

重现传统建筑之美

崔冬晖 史 洋

珍贵的梁思成手稿、灵动的佛寺东大殿、精密的斗拱……新春伊始，登上总台春晚舞台的创演秀《栋梁》以科技重现中国传统建筑之美，交织出一曲流动的建筑史诗，广受好评。短短不到4分钟的节目，如何淋漓尽致地展现中国传统建筑历经千年积淀的辉煌？

挖掘经典，呈现中国建筑的深厚历史底蕴。中央美术学院建筑学院创作团队精选中国建筑史上颇具代表性的12座建筑——南禅寺、佛光寺东大殿、独乐寺观音阁、隆兴寺摩尼殿、孔庙奎文阁、奉国寺大雄殿、光岳楼、开元寺钟楼以及北京中轴线上的太和殿、祈年殿、钟楼、鼓楼。它们横跨自唐代以来的各个历史时期，在类型上涵盖官殿、寺庙、祭坛等多种建筑形式。我们将这12座建筑的立面图纸从平面转化为三维立体形态。完成立体染色后，这些三维建筑模型被置于一组多宝阁中。多宝阁，作为承载东方空间美学的经典器物，其错落有致的层次布局，巧妙诠释了中国文化中内敛含蓄的审美观念。将其与气势雄壮的传统建筑有机融合，观众仿佛可以穿越时空，漫步历史长廊。

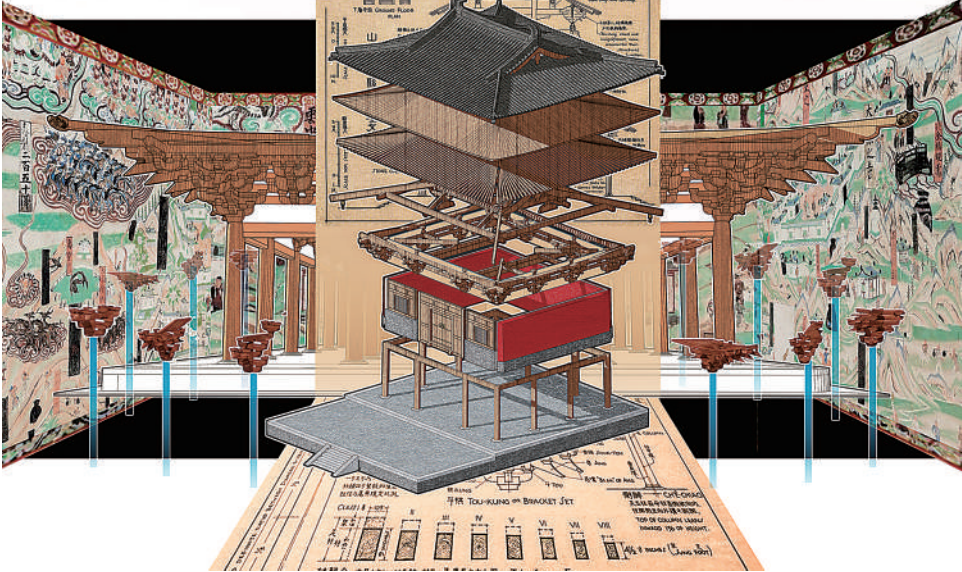
“剖开”建筑，展现古老营造智慧。在策划中，我们引用建筑学术语“剖面”，希望“剖开”建筑，深入探究与展示其结构和内涵，并借助视效技术，对传统建筑进行从立面到剖面、再到立体的创新演绎。一方面，我们着重剖析了唐代佛寺东大殿，按照结构逻辑对

屋顶、斗拱、屋身进行拆解，展现建筑的梁柱承重逻辑，带领观众探寻其内部之美。另一方面，我们借助多媒体技术手段对不同制式的斗拱进行拆解、重组、彩绘复原，彰显中国传统建筑的独特魅力。

