

红船启航地 丹青铸精神

杨大伟

2005年6月21日,时任浙江省委第一书记的习近平同志发表文章《弘扬“红船精神” 走在时代前列》,首次提出并阐释了“红船精神”。20年来,聚焦“红船精神”,美术工作者通过实地写生、参与创作工程等方式,推动相关主题创作不断拓展、深化。近期,“红船颂”嘉兴美术成果展举办,从红船领航、文脉绵长、创新发展三个维度,以68件画作生动诠释“红船精神”的深刻内涵。

南湖红船,这艘从暗夜驶向黎明的精神之舟,早已化入嘉兴城市文化血脉之中。它不只是一种意象,更是一种信念。早在2001年,嘉兴市委市政府便与中国美术家协会等单位合作,启动第一届“红船颂”全国中国画名家作品邀请展。此次“红船颂”嘉兴美术成果展,既是对前五届“红船颂”展览的全面回顾和巡礼,也为美术界提供了一个契机,思考如何以主题美术创作赓续红色血脉。

在我看来,围绕“红船精神”展开的艺术表达,为探寻历史与当代的接口开辟新路径。小小红船承载千钧,播下了中国革命的火种,开启了中国共产党的跨世纪航程,它不仅是历史的见证,更是我们每个人生命长河中的精神灯塔。正因如此,当代美术工作者不断以新视角阐释“红船精神”的深刻内涵。何红舟、黄发祥合作的油画《启航——中共一大会议》聚焦参加会议的中共一大代表们陆续登船的经典历史时刻,彰显小小红船成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮的精神力量。徐里的油画《中国共产党诞生地·南湖》(见左图)立足当代社会语境,将中国绘画的诗性传统融入创作,渲染出红船的深远意境。南湖与红船在画家笔下不是单纯的物理空间,而是精神传播的媒介,美术工作者以多元的艺术表达实现革命文化基因的激活与传承。

画作中不只有历史图景、典型意象,还显现出现代嘉兴的轮廓、大好河山的气魄、百姓生活的火热。中国艺术研究院研究员王镛的话让我印象深刻,他说:“‘红船颂’开创了主题性美术创作新天地,将嘉兴的革命文化与历史文化巧妙结合,把历史延伸到了现实。”确实如此,这些作品的时代价值,既在于对革命历史、现实生活的艺术再现,更在于其以视觉语言重构历史与当代的精神对话,为观者带去可感可悟的审美体验。

“红船颂”主题美术创作,一

夏至,邂逅画中灵羽

陈水华

“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,历来被认为是描写鸟类最经典的诗句之一,前半句体现了鸟类的鸣声之美,后半句凸显了鸟类的姿态之美。诗中所写的黄鹂,在我国多数地方为夏候鸟,其嘹亮的叫声令人印象深刻。“柳浪闻莺”中的“莺”即黄莺,也叫黄鹂。宋人有多幅黄鹂画存于世,《桑枝黄鸟图》(见上图)即是其中最为人们熟知的一幅。画作描绘了一只黄鹂站在桑枝上取食桑果的场景,形态逼真,情态传神,反映了宋代画家崇尚写实的绘画之风,以及形神兼备的艺术追求。

北宋徐崇嗣的《枇杷绶带图》表现的也是一种较为常见的夏候鸟——寿带(又名“绶带”)。这是一种在我国东部和南部广泛分布的鸟类,其雌性尾巴较长,雌性尾巴较短,雄鸟又有两种色型:白色型和栗色型。因寿带之“寿”有长寿的寓意,故成为花鸟画家热衷描绘的对象。画中所绘便是一只稀少的白色型雄寿带,它正站在一株枇杷树上。虽然寿带以空中的昆虫为食,对枇杷果实没有兴趣,但我相信,徐崇嗣并非为了创作而随机组合意象,因为寿带的繁殖季节正是枇杷成熟的季节。

中国绘画史上,表现鸟类最传神的作品或为南宋林椿的《枇杷山鸟图》。此图所绘为暗绿绣眼鸟,其鸣声轻柔悦耳,出行时,常呼朋引类,十分热闹。此刻,画中之鸟飞落于枇杷枝上,正欲啄食鲜果,忽然发现枇杷上有一只蚂蚁,便定神观察起来。绣眼鸟的羽毛先以色、墨晕染,后以工细的线条根根刻画,表现出鸟儿背羽坚密光滑、腹毛蓬松柔软的不同质感。枇杷果则以色线勾轮廓,继而以黄色晕染,最后以赭墨绘脐,展现了枇杷果的丰富甜美。

夏季,瓜果渐熟。这天,两只白眉姬鹇落在一株果树,但它们显然对满树果实缺乏兴趣。这不,一只鸟正俯身扭头,目光所及,树枝下方,一只蜜蜂飞过,那才是其真正的兴趣所在。此时,对于白眉姬鹇来说,忙碌的繁殖季节即将接近尾声,正是放松心情,补充能量,养精蓄锐,准备南迁的时候。宋代画家敏锐捕捉到这一情景,创作了生趣盎然的《桃枝双雀图》。

