

新时代中国美术的发展——

坚持人民至上， 绘写波澜壮阔新画卷

吴为山

**坚持“两创”
关注新时代文艺**

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调：“坚持以人民为中心的创作导向，坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制。”

坚持以人民为中心的创作导向，是习近平文化思想的重要内容。新时代以来，广大文艺工作者坚守为人民服务的初心、坚定以人民为中心的立场，深入生活、扎根人民，把握时代主题、时代价值，坚持养德、修艺相统一，创作无愧于时代的优秀作品。

关于文艺创作，首先要解决“文艺是为什么人”的问题。82年前，毛泽东同志发表《在延安文艺座谈会上的讲话》，鲜明地提出“我们的文学艺术都是为人民大众的”“文艺为工农兵服务”等重要论断，深刻影响了20世纪中国文艺的发展轨迹。

10年前，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，深刻阐述和科学回答了在新的历史条件下如何繁荣发展社会主义文艺的一系列重大问题。在这一重要讲话中，“人民”一词出现了110多次。人民，既是文艺表现的主要对象，也是审美的主体和评判者。文艺作品，要做到有筋骨、有道德、有温度，思想精深、艺术精湛、制作精良。新时代美术工作者秉持“三有”“三精”的原则，很好回答了新时代美术为什么创作、创作什么、怎么创作3个问题。

广大美术工作者深刻认识到，哪里有人民，哪里就是创作中心。无论是通过“写意”继承发展中华美学精神所体现的连续性、在引领潮流中凸显的创新性，还是通过多元融合彰显的统一性、追求美美与共所呈现的包容性，又或是以艺通心传递出的和平性，美术都展现着中华文明在新时代旺盛的生命活力。

美术创作守正出新。国家组织实施的“不忘初心 继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”“国家主题性美术创作项目”“中华文明历史题材美术创作工程”等重大题材美术创作工程，共推出600余件大型作品，不同题材作品呈现出不同特点：历史题材创作，坚持历史唯物主义史观和辩证唯物主义史观，立足新时代，融入厚重历史意识，尊重历史真实和艺术真实，积极借鉴以往经验并注重艺术技法的创新；红色题材创作，充分体现百年大党在统筹推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践中，把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合所取得的伟大成就，歌颂革命领袖、民族英雄、劳动模范等；现实题材创作，着重表现新时代党和国家取得的历史性成就、发生的历史性变革，传达意气风发、追梦逐梦、改革创新、撸起袖子加油干的时代精神。

许多作品都体现了广大美术工作者深入生活、扎根人民，坚持继承传统、开拓创新的丰硕成果。例如，在反映党的建设方面，油画《楼宇党建》艺术地呈现了上海陆家嘴金融城党群服务中心内党的基层组织民主生活场景，画面明亮、通透、温暖。在记录脱贫攻坚和乡村全面振兴方面，中国画《暖心》以巧妙的构思表现了湖南湘西十八洞村召开贫困户精准识别公示会的场景；油画《天梯》则聚焦四川大凉山深处的“悬崖村”，画中新建的钢梯不仅便利了村民出行，更成为欣赏山乡美景的观景台。在呈现党的历史方面，中国共产党历史展览馆的几组美术创作较具代表性。如大型漆壁画《长城颂》，高15米、宽40米，由100块铝蜂窝板组成，寓意建党百年；以红、黑、金、白作为画面主色调，以绵延不断的群山构成，展现东方巨龙的雄姿。雕塑《旗帜》与《信仰》《伟业》《攻坚》《追梦》气势如虹，讲述着中国共产党100年来为人民谋幸福、为民族谋复兴的奋斗历程。

美术理论建设扎实推进。美术工作者以发展的理论指导不断深化的创作实践，并将新的创作经验升华为理论。理论与实践的互动，为创新提供源头活水。围绕新中国美术的开拓、新中国美术馆的构建，有关机构多次组织国际国内美术理论研讨会，以“新时代之声”等为主题，对重大主题美术创作研究、传统与创新、中外文化交流