斗拱通过榫卯连接，在建筑中起到承重与挑出屋檐的作用，兼具装饰性与文化寓意。在拆解和重组过程中，创作团队仔细理清斗拱中大量相互咬合的基本构件，如斗、拱、翘、昂、升，并保证其在后期视效中出现在准确的位置上。我们还依据《营造法式》选用“解绿装”还原斗拱的色彩。“解绿装”是古代建筑彩画中的一种，常用在宫殿建筑、园林建筑和部分较为讲究的民居建筑中，既有美学、文化意涵，又有保护木构架的作用。“解绿装”以土朱和青绿作为主色调。土朱色寄托着人们祈求建筑平安稳固、居住者吉祥如意的美好期许；青绿色则具有沉稳大气的视觉特性，恰好为斗拱增添一份典雅独特的韵味，使其在展现传统文化之美的同时，兼具现代美学的视觉冲击力。

融入科技，彰显传统建筑文化精髓。“天人合一”的哲学思想，堪称中国建筑文化的鲜明标识。譬如，祈年殿遵循“天圆地方”的理念，并且巧妙融合古代堪舆学里的“生气”理论，着重凸显人与自然的和谐共生关系。丰厚的文化底蕴，宛如一把把钥匙，成为建筑叙事的理想素材。创作团队深入挖掘祈年殿的建筑特征与文化内涵，将其与舞台表演有机

融合。通过“扩展现实+数字孪生”技术，表演者从演播厅现场走进三维虚拟的祈年殿中，4根龙井柱寓意四季更迭、12根金柱代表12个月、外围12根檐柱象征12时辰……一个个建筑结构在科技赋能下，勾勒出中国人的哲学观、宇宙观，更体现了中华文明的博大精深。创作团队还借助前沿技术，带领观众从虚拟的祈年殿穿越到实景的北京中轴线上，从钟鼓楼起，跨过万宁桥，沿景山一路向南，最终抵

中央美术学院建筑学院供图

点染劳动精神之光

王海滨

当美术创作聚光在广大劳动者身上时，时代和历史的画卷格外生动。

我深信，画家只有深入了解笔下人物、投入感情，创作才能具有深沉的力量和隽永的魅力。犹记得，在工棚，在矿区，在雪山下，劳动者们给我讲工地上的故事，讲放牧牛羊的窍门，讲自己的父母孩子、喜怒哀乐，我常为他们真挚朴实的情感和、乐观向上的心态所感动。这些劳动者成为我画作中当仁不让的主角。我以他们为对象创作的中国画，连续4届入选全国美术作品展览。其中，《精益求精》的创作最令我难忘。

2015年、2024年，我曾两次赴冀中能源东庞矿——一家可通过远程操控进行智能化开采的示范煤矿采风写生。去年年初，当我踏入生产车间，看到一群矿工师傅团团围住一位技术员，后者正一边操作平板电脑，一边调整仪器。师傅们说：“时代进步了，我们不能光卖力气，大家都想学电脑，要当精细人。”是的，当精细人，推动各行各业高质量发展，需要的正是这种精益求精的精神。作为美术工作者，我们有责任记录时代进步，记录宝贵精神，将生活真实转化为艺术真实，将生活之美转化为艺术之美。

如何为新时代劳动者传神写照？在体现其力量美、朴素美的基础上，《精益求精》更追求表现钻研之美、智慧之美，在人物形象塑造中

增添沉静、慎思的气质。构图上，画面背景中巨大的机器，体现机械化生产之“大而有力”；操作台上的精密仪器则彰显智能化生产之“精而有效”。设色上，加强冷暖对比，引导观者体会沉静思考与热情劳动的结合；降低矿工服、安全帽的明度，强化质感，使画面整体颜色对比强烈又协调统一。我还追求通过书写性用笔，彰显画面的节奏美。湿笔力度铿锵，干笔松动自由，在笔墨的干湿对比中展现线条的空灵之美。