宋徽宗赵佶的《写生珍禽图》,以12段水墨画卷表现了领雀嘴鹀、画眉、灰喜鹊等11种鸟类,其中麻雀出现了两次。“熏风鸟语”一段,描绘了一只立于石榴树枝头的画眉。石榴花是夏季盛开的绚丽花卉,而画眉鸟又是叫声特别动听的一种鸟类,画眉鸟站在石榴花枝上鸣唱,无疑是夏季最美的奏鸣曲。

这些画中鸟,不仅形态逼真,还很讲“理”——反映了鸟类与环境、季节、食物的关系。在这“形理两全”的艺术背后,是两宋画家对世界的一份诚意,更是中国艺术名物、博物、格物的优秀传统。

(作者为浙江省博物馆研究馆员)

当美术馆“长”出光的羽翼

王一川

华灯初上,上海市静安区苏河湾亲水平台,不少行人被河对岸建筑幕墙上流光溢彩的画面吸引,一道艺术的光正温柔地拥抱整个城市。由中华艺术宫联合静安区、SMG幻维数码打造的全新文化IP“上海光影美术馆”,在申城的夏夜迎来首展,市民在滨水夜色中就能沉浸式体验光影艺术之美,感受科技赋能下“活”起来的艺术。

光之重塑,让经典藏品迎来数字新生。随着中华艺术宫藏品——上海本土画家黄阿忠的“石库门”系列在苏州河畔的建筑立面上流动,颜料与像素开启了一场跨越时空的“握手”。这种创新活化并非简单的技术移植。研究团队采用高精度光谱扫描,捕捉画布上每一道笔触的厚度与走向,使数字投影能够还原油画特有的质感。黄阿忠描绘的20世纪80年代上海外滩建筑群与现实中的车流光影重叠,这是海派绘画首次在数字维度延续其笔断意连的美学传统。光影技术在此刻成为一支新的画笔,既忠实于原作的精神内核,又赋予其动态叙事的可能,也成就了美术馆藏品活化的新范式。

光之蔓延,让城市成为文化生长的土壤。上海光影美术馆的展场就像是静安城市更新地图上的艺术呼吸带。策展人刻意避开了传统白盒子空间,转而选择苏州河畔的老建筑作为艺术载体。“美术作品中的上海”是中华艺术宫的主题创作常设展,展览选取的作品扎根本土,集中展示城市底蕴、文化品格。青春时期的回力球鞋、童年的大白兔奶糖、南京路上擦肩接踵的人群、梧桐树影下的咖啡时光……当画面在墙面上晕染开来,海派

记忆徐徐铺展,一段段故事在建筑本身的工业肌理中,与苏州河的波光形成了双重叙事。此刻,城市即展场,在这里只是展示艺术,更是在唤醒城市本身的文化基因。每个周末的夜晚,附近居民和游客纷纷在此驻足,街角遇到艺术,让观众们惊喜不断:“阿拉苏州河边的老房子变成美术馆了,有腔调,不过阿拉还要去美术馆好好看这个展。”艺术的种子在城市的光影里生根发芽,这是美育最好的模样。

光之映照,令艺术照见心灵的原乡。中华艺术宫和SMG幻维数码在此项目中,并未使用市场通用的“数字艺术”模板,而是基于海派绘画的观察方式,开发出符合本土审美习惯的表述方式。展览中,观众们熟悉的菜市场、早点铺子等通过AIGC(生成式人工智能)等技术动态演绎了烟火入巷的诗智能。在光影里跳动的,是上海人共同的情感密码,是写给城市的一封情书,传递着人们对城市的热爱。

夜色中的苏州河渐渐安静下来,但我知道那些被光吻过的砖石已经记住了艺术的温度。当美术馆选择在街头醒来,它已成为培育城市美学的母体——每一次光影的明灭,都是新生的律动。上海光影美术馆用实际行动证明,艺术机构的当代使命,不仅是深耕城市文脉、保存城市文明,还要催化文化生长的光,照见未来。

(作者为中华艺术宫党委书记、执行馆长)

画在祖国的大地上

于洋

炎炎夏日,北京市延庆区大庄科长城脚下,几位美术工作者正在村庄中走访、写生。不同于一般的对景写生,这一次,美术工作者重在通过对自然与人文的深刻体验和素材搜集,深入了解乡村全面振兴新貌,以采风写生服务主题性美术创作。

这一场景,是由中国文学艺术界联合会指导、中国美术家协会主办,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团美术家协会协办的“美术里的新时代——中国美术家协会‘深入生活、扎根人民’大采风活动”的一个缩影。这场堪称新中国成立70余年来规模最大、范围最广的采风写生活动,不仅延续了中国美术界“有组织创作”的机制优势,也凝聚了“艺术为人民服务”的初心与企望。

考察采风与实地调研,历来是激发美术创作灵感、深化创作体验的重要路径与方法,一定程度上也决定着美术创作的学术质量与精神高度。以采风写生助推主题创作,既是新中国几代美术家长期以来恪守现实主义原则、通过无数实践总结出来的重要创作法则,也是新时代美术创作“深入生活、扎根人民”的具体行动和落实方法。

