

丹青抒写耕耘志

张帆

很大比例,“货郎图”便是其中较具代表性的一类,尤以南宋李嵩《货郎图》为佳。该作以遒劲的线条辅以淡雅的设色,描绘了一位货郎挑担卖货的场景。画中人用劳动创造财富,画家则用画中人的劳动创造艺术价值,作品充满古朴沉着之感。画面中的货郎慈眉善目,货担上的物品琳琅满目,孩子们一拥而上,好奇围观,生活气息扑面而来,成为南宋时期钱塘一带风土人情的生动反映。

如果说《货郎图》是一部精彩的“短篇”,北宋张择端的《清明上河图》则是一部壮阔的“巨著”,勾勒出丰富鲜活的劳动者群像。人间烟火气,最抚凡人心。幸福生活就在每日的街头巷尾,由每一个劳动者通过辛勤耕耘创造而来。《清明上河图》以写实的手法,详尽而生动地刻画了船夫、纤夫、车夫、挑夫、小商小贩等普通劳动者踏实苦干的场景,汴京繁华忙碌的景象一览无余,平凡人物的劳动风采跃然纸上。画家正是通过对劳动对象和具体劳动场景的精心构思描绘,赋予作品穿越时空的魅力。

以劳动入画,还寄托着画家对劳动精神的赞美、对国泰民安的祈愿。这从明代戴进的《春耕图》中可见一二。该作取法宋代郭熙、李唐诸辈,笔法雄劲洒脱,水墨简逸酣畅,刻画细致入微,富有艺术感染力。从劳作之余坐在树下整理鞋子的男子,到田间弓背扶犁劳作的农夫,再到桥上送茶饭的孩童,乃至两头活灵活现的耕牛,无不极具劳动情趣。作品既展现了桃花源般的春日美景,又表达了对农人辛勤劳作的关注,也寄寓了画家对五谷丰登、社稷安泰的期盼。

从注重生动趣味到寄托个人情志,一幅幅劳动图艺术再现了古人劳动场景,传递出画家对劳动者的赞美。艺术的表达也深化了劳动的意义所在——历史长河中,人类社会亘古不变的主题,是对理想生活的美好追求。

传递劳动之美

一代代劳动者辛勤耕耘,创造了灿烂的中华文明,也接续传递着真善美。

劳动者之美,美在自信。唐代张萱《捣练图》生动体现了这一点。该图描绘了女子协同劳作的场景,整个场景巧妙分成捣练、织修、熨烫三部分。画作不只表现劳动景象,还着重刻画人物情态,反映其心理活动。画中12位女性身姿各异,她们的动作准确体现了所从事劳作的特征。比如,扯绢女子因用力而微微后仰,展现了身体的爆发力和平衡性,富于体态美。整幅画作线条简洁有力,设色富丽而不俗艳,三组人物高低错落,疏密有致,整体布局动静结合,生活气息浓郁,颂扬了劳动者的自信美。

劳动创造文化艺术,文化艺术之美根植于劳动之美。2022年,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。南宋刘松年《撵茶图》正是一幅详细描绘传统制茶技艺的重要作品。画面布局简洁雅致,用笔生动形象,以工笔细致的手法为读者呈现一幅宋代生活画卷。画中,左侧二人正专注于磨茶、点茶,所用器具清晰可见;右侧三人端坐于书桌前,表明他们就是饮茶对象。品读这两个场景,观者既可以直观领略古代制茶技艺,也可以感受宋代饮茶风尚。

在对田园生活之乐的艺术表现中,劳动之美更富诗意。比如,明代沈周的《江村渔乐图》中,江南水乡祥和宁静,人们或临船垂钓,或把酒言欢,一派惬意美好之景。题画诗进一步补充了创作主旨,既赞美了渔民打渔之乐,也抒发了画家对渔家之乐向往。类似的优秀之作还有明代吴伟的《渔乐图》。画作近景处,三五渔船泊岸,栖息者、垂钓者、闲话者均为衣着朴素的山村渔夫,画家以劲健的用笔、淋漓的水墨,使形象更为质朴、环境更为真实、境界更为自然。