“光”是我探索工笔画现代化转型的重要因素。传统中国画“用光”重在呈现澄澈、通透、体现作者本真的虚灵之光，而非物象在光源下的各种光影现象，体现了中国文化追求超越表象、洞悉本质的特点，也成就了中国画的特色。《精益求精》“用光”同样不直接表现客观光源，而是根据画面需要“打光”。我将“光”置于画面正中的机器和平板电脑上，通过“光”引导观者聚焦主要人物，体会其精神世界。作为呼应，画中还分布着矿用头灯等相对弱、淡的“光”，共同形成一个完整、协调、灵动的“光感”画面。

感谢劳动者，因为他们，我体会到精神力量的可贵，感受到时代的发展进步，对创作、对生活、对未来充满热情、信心 and 希望。

下图为第四届“中国美术奖”铜奖作品《精益求精》。

资料图片

创新创造中产生高文化附加值，绽放更多文化之花。

“福籽绘”的创新演绎

刘 燕

临门、五谷丰登的期待。可以说，粮画艺术是传统礼俗观念的感性显现，是五福文化的符号标识。

独特的作画材料赋予东明粮画与众不同的艺术特征。大小、形状、色泽各异的五谷杂粮颗粒，经过拼、贴、搓、碾、堆、压等20多道工序，组成丰富多彩的吉祥画面。粮画艺术饱含着人们对粮食春种、夏长、秋收、冬藏生命意义的体悟与歌颂，也寄托着对来年风调雨顺、国泰民安的企盼和祝福。

如今，东明粮画依然是一门小众艺术，却未停止探索创新。其创作材料更加多元，草籽、花种等皆可入画。伴随防腐技术提升，东明粮画的保存时间更长。科技赋能更开启民间美术传承发展的新通道，人们可以通过多种新媒体沉浸式感受粮画魅力，深入了解农耕文化的历史与内涵。

从果腹的口粮到精神的食粮，粮与生活的互动日渐多元而丰富，也将不断的

粮画艺术近年来焕发新活力。从作为文化的使者亮相非遗活动，向国内外观众展现中国传统文化魅力，到与科技相结合，以数字艺术形式演绎“春华秋实”的农耕诗篇，东明粮画在时代拓展中丰富艺术表达，为民间美术的创造性转化、创新性发展打开新思路。

五谷杂粮是自然的馈赠。在传统观念中，五谷与五行、五色、五脏之间存在紧密联系。在中医文化中，赤、青、黄、白、黑五色谷物，对应心、肝、脾、肺、肾五脏的食补，因此在我国很多地方有食五色粮的习俗，而用五色粮做五谷画也寄托了人们对五福

►东明粮画《秋实图》作者韩国瑞。

达永定门；随后又巧妙地以永定门为前景，以北京中轴线模型为背景，利用虚实融合超高清制作系统，打造无限延展的虚拟舞台空间，为观众带来沉浸式体验。

“栋梁”不仅是建筑的支撑，更是国家的支柱。《栋梁》既呈现了传统建筑领域的丰硕研究成果和灿烂学术脉络，也多方位展示了中华民族生生不息、顶天立地的精神。如何以多元形式、创新技术续写传统建筑之美，有待我们持续探索。

下图为将古建筑结构拆解与舞台叙事逻辑相结合的概念图之一，崔冬晖、史洋、郭立明、刘慧贤、王茜茜、陈亮、赵文静、刘若云、肖艾朵、李心甜策划、绘制。

中央美术学院建筑学院供图

艺坛走笔

踏着春天的脚步，齐白石艺术热潮悄然席卷海外。近期，美国旧金山亚洲艺术博物馆展厅外，观众早早排起长队，满怀期待地等候一睹齐白石的真迹。这是齐白石艺术海外展览的一个缩影。

为纪念这位中国近现代美术巨匠诞辰160周年，北京画院近年推出系列全球活动。从这一项目实践出发，探讨如何通过跨文化研究视角构建起海内外观众的共情场域，或许能够找到更多让世界了解中国、感受中国艺术魅力的新途径。

