系列主题山水画展

# 书写山水新画卷

山水文化,源于中国人认识自然 理解人与自然关系的独特方式。从早 期敬畏天地的山水崇拜,到此后澄怀 观道的山水寄怀,再到20世纪以来国 家民族视野下的山水绘画,山水文脉 和山水精神历经千年传承不息,山水 画也成为中国人精神世界的艺术表 达。近年来,从全国展到地域展,系列 主题山水画展反映出山水画创作在回 溯传统、表现时代等方面的新趋势和 新思考,彰显新气象。

### 创新艺术语言

千余年来,山水画已成为最能体 现中国文化精神、反映中国人艺术理 想的重要绘画门类。随着艺术研究不 断深入、艺术交流更加频繁,当代山水 画家们自觉回溯传统文脉,重识山水 精神,积极探索传统山水画语言在新 时代语境中的恰当转化。

这一转向,在近期山水画展览中 得到清晰体现。比如,中国国家画院 主办的"山水画创作的时代精神与语 言革新"学术研讨会暨提名展,通过学 术研究与创作实践相结合的方式展开 深度讨论,既辨析创作中出现的新问 题,又探讨本体语言与时代精神的有 效融合,积极引导当代山水画在继承 传统、反映时代精神上展开多元创 新。像范扬的《白云生处有人家》等作 品,笔墨运用和色彩挥洒率性又富有 节奏感,以山水写生与山水创作的同 一性,表现平凡景致的生机、入古出新 的活力。方向的《夜行》则描绘了夜幕 下火车从隧道中呼啸而出的情景。 画面上方,以积墨点染黑黢黢的山 体;画面下方,以线条勾勒山涧中的 溪水,利用大面积的墨色对比拉开画 面层次。展出的15位山水画家的百余 幅作品,从不同角度拓展笔墨表现形 式,在当代城市生活中寻找山水之 境,绘画语言探索与时代精神表达互

"用最大的功力打进去,用最大的 勇气打出来",李可染变革中国画的艺 术理念,激励着一代代山水画家在传 承中不断创新。由国务院参事室中央 文史研究馆研究中心、江苏省文学艺 术界联合会、中共徐州市委宣传部联 合主办的"万山红遍——当代山水画 创作与研究"活动,将"李可染作品展" 与"当代山水二十家作品展""全国山 水画名家邀请展"并置展出。3个展览 配合3场"当代山水画创作与研究学术 对话",围绕李可染的艺术思想和创作 实践,以及当代山水名家的作品展开, 在厘清山水画发展嬗变、文脉传承、历 史沿革、学理认知的同时,深入探讨当 代山水画如何守正创新。

新时代山水画创作的转向,体现 出山水画家对时代精神的体悟和思 考。他们从火热的时代生活中萃取主 题,创新艺术语言,认真探察艺术山水 与自然山水、本体语言与时代精神的 内在联系,赋予山水画更强的艺术表 现力。

## 礼赞大美河山

新时代山水画创作积极关注现 实,充分融入地方文化建设。从表现 新农村到反映生态文明建设成就,美 术工作者的创作视角从对形式语言的



追求转向对艺术主题的挖掘,实现由 "小我"情趣到"大我"情怀的跃升。

生态文明建设取得的显著成就, 为山水画创作注入新活力、新内涵。 很多山水画家不再沉浸于表现田园小 景,而是以更宏阔的视野创作雄伟壮 丽的大山大水,反映现实,礼赞时代。 由湖南省数十位美术工作者历时3年 通力完成的"大美潇湘"大型系列中国 山水画创作工程,便是对潇湘大地生 态环境保护发生历史性、转折性、全局 性变化的生动呈现。创作成果汇集成 展,《资润江山》《澧水泱泱》《多彩浏阳 河》《沅水奔流韵潇湘》等7幅长卷和 30余件单幅作品,展现了湖南"一江一 湖三山四水"的恢宏气象,"潇湘山水" 这一传统美学意象也实现了绘画创作 上的突破。尤其是7幅山水长卷作品 气势宏大、连绵有致,或以水墨晕染, 或辅以多种设色,在以往"潇湘山水" 侧重表现柔美抒情的审美意境外,增 添了现代审美要素,表现了新时代湖 湘大地山灵水秀之姿,美丽乡村、活力 新城等景致在秀美山水中隐现,绘就 一幅人与自然和谐共生的现代画卷。 泰山作为五岳之首,在中国文化中具 有重要地位。近年来,陈玉圃创作的 歌咏泰山的系列巨制,表达了对大美 河山的礼赞。画面中,千岩竞秀、草木 葱茏、云山霞映,意境高远、气韵灵动, 一派磅礴气象,生动展现了泰山的险 绝和浩然之气。这些作品体现出当代 山水画家"为祖国河山立传"的艺术情