透过一件件古画不难体悟,平凡的劳动者不仅是画作的主角,更是时代的主角。图绘劳动的经典画作,跨越千年历久弥新,其中蕴含的尊重自然的哲理、勇于开拓的品格、团结协作的精神等,无不是推动现代社会发展的重要基石。勤劳勇敢、自强不息的思想观念、价值取向、道德传统,将在翰墨丹青中代代承续。

(作者为浙江大学农业与生物技术学院党委副书记)

版式设计:蔡华伟

《春耕图》,作者明代戴进。

浙江省博物馆藏

《攀楼琦蚕织图》之《喂蚕》(局部),作者元代程荣(传)。美国佛利尔-赛克勒美术馆藏

《撵茶图》(局部),作者宋代刘松年。

台北故宫博物院藏

《攀楼琦捣练图》,作者宋代赵佶(传)。

美国波士顿艺术博物馆藏

从生活中发现创意,从技术中发现人文,从互动中发现价值,从山水中发现美学……数智时代的艺术新形态,正在融入文旅新场景,催生文旅新业态,带来消费新体验。

“五一”假期去哪里?一条短视频、一场艺术展览、一座博物馆、一处主题乐园,成为越来越多年轻人“说走就走”的理由。各地文旅部门纷纷蓄力备战大考,为游客提供更多开启美学之旅的度假“候选项”。随着文旅热度持续飙升,文旅高质量发展的新趋势、新特点引发社会各界广泛关注,数智时代文旅“热运行”中的“冷思考”也由此展开。

近期,由中国未来研究会文化和旅游研究分会主办的“厚植新质生产力 激发文旅新活力——首届文化和旅游未来趋势发展大会”在浙江诸暨举办,专家学者济济一堂,在文旅融合迭代升级的大背景下,探讨数智时代文旅资源开发与价值转化的无限可能,积极思考、通力解答文旅新课题。

如今,传统的观光式旅游,正在被体验式旅游所取代。网红城市、研学旅行、古装旅拍、城市漫步、沉浸式演出等新的旅游关键词持续涌现,向美而行、深度学习、交流互动,成为体验式旅游的价值内核。在中国未来研究会秘书长陈辉看来,随着科技的飞速发展,文旅行业正在经历巨大变革,数字化、虚拟现实、人工智能等新技术正在改变游客的体验方式。与此同时,数字技术为文化遗产的保护与传承“添翼”,且不断创新传播方式,不断推动其更好融入现代生活。文化遗产的活化、跨文化交流的频繁、文化创意产业的繁荣,为文旅行业的全面发展提供新机遇,也将为游客提供更加丰富、多样化的审美体验。

数智时代,传统景区如何实现蝶变?系统设计和数字艺术的介入,正在让不少景区转型升级为美学和美好生活的聚集地。设计师从历史文化中挖掘故事线索,确定景区独有的、在地性的主题IP,以此为景区的文化之魂,设计集主题性、人文性和娱乐性于一体的场景空间、互动环节,并结合增强现实、混合现实技术让游客获得沉浸式体验。主题IP和数字资产的系统设计,赋予传统景区的自然和人文资源新的美感、趣味和内涵。在中国未来研究会文化和旅游研究分会文旅创新研究中心主任江泽山看来,系统设计贯穿文旅项目从策划规划到落地运营的全过程,是项目能否成功的重要因素之一。如今的景区、乐园项目同质化现象严重,大家往往为了速度和效益相互抄袭模仿,缺乏对创新和设计美学的追求。事实上,只有结合在地景观和文化找准主题IP,才能设计出属于景区自己的、与自然和谐共生的数字场景和数字资产,才能让传统景区的游览不再枯燥。设计的投入或许短期回报不高,实则潜力巨大。游客更愿意为文化和设计买单,传统景区应该思考如何结合历史、人文、自然、美学,设计去创造长期价值,这需要文旅项目决策者有足够的智慧、定力和情怀、梦想。