的时代特征、美术学院人才培养、中小学美术教材的价值取向等问题进行深入探讨，并出版包括《新时代中国雕塑的传承与发展研究报告》在内的“新时代中国书画论丛书”等著作。此外，通过美术馆与高等院校合作，新时代美术理论与转化应用、人才培养实现了有效衔接。例如，中国美术馆出版《新时代的中国美术馆》《中国美术馆人话馆藏》《中国美术馆藏品大系·精粹卷》等多部专著；与清华大学联合培养美术馆学方向的博士、硕士；与北京大学合作设立博士后科研工作站。这些举措集中体现了美术馆在艺术理论建设、创作研究和人才培养上的独特性、引领性与前沿性。

探索和回答时代课题，成为主题创作、理论研究、展览展示等各方面艺术创新的驱动力。新时代以来，对中华美学精神进行提炼，围绕既有别于西方写实、也有别于西方抽象的“中国写意精神”展开研究与实践；在新的社会文化背景下重新解读现实主义，强化美术作品的历史、文化和社会价值，高扬人文情怀和使命担当等，都是较为突出的理论成果。2014年3月，习近平主席在联合国教科文组织总部的演讲中指出：“中国传统画同西方油画融合创新，形成了独具魅力的中国写意油画”。写意，是基于中国哲学、诗学、绘画和书法而生成的审美特征。构建“写意理论”体系，在世界美术领域发出了中国声音。近年来，“中国写意——来自中国美术馆的艺术”展览先后走进多个国家，在展现写意精神历史渊源的同时，呈现中国写意在当代语境下的多元发展和独特魅力，发挥了以美为媒、讲好中国故事的积极作用。

除了对美术本体的研究，美术界在坚持“两个结合”方面也开展了很多有益探索。如，中国美术馆陆续与各大博物馆合作推出“墨韵文脉”系列展览，以美的语言生动昭示中华文明突出特性；赴延安开展“延安·初心——中国美术馆典藏活化系列研讨会”，为新时代的艺术创作实践提供了理论支持，反响热烈。

全民美育广泛开展。提高人口素质意义重大，有助于增强社会发展的内在动力，在文化自信自强中推进中国式现代化。近年来，全民美育备受关注。作为全面性、终身性的美育，全民美育应统筹构建“大美育”工作体系。美术界

已积极行动起来。如，加强博物馆与美术馆之间的合作，将古代作品与现代创作结合，体现中华文明的连续性；让艺术经典从库房“活化”出来，为人民所共赏；与学校合作打造高质量美育课程体系，让经典作品进教材、进课堂等，增强学生的民族自豪感和文化自信；为新时代人物画像、塑像，彰显榜样力量；将美育融入社区文化，打造优秀城市雕塑，倡导中国精神、中国气派、时代风格、国际视野……

此外，国际交流卓有成效。今天，国际交流的对等性不断加强。在以经典美术作品推动文明交流互鉴的过程中，中国艺术的国际地位越来越高，越来越多中国艺术作品“立”在了世界各地。伴随着生活方式、生存环境、科技进步及思想观念的变化，审美也在发生变化。如何推动中华优秀传统文化在现代创作中实现创造性转化、创新性发展？如何在日益多元的世界文化语境中建立中国特色艺术体系？如何面对人工智能的发展对传统艺术方式方法的挑战？美术作品的展陈和中国画的装裱如何适应现代审美及空间环境？这些都是美术工作者需要思考的课题。

许多问题看起来是技术问题，实际上与文化的创造、创新紧密关联。而创造、创新，首先要传承中华优秀传统文化。中华优秀传统文化蕴藏着中华民族系统性的思维、价值和方法。因此，深入历史文脉，萃取精神因子，将中国精神作为不变之本原与内生之动力，方能看到来时路、坚定脚下路、明确未来路。

新时代美术事业的发展，通过突出美的化育、助力营造美的环境、提供美的享受，正有效推动社会发展，日益走进大众精神世界。弘扬中华美学精神，进一步通过展示经典艺术作品、优化环境设计、共享优质美术资源等，参与城乡文化建设；通过各种新媒体、新技术传播美，更好提升网上网下公共空间的美学底蕴，循序渐进地培养大众的艺术素养和创造力，有助于为中国式现代化激发活力、增添动力。