"仰之弥高"的气魄和意境,在北 宋全景式山水中得到充分展现,那些 坚实宏伟的山体和灵活多变的皴法, 依然是今天山水画创作学习的典范。 许多创作者从北宋山水画中汲取营 养,来表现新时代的山水气象。由中 国美术家协会等主办的"江山如此多 娇——中国山水画作品展览",倡导描 绘祖国山河之美,其中不乏新人佳 作。在单英的《大山新歌》中,巨大的 山体拔地而起,一座高架桥立于崎岖 险峻的高山之上,连接起山上山下的 村庄,以山势之险衬托出百姓生活的 便利。高丽娟的《陇原春早》通过颇具 形式感的线条组构画面,灰白清冷的 色调衬托着零星村落,远景处一列高 铁呼啸而过,似乎打破了陇中山水的 寂静,送去了"烟火生活"。其他展览 上的作品,如张复兴的《万壑树参天》、 徐卫国的《源远流长》等,皆立象尽意, 以崭新的笔墨气象展现大山大水的壮 阔。一件件作品,借助对各地自然风 貌之美的描绘,寄托着创作者对祖国 河山的深厚情感。

宋代郭熙曾说,"山水,大物也"。 通过近期山水画展可以发现,新时代 的山水画家以更加广阔的艺术视野、 饱满的情怀和蓬勃的创造力,传承和 弘扬山水画的千古文脉,以"大我"之 心礼赞大美河山,既为时代进步写下 生动注脚,又呼应人与自然和谐共生

### 拓展文化空间

山水画有着广阔的拓展空间。如 何进一步挖掘山水文化内涵、激发山 水画创作活力?近期,形态多样的山 水画展为创作与研究带来启示。

近年来,全国重点博物馆、美术馆 都在积极开展馆藏经典的活化与利 用,让中华优秀传统文化滋养现代艺 术创作。中国美术馆先后策划的"墨 韵文脉——辽宁省博物馆、中国美术 馆藏古代山水画展""墨韵文脉——吉 林省博物院藏古代绘画精品展",辽宁 省博物馆和北京画院承办的"丹青万 象——齐白石和他的师友弟子们"跨 年大展,均整合文博单位美术资源,通 过精心策划,对古代绘画展开多维度、 多层次挖掘与解读,让更多经典作品以 崭新的方式出现在公众面前,既惠及大 众,也为当下山水画创作提供养分。

诗与画作为中国文化基因的重要 组成部分,早已成为中国人表达情志 的重要手段。诗画合璧的中国画,逐 步发展成为东方艺术中独树一帜的文 化形态和艺术样式。探寻并传承中华 美学精神,重新思考"诗画关系"在当 代绘画发展中的价值,具有重要的现 实意义。自2020年浙江省文史研究馆 和中国美术学院举办首届"青山行不 尽——唐诗之路艺术展"以来,该系列 展已连续举办4届。三代学人、千余学 子,历时数月重走中国历史上的"唐诗 之路",通过实地采访、研讨调查、交流 合作等形式,以中国画、油画等诸多画 种,深入思考"诗画本一律"的经典命 题。许江的油画《天台写生》组画等作 品,以诗和山水重温浙江的自然、历史 与人文,挥写山川美景,兴发新时代的 勃然诗性,从不同角度重新建立诗文 与山水的内在联系,探求诗境滋养心 灵和艺术的更多可能。

艺术教育始终是艺术发展的重要 环节。全国高等艺术院校山水画教学 与创作研讨会暨师生作品展,自2013 年由中央美术学院牵头举办首届以来, 至今已在国内各高等艺术院校成功举 办了9届。在此期间,全国艺术高校的 山水画教学单位,通过密切交流和深 人合作,整合山水画教学资源和力量, 推动山水画教学向多元、生动、纵深发 展,进一步提升了山水画创作水平。 "鹊华掇英——2023全国高等艺术院 校山水画教学与创作研讨会暨师生作 品展",汇集35家高等艺术院校及专业 创作单位的山水画作品500余件,集中 展现了全国高等艺术院校山水画教学 与创作的新探索、新面貌、新成果。

"青山行不尽,绿水去何长。"山 水,是河山,也是岁月。期待更多美术 工作者以"为祖国河山立传"的情怀书 写时代气象,以"心手合一"的境界创 新笔墨语言,创作出更多讴歌时代、赞 美自然的精品佳作。

(作者为中国艺术研究院美术研

▲中国画《雄峙天东》,作者陈玉圃



- ▲中国画《北京香山百望山》,作者杜大恺。
- ▼中国画《万壑树参天》,作者张复兴。





悦,还有桑麻间的烟火寻常。 农民画是如东一张亮丽的文 化名片。濒长江、临黄海的地理 环境和南通江海文化的浸润,孕 育出如东农民画这朵艺术之花。 相传清同治年间,苏州桃花坞木 版年画艺术传入如东。当地曾经 有过"乡乡村村有壁画、家家户户 画满墙"的盛景。这些民间绘画