在全球语境下展开齐白石艺术研究，拓宽了策展理念。齐白石的艺术既体现了文人哲思，也饱含田野乡间劳动者的朴素愿望。这种超越时空、文化与民族的艺术表达，在工业文明向数字文明迭代的当下，更需赋予其新的时代解读。齐白石的艺术成就完全可与西方的莫奈、梵高、毕加索相媲美，因此我们希望调动海外学术资源，让收藏机构与研究学者共同参与在全球语境下的齐白石艺术研究之中，打造真正具有国际影响力的中国艺术品牌。考虑到海外观众对中国文化艺术的理解可能会存在隔阂，在展览策划时，我们便尝试将艺术本土化与在地性转化相结合，从展览主题规划、场域设计到内容选择，都力求激发观众的参与感，以更细腻的“共情”代替纯粹的“事实”呈现。

哲学对话中的文化解码，诠释了展览的主题。主题建构是文化传播的语义中枢。2019年，我们曾在希腊雅典举办“此中真味——齐白石艺术里的中国哲思”展览，将艺术与哲学紧密互连，以中西方哲学家对于“真”的思辨为主要议题，借齐白石作品深入剖析中国哲学与美学体系中关于“真”的探讨。通过“不似之似”“象外之意”“物我之际”三个概念，展览向希腊观众讲述中国人关于真理、宇宙的独特思辨。希腊观众在熟悉的哲学语境中逐渐理解中国艺术“写意”背后的宇宙观。正如园林中的“借景”手法，异域文化通过主题的镜像映射实现了认知破冰。

空间转译中的沉浸叙事，建构起展览的精神场域。场域是文化记忆的物理载体，更是情感共鸣的能量场。2022年正值“中国意大利文化和旅游年”，我们在米兰推出“不喜平庸——齐白石的艺术世界”展览，以“转译与重构”为策展逻辑，通过空间叙事解构中西方观画传统的差异。现代展览依赖展陈设计，观众往往在策展人精心的规划与指引下步入观展场域。这一观展方式的实质是对原作的“转译”，观众从策展人规划的“侧面”去观看、了解原作的“碎片”。这种现代观展方式与中国传统文人新进、私密的赏画方式截然不同。如果说现代观展方式是碎片化的，那么中国文人的赏画方式则在展卷中呈现时间和空间的连续性。为此，我们在展陈设计中有意识地用高清复制品复原中国传统赏画方式：曲径通幽的展线暗合手卷阅读的时序性，半封闭的“书斋式”展柜还原文人雅集的亲密感。这种空间转译不仅消解了文化陌生感，更以“熟悉的陌生化”策略激发观众对异质美学的探索热情。

技术赋能下的参与式传播，让展览找到新的打开方式。内容互动是触发二次传播的关键枢纽。点亮美国旧金山蛇年新春的“不肯作神仙——北京画院藏齐白石精品展”，以神仙与凡人、宏远与微小等概念作为展览关键词，向美国观众展示了中式精英主义与大众文化的辩证关系，以“冲突性并置”强化文化对话张力。在具体执行中，我们采用数字艺术装置，借助AI技术展现中国水墨流变，让AI齐白石“远游”旧金山。展厅入口处的“白石来信”装置以诗意文本构建情感纽带，观众不仅能带走穿越时空的齐白石书信，还能撰写回信，参与跨越太平洋的文化漂流。当回信投递到大洋彼岸的中国北京，个体的审美体验已升维为集体文化记忆的生产。

齐白石全球项目的探索与实践表明，文化“出海”需在守正与创新间建立动态平衡；以学术研究为锚点，以共情场域为介质，以数字技术为羽翼，最终实现从文化传播到价值共鸣的跃迁。当希腊观众在哲学对话中重新发现中国艺术的智慧之美，当意大利青年在园林式展厅自发拍摄“东方美学”打卡视频，当美国观众将“白石来信”嵌入本土社交网络——这些微观的共情瞬间，正悄然构筑着中国文化“走进来”的毛细血管。