立足世界文明纵横相交的坐标点，聚焦建设社会主义文化强国，新时代的中国美术在创造中赓续，在交融中创新，正焕发出无限生机！

（作者为全国政协副秘书长、中国美术馆馆长）

▲广东省深圳市坪山区区长守村的“教广场”。
朱小地建筑设计工作室供图

推进宜居宜业和美乡村建设，高品质的公共空间系统不可或缺，这是衡量一个村庄人居环境的重要标尺。村民广场作为乡村公共空间系统中的重要组成部分，其功能、位置、规模、要素和形态，一定程度上代表着村庄公共空间环境品质，折射着乡村活力和魅力，决定着外部要素流动入村的机遇。村民广场就像乡村“会客厅”，既是村庄“身份”的象征，也为和美乡村添彩。

随着乡村全面振兴持续推进，各地积极建设或更新村民广场，一些经过精心设计的广场不仅满足了村民健身娱乐、举办文化活动等需求，还促进了村民情感交流和人际交往。如何有效开展村民广场设计？既需要对其有清晰认知，也需要找准设计路径。

村民广场是村民日常生活的物质空间载体，也是和睦相处、文化传承、社区建设的精神文化家园。设计师当以宽广的视野，深度挖掘地方文化资源，深入了解村民生活方式和行为习惯，让村民广场既融入地方文脉、彰显乡土特色、激发文化活力，又能够满足当代人的使用需求，体现舒适性、时代感。在浙江省台州市黄岩区屿头乡沙滩村，设计团队通过挖掘当地“柔川书院”等历史文化资源，提炼出“耕读致远”的鲜明文化主题，以统领社戏广场等空间设计和营造，传承并彰显乡土文脉。建成后的社戏广场成为各类文化活动的举办场所，也被选为中央广播电视总台2023年跨年晚会节目摄制地之一。

拓展村民广场功能价值，有助于激发乡村发展活力。村民广场在发挥服务村民生活功能的同时，还要考虑其作为重要文化空间助推文旅产业的积极作用。以广东省深圳市坪山区长守村为例，村中原本道路相对狭窄，缺乏相应的公共空间，于是设计师提出在水塘上构建一张巨大的绳网编织结构的设想。建成后，“软广场”与周边道路衔接，扩展出一片新的公共空间，不仅为人们带来亲近自然、放松身心的独特享受，更为文旅融合提供便利条件。在福建省南平市邵武市和平镇进贤村，设计团队在“荷香塘”村民广场周边，通过改造利用传统建筑，因地制宜“植入”集市、酒坊、茶坊等多元功能，既赢得村民的喜悦，也让城里人乐意来体验和消费。由此可见，对村民广场的设计不能仅局限于广场本身，而应综合考量乡村资源和空间环境，通过广场激活周边空间，带动乡村发展。

在坚持以系统思维考量村民广场设计的基础上，还要找准村民广场更新设计的路径。

首先要因地制宜、选址合理、规模合适。不同的村民广场有不同的设计尺度。设计师应根据地理气候、地形地貌和建成环境条件，从整体优化村庄公共空间系统布局的高度统筹考虑村民广场选址，以合理利用村庄公共空间规划广场为宜，避免占用耕地或宅基地，村民广场的建造规模也应与村庄大小相适宜。像在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县高荡村的村民广场更新改造中，设计团队尊重原有传统村寨空间肌理，拆除广场周边不当建筑和设施，修复广场的连续性与整体性，并以广场为起点，通过设计步道系统等，让山下村寨和山顶之“地”连接起来，实现了对历史文化资源的保护利用。更新后的广场承载了更加多元的山村公共生活，并再次成为村民日常活动的中心。

其次要主从搭配、适度围合、激活边界。一般而言，村民广场当以最能体现村庄文化主题的建筑或构筑物为主角，辅之以休息廊亭等其他设施。同时，广场需要有达到一半以上的围合度，形成向心活动的氛围；还要有一个背景面，便于形成各类活动的舞台背景。围合广场的建筑应具有公共活动性质，或者是商业功能，以便于村民和游客驻留，激发场地边界的活力。广东省韶关市乳源瑶族自治县游溪镇的瑶客共生广场就是其中一例。它由园林式的风雨连廊围合成一个大院，以书屋、展厅、农特产品展销商店、儿童活动室等多功能要素构成一个公共空间。其围合广场展廊的光伏板兼具吸收太阳能和遮阳的功能，为村民提供了日常活动及节庆演出的遮阳空间。