深深扎根在如东大地,为农民画 的发展打下了基础。

草长莺飞时节,江南已是一

片春色。江苏省南通市如东县文 化馆的农民画展厅里,乡土渔村 的色彩愈发斑斓。那红蓝绿的碰 撞间,有江海的丰饶,有丰收的喜

如东农民画的蓬勃发展,始 自20世纪60年代。那时,画家康 平回到家乡如东开展群众美术教 育,组织多期业余美术创作培训 班和中小学生美术学习班,掀起 农民画创作热潮。到90年代,通 过向上海金山农民画等学习,以 及对如东传统灶头画、床雕画等 进行研究,如东农民画的创作面 貌一新。县文化馆举办的首期如 东现代民间绘画创作培训班,进 一步带动了农民画转型,作品不 仅多表现当地渔民生活,也一改 桃花坞木版年画风格,更具现代 美感。创作培训班还没结束就出 了成果——1991年1月,如东县 11件作品入选第二届江苏省农 民画展。由于极富个性的艺术张 力和不断增强的影响力,同年6 月,如东县被命名为"中国现代民 间绘画画乡",其后连续五届被命

如东农民画有着独特的艺术 风貌。其颜色绚丽、风格质朴,多 表现当地的生产生活,具有鲜明 的江海风韵。即便在一些不是以 大海、渔民为主题的日常绘画中, 画面也常会出现鱼、文蛤、蓝印花 布等充满地域特色的元素。"如东 农民画构图饱满,赋彩多用红、 黄、蓝、紫等大色块,对比强烈。 笔法上保留了桃花坞木版年画的 刀刻味,还根据题材的特点吸纳 中国画、油画、水粉画的技法。"如 东书画院院长桑俊介绍。

名为"中国民间文化艺术之乡"。

从十几岁便开始学习农民画 创作的徐善凤至今仍住在乡村, 虽已年近70岁,但她还保持着每 天画画的习惯。摘棉花、捡谷粒 ……这些亲历过的农村生活都成 为她的创作题材,作品透着生 趣。她从柜子里取出一沓线稿, 背面沾有铅灰,"如东农民画看起 来比其他农民画更细腻。这跟绘 画方式有关系,它并非直接在宣 年画的制作工序——首先要画线 稿,再将铅灰覆于其背面,最后进 行拓印、上色。为追求色彩饱和 度,往往要上两到三遍颜色才能达 到效果,但又不能太厚,否则容易 开裂,因此平涂也是个技术活。"

如今,现代化港口、建设场 景、直播卖货等新农村、新生活的 内容,逐渐成为如东农民画的表 现主题。像冒孪庆《卖蛤人》,展 现渔民喜获丰收、销路不愁的情 景;李忠余《我们村里的步行街》 以俯瞰视角刻画了乡村生活新 貌。透过作品,当地城乡发展成 就鼓舞人心。

"农民画要向前发展,必须在 彰显地域特色和表现时代主题上 深耕。"在如东县实验中学的南黄 海民间绘画工作坊里,美术教师 冒孪国拿出近几年创作的农民 画,有的表现直播卖海鲜,有的表

现农家女的现代生活……环视工 作坊,竹编暖瓶套、陶瓷罐、柱头 挂着的板鹞风筝上,到处都有农 民画的影子,其中不少是学校农 民画社团成员的作品。

近年来,如东县以"传统文化 进校园"为抓手,打造农民画特色 学校,制定乡土教材和校本课 程。冒孪国每周三下午会给学校 农民画社团上课。今年初二的陈 奕妤上学期参加了社团,通过课 程了解了农民画的起源、发展、 绘画特点等。结课时,她创作了 一幅以当地勺嘴鹬为主题的农 民画,呼吁大家保护鸟类、关爱

为让更多人了解如东农民 画,如东县文化馆设立了农民画 展示厅,不但通过常设展览展示 数十年来的农民画精品,还为农 民画创作者提供策展服务,并不 定期举办农民画培训班。

如今,新生代的迅速成长为

如东农民画发展注入新鲜血液 26岁的祁立美毕业于福州大学 厦门工艺美术学院,目前在如东 县文化馆工作。她将专业所学运 用到农民画创作中,在如东现代 民间绘画研究会会长蔡虹鼓励 下,一改前辈们以小场景创作为 主的特点,开始尝试大场景创作, 并在一些创作中加入分屏手法。 比如,入选国家级展览"2024年 新春农民画贺岁展"的《欢天喜地 庆新年》,描绘了欢庆新年时敲锣 打鼓、舞龙舞狮的热闹场景,分屏 式的构图,使画面人物疏密有致。

青年农民画创作者张云珠这 几年也转向大场景创作。她认 为,从过去小角度的细腻描摹到 现在大场景的生动刻画,不只是 创作方向的转变,更意味着创作 内容的丰富。她创作的《早海渔 市》,虽然表现的是清晨海边的 海鲜市场这类传统题材,但是人 物和场景更丰富,层次关系也更 为复杂。卖鱼的商贩、带着孩子 采购的妇女……作品通过蓝灰 色调大场景与亮色人物的对比, 凸显安静渔村与热闹早市的和

根植民间沃土,如东农民画 焕发旺盛的生命力。如东县文化 馆馆长陈海铭感慨:"近年来,如 东农民画不断入选国家级大展并 被美术机构收藏,还走出国门创 造了一定的经济效益,令人振 奋。"创新艺术面貌、开发创意衍 生品……如东农民画正迎来新的

画《一清二白》,作者冒



▼中国画《澧水泱泱》(局部),作者周华平、吕道建、刘剑峰、汪文生、旷小津、袁绍明。

