协副主席兼秘书长吕昕说，“那时候，我们每周六都会揣着一周写得最好的作品，赶赴县实验小学‘雅集’。当时，徐相凯、黄彦平等正好在那里当书法教师。”说是“雅集”，条件却简陋。教室里，几张桌子一拼，作品摆上，就开始品评交流。通过交流，各自有提高；通过交流，促进教学。

“就咱几个人写得好不算好，柳河书法要成气候，得大家都写起来，才有意思。”赵立新的提议，成为大伙儿共同奋斗的目标。

寄情于书，初心不改。大家热火朝天，干劲十足。没有展厅，就把字糊在大板子上，挂在铁栅栏上展览。“那时候可快乐了，大伙儿都去，干到很晚，不计报酬，就是为了让更多人喜欢书法。”吕昕说。

如今，柳河已是名副其实的书法之乡，全县有中国书协会员15人、吉林省书协会员70人，书法爱好者上万人。围绕“庆祝中国共产党成立100周年”“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”等重大主题，创作者们在继承传统文脉的基础上，以笔墨寄情抒怀，推出一批佳作。

柳河书法馆内，“柳河县庆祝中华人民共和国成立75周年暨第一届罗通山文艺奖优秀作品展”正在展出。“这次展览集中反映了柳河书法近些年的发展新貌。可以看到，书法不只是一种艺术形式，更成为一种生活方式。创作者们从地域文脉、乡土田园中汲取养分，赋予柳河书法旺盛的生命力。”吕昕说。进入展厅，一路走，一路欣赏。参展作者来自不同行业，书体各异、尺幅不同，却都用笔墨抒写着对祖国的热爱、对生活的热忱、对文化的敬畏。

沿着穿城而过的一统河，来到县城中心的世纪广场。用真草隶篆等书体写就的作品，组成一道书法墙。书法墙之始，是一篇序言。“盖以书法之形式表现励志之内容，其旨在磨砺意志、陶冶情操……”清典雅致的楷书，吸引观者驻足。这是宋廷来的作品。十几年前，她来到柳河，没想到在这里与书法爱好者们切磋交流后，水平提高得飞快。

“这幅楷书是县邮政局员工张强写的，他小学时的书法作业还在县实验小学留着呢。”吕昕笑着介绍，夏天，广场到处是冷水写字的人们。

走进柳河县实验小学，书法墙、书法石、书法教室，处处有书法，处处翰墨香。这所学校被中国书协授予中国书法“兰亭小学”称号。

“书法是中华文化瑰宝，它反映着中国人的思维方式、审美趣味与价值追求。现在，书店里有琳琅满目的字帖、手机里有随时可查的教程，只要你想，你就可以走进书法世界，体会它的美好。”黄彦平说，“我们也紧随时代创新书法教学模式，鼓励学生通过小组合作、体验拓片制作等方式深入了解书法文化源流。”

墨润童心书法馆，记录了学校的书法美育足迹。“从小学书法，墨香满校园……”十多年前，学校录制了一首原创书法歌视频。“这幅字是领唱的小姑娘的书法。”黄彦平指着墙上的一幅

获奖作品说道，“她现在已经到中国科学技术大学读书了。”桃李飘香翰墨远，一届届学生在书法艺术的熏陶中踏上成长之路。

这些年，柳河县书协年年组织大家春节去农村写春联。“有一次在孤山子镇的大集上摆桌子写春联，写一会儿笔冻上了，墨也冻上了，可老百姓喜欢呀，自己买的对联不要了，就等着你写。”中国书协会员、柳河县教师进修学校教师孟凡龙感慨。

现在，全县各个社区、村镇都有书法活动室。农民、工人、个体户，一家人一起练字是寻常事，朋友圈流行的也是晒书法。

“生活好了，写字就为开心！乐呵！”70岁的乔齐江是孤山子镇永安村村民。6年前，他偶得一张柳河县老年大学书法班的招生宣传单。“拿着宣传单就去县城了，有老师教，东西都备好了，人过去就行，全免费”，老汉说。尽管腿脚不便，他仍然坚持坐一段火车再倒公交车去城里上课。“他的书法带着一股朴拙的气质，书如其人。”孟凡龙说。

培养人才，更要涵养沃土。今年2月22日，柳河县中小学书法教师临帖创作培训在县青少年活动中心举办，50余名来自各乡镇的书法教师在这里集中学习。这样的培训已连续举办多年。

“我前几年才开始学书法，通过不懈努力，今年我的作品入选了县里举办的展览。”吴晓翠原先在县教育局工作，去年，书法已有小成的她申请到向阳镇中学支教，“去乡村教书很有意义，在一笔一画的书写中，孩子们更能领略中华优秀传统文化的深厚底蕴。”吴晓翠说。

“这个字写得真好！”吕昕捧起一摞乡村书法教师的作品，一张张翻过，频频点头。“开年后，我们就要挨个乡镇跑起来，去听书法教师讲课，再评课。”吕昕说，提升书法教学要一以贯之，全县20多所中小学，每年必须保质保量跑一圈，这是基本功。

以文彰旅道路阔。罗通山镇中兴村依山傍水，“那里冬天泉水不冻，是很好的写生基地”，吕昕说，发展文化旅游，帮助村集体去年增收26万元。这些年，县里的书法产业也蓬勃发展，书法班、装裱店都挺火。

“成功是因为我们坚持住了，善教会学。”黄彦平说，“书法的创新，在于采百花酿自己的蜜。学习书法，功夫在事外，文学、历史、哲学等都要学。我们希望培养学生终身学习的兴趣与能力。”

现在，柳河全县中小学都开设了书法课，开发了书法校本教材。通过举办中小学书法教师教学设计比赛、组织骨干书法教师送教下乡等活动，书法教师的课堂教学能力不断提升。“刻苦练，惜光阴……中华书法代代传”，柳河的山水之间，孩子们咏唱的书法歌久久回荡！

版式设计：蔡华伟