此外要重视组织交通、设施配套、日常管理。作为公共开放性空间，村民广场应设计多个进入通道，以便于日常使用和组织活动；应系统考虑配套设施建设，包括公共厕所、休闲廊椅、照明设施、分类垃圾箱、标志牌、引导牌等。在山西省长治市沁源县泉泉村，村口牌楼与村委会小楼之间形成了纵向的广场空间。从村庄入口两侧展开的两道矮墙跌宕起伏，穿越整个广场，结合座椅、雨棚和原有的路边树木、长廊，营造出丰富的路边小广场，满足了人群户外活动的需求。另外，做好广场日常管理工作也不容忽视，它使得村庄“会客厅”始终呈现“体面”的状态。

村民广场营造是一个系统工程，应融合多要素、多功能加以系统化设计。同时，村民广场建设也要量力而行、因势利导，不搞大拆大建，防止徒有其表。提升村民广场设计建造水平，营造和美乡村、幸福家园，设计师们还需久久为功。

（作者为同济大学建筑与城市规划学院教授）

村民广场为和美乡村添彩

杨贵庆

崇德尚艺 笃行致远

秋风拂暑意，画中纳清凉。近期，许多博物馆、美术馆策划推出艺术名家创作展、捐赠展，带领读者开启一场心灵漫步。

德艺双修是文艺工作者的人生大课。不少老一辈文艺工作者将人格修与艺术修养融于一体，使作品生发隽永的精神魅力。正在无锡博物院举办的“艺术长存 湖山生色——周怀民捐赠四十周年纪念展”，共展出文物73件（套），包括元代赵孟頫《临兰亭序》卷、明代蓝瑛《青山红树图》轴等传世名作。这些作品均是画家周怀民先生节衣缩食从各处倾囊购藏而来，后悉数捐给家乡。展厅中，周怀民的个代表亦同步展出，观众可近距离感受其深厚的艺术造诣。近期，94岁的书法家夏湘平也将30件（套）个人不同时期的代表作无偿捐赠给国家。在“中国美术馆捐赠与收藏系列展”之“翰逸神随——夏湘平书画艺术展”上，包含这批佳作在内的120余件（套）书法作品精彩亮相，较为全面地展示了夏湘平数十年的书法研究和创作历程。

繁荣文艺创作、推动文艺创新，是时代赋予文艺工作者的使命。大批美术工作者在创作中探寻实现创造性转化、创新性发展的多元路径。不久前举办的“自然·同行——何韵兰88艺术展”，重点展出了何韵兰70岁以后

的丰富创作。通过作品不难发现，何韵兰并未拘泥于传统的画种界定，而是大胆运用色彩，在对自然、生命的观照与体悟中，创造出独特的艺术表现形式。在中国美术馆展出的“传承与探索——顾伟玺中国画展”上，自然、生活与艺术的对话持续展开。展览作品多为东南大学顾伟玺教授赴太行山、黄山等地写生教学时所作，体现出人与自然和谐共生的意境。《红旗渠》等大尺幅作品则反映出画家对宏大场面的把控能力。他有意强化中国画笔墨的书写性，用笔拙厚，气势雄浑，突出写意性、金石气，体现了对中国画创新的思考与探索。

守正与创新，也在北京画院美术馆展出的“写意——方建勋书法篆刻展”上得到清晰体现。展出的130余件书法、篆刻作品，均为方建勋2020年以后的新作，展现着他深耕30余年对书法与篆刻的研究与理解。他以笔法精到的五体书法，表达古典韵味和现代美感；以个性化的篆书入印，营造一印一世界的意境，彰显独特的创作理念。展柜中的《中国书法通识》等著作，更体现出方建勋传播书法艺术和书法鉴赏美学的努力。

以高尚的品格为指引，以创新的激情为羽翼，系列展览启示着更多美术工作者在崇德尚艺中笃行致远，开辟艺术新境界。（画间语）

▲中国画《青山红树图》轴，作者明代蓝瑛。

▲中国画《雨中写白龙潭》，作者顾伟玺。

版式设计：蔡华伟