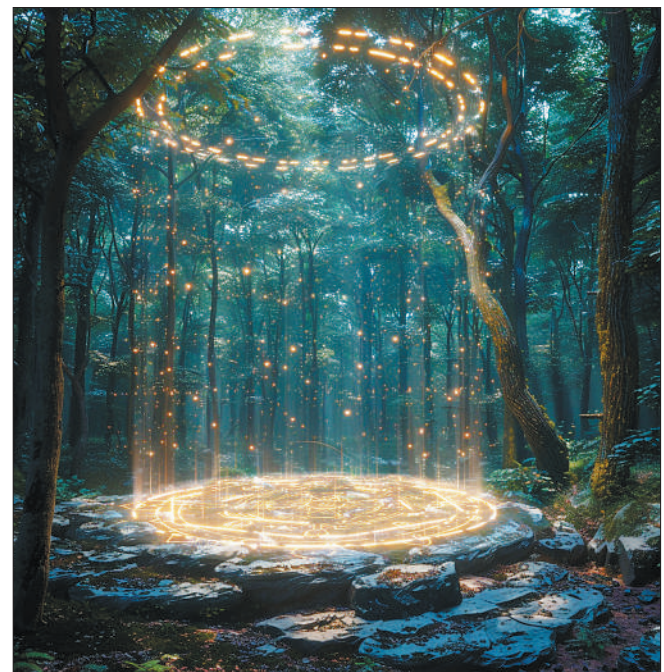
数字技术可以活化历史,精彩演绎人文之美,提升智慧文旅新体验。积极挖掘数字和数据资产价值,成为文旅产业高质量发展的有效抓手之一。然而,数字文旅的发展,也带来潜在的“去地化”影响——当数字孪生场景足够逼真,受众可以在别处获得异地文化的沉浸式体验,“诗和远方”似乎触手可及;当无界的内容更具开放性、超越性和时尚感,这类无地域文化特征的数字艺术地方植入模式备受青睐,距离感、空间感、真实感的吸引力是否也会逐渐消失?“不容易看见”甚至“看不见”的目的地,应如何找准自身定位?如何避免文旅融合创新中地方文化的“缺位”甚至“失位”?中央财经大学教授戴俊勇从文化地理学的视角指出,推荐算法容易带来趋于统一性的区域地理描述,导致“附近的消失”,使得人们对地方文化的理解碎片化、浅表化。他呼吁,反思基于产业集聚的规范范式产生的地方文化遮蔽,重新理解“地方”,完善文化本位的地方建构视角,通过独具特色的人地和谐系统设计,开辟数字文旅赋能地方高质量发展新路径。

当下,也有不少游客选择到“次热级”目的地甚至“冷门”目的地,进行“反向深度游”,对于各地文旅部门而言,这为均衡发展提供了新机遇,也为系统突围提出了新命题。数智时代,如何更好构建文旅高质量发展新格局?浙江大学教授应天煜认为,数据是具有经济和社会价值的信息载体,也是数字文旅资源的基本表达方式,应该将数据要素化,通过文化资源数字化、资源数据价值化、数字产业生态化,实现数据的资源化、资产化、资本化。文旅部高级工程师信宏业表示,对于文旅产业而言,文化艺术是牵引,数字技术是推动,只有创造性地应用技术,才有助于把握文旅高质量发展的时代机遇。道格特智库创始人赵晖则强调,数字化是这个时代的有力工具,但智识才是创新创造的根本,“智”应该位列“数”之前。创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合,是推动文旅高质量发展的有力支撑。

科技硬核、文艺星火,不断赋能城市更新、和美乡村建设,激发“美丽经济”,放大“美丽效应”。未来,每座城市、每个乡村或许都会出现科技融合的文化新地标、老宅再生的美学新空间,诠释最美风景,讲述独一无二的城乡故事,以中国式浪漫成就美妙的文化之旅。

数智+艺术,融出文旅新活力

徐红梅

浙江省杭州市桐庐县OMG心跳乐园内的数字场景。