▲中国画《冬去春来》，作者谭炎。

本版邮箱：msfk@peopledaily.cn
本版责编：徐红梅 马苏薇
版式设计：赵偲汝

奏响漆画创研“双重奏”

寇 焱 周 群

近年来，中国漆画艺术呈现蓬勃发展态势，特别是第十四届全国美术作品展览漆画展区，集中展示了当代漆画在题材、内容、形式、语言和风格等方面的变革与突破，奏响创新乐章。

当代漆画创作内容广泛，诸多作品展现出宏大叙事气魄，彰显鲜明时代特色。如程向军《长城颂》亮相中国共产党历史展览馆，获第四届“中国美术奖”评委会特别奖，开启漆画的国家叙事新篇章；陈国《天路——国槐绿》巧妙融合“复兴号”“拉林铁路”等元素，展现国家建设新成果。不少创作者还围绕民生日常展开创作，像张明远《国泰民安》以朴拙的语言刻画了白墙黑瓦的农家院落，展开一幅充满生机的美好画卷。既记录国家辉煌成就，也描绘百姓生活点滴，漆画在不断拓展内容边界的过程中，展示着时代发展的多彩图景。

漆画技法语言也呈现多元融合趋势。如刘文辉、陈聪景合作的《我爱我家》综合运用中国画工笔技法与漆性材料，在人物造型上实现新突破，尽显传统文化韵味与现代审美意趣；何志辉《秋岸藕丰》则以传统漆画技法为基石，吸收油画造型语言，在人物结构、形体塑造及空间处理上表现出色，拓宽了漆画在人物题材创作方面的艺术表现力。

值得注意的是，漆画发展既需创作的繁荣，也需理论的指引。虽然漆画界已有《中国漆艺美术史》《中国现代漆画》《江西漆艺美术史》等理论著作，但当下漆画

理论建设滞后于创作实践的问题仍然明显。一些创作者缺乏对艺术本体的深度思考，创作元素“多余”而非“多元”；漆性材料的较强包容性，使部分作品沦为“材料的堆砌场”；有些作品题材同质化，缺乏思想深度；还有些作品直接挪用或简单模仿中国画、油画等图式……这些现象呼唤着业界加强漆画理论建设，包括对漆画历史渊源和发展脉络的深度梳理，对漆画独特艺术语言的学术观察，对漆画表现对象的拓展、社会功能的实现、审美范式的制定等展开整体性研究。简而言之，构建漆画理论体系可从以下四个维度着手。

材料语言上，深入挖掘漆性材料的特性与潜力，强化其专属艺术语言体系。同时，建立“漆性美学”的理论框架，倡导“以漆为本”的创作理念，使技法服务于艺术表达。

题材观念方面，引导创作者突破思维定式，拓展主题的深度与广度，注重题材的个性化与多元化，探索构建“历史—当下—未来”的对话关系，尝试对传统文化符号进行当代解构，强化题材的地域性表达等。

对于创作图式，从历史纵深与当代语境中提炼漆画独有的“视觉语法”，为今后梳理漆画流派和风格提供理论依据，也有助于挖掘漆画超越视觉的深层意义，为学术研究提供文化密码。

从品评标准来看，需制定契合漆画艺术特质的评价准则，形成区别于其他画种的学术话语体系，综合考量作品在材料运用、技法表现、题材创新、文化内涵等方面的品质，推动漆画艺术健康发展。

大漆的材质特性十分突出，却具有强大的包容性。拓展漆画艺术的厚度、宽度和广度，奏响漆画实践与理论的和谐“双重奏”，将更好彰显中华美学精神和文化力量。

齐白石艺术『出海』的启示

吴洪亮