站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点,回想20世纪80年代初周恩来和卢沉创作的、表现中国人民特别是东北地区矿工遭受日本军国主义侵略和欺压的经典画作《矿工图》,不难发现其成功正源于两位画家长期不懈地采风写生、体验生活。3年中,他们拜访老矿工、下矿井、画速写并查阅大量资料,将历史文献与现场感受相结合,前后经历了两次构思、两次创作,才创造出这部闪耀着人性光辉的悲怆水墨史诗。

新时代以来,在数轮国家主题性美术创作工程指引下,美术工作者深入社会现场,通过蹲点创作等方式采集素材,着力表现科技创新、军事国防、文化教育等领域的新变化。从描绘四川凉山彝族自治州火普村表彰脱贫示范户场景的中国画《助梦》,到讴歌雄安建设者群体的油画《唱响明天——打造千年雄安》,一幅幅作品因创作者的采风写生积淀而更具感染力。

正是通过采风写生,美术工作者有了深厚的生活积累和深刻的内心体悟,得以将自身的思考与情感投入社会生活的具体层面,努力从因解化、模板化与概念化的现象中实现超越与突围,创作出具有思想深度、艺术高度和情感温度的佳作力作。因此,“大采风活动”以“美术里的新时代”为学术主题,旨在让广大美术工作者真正走出画室,走到人民中间,在生产生活现场捕捉创作灵感,把作品“画在祖国的大地上”,使更多主题创作全息展现新时代中国的大美意象与精神高度。

“大采风活动”的推动与践行,无疑对于当下美术创作风尚的建构具有特别的意义。其一,通过中国美协与省级、市县级美协的三级联动,能够充分调动各地美术工作者广泛参与,助力实现创作选题共享、创作力量共享、创作资源共享、创作成果共享。其二,围绕推动东北全面振兴、京津冀协同发展、粤港澳大湾区高标准创新建设等设置8个主题,规划15条采风路线,以自上而下与自下而上相结合的“有组织创作”,观照日新月异的时代图景。其三,以多种美术形式和志愿活动服务基层、服务人民,形成以写生成果展为主体,涵盖文艺志愿、社会美育等方面的立体成果,更好赋能各地城乡建设和人民精神文化生活。其四,与“光辉历程 时代丹青——主题美术作品创作计划”和“新时代青年美术人才培养计划——绘画100”等相结合,有力推动主题美术创作,培养更多具有优秀创作能力和创新意识的中青年主题美术创作人才,为新时代美术固本筑基,注入活力。

走得更近,看得更真,扎得更深,艺术表现才会更恳切生动,更具感染力和时代温度。“大采风活动”组织来自各地、各画种的美术工作者奔赴大江南北,就是为了以更近距离的方式、更鲜活的艺术语言,催生更具诚意和新意的创作,展现生活中令人感奋的场景、动容的瞬间,描绘蓬勃发展的社会新貌。这既是采风写生的本义初衷,也凝聚着艺术的本质意涵。

(作者为中国美术家协会理论策展委员会副主任)

美术

本版邮箱
msfk@peopledaily.cn
本版责编
徐红梅 马苏薇
版式设计
赵德汝

夏天的声音

闫平

广东深圳光明科学城内,一座被称为“大飞船”的建筑,让科幻照进现实。这座刚“满月”的深圳科学技术馆新馆,幕墙色彩由深蓝渐变至灰色,不仅极具美感,更唤起人们对天体运行的丰富想象。“大飞船”的层层曲面,实际上是一个个露台,为人们提供了驻留的舒适场域。

走进馆内,宏伟的中庭串联起多个展厅,这些独立又互联的科学探索空间满足着参观者的好奇心。面向公园的整面玻璃幕墙则模糊了室内外边界,实现自然景观与建筑空间的和谐交融。

深圳科学技术馆供图

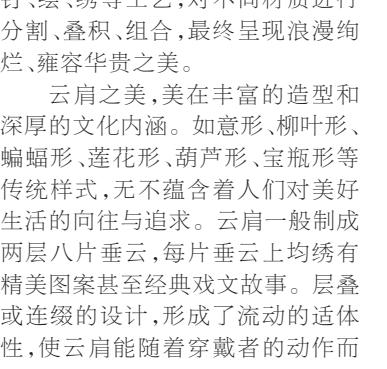
肩头“彩云”之美

邓翔鹏

伴随毕业季的到来,国风毕业照再次“火”起来,云肩成为各式各样毕业装束中一道亮丽的风景。融传统与现代、美丽与实用于一体的云肩,正引领服饰新风尚。

云肩又名披肩,是中国传统服饰中的经典配饰。其原型可追溯至“未有麻丝,衣其羽皮”的远古时代,今人熟悉的云肩样式首现于隋代敦煌壁画中的吉祥天女形象,后盛行于贵族间,最终在民间流行开来,成为女性婚嫁时不可或缺的衣饰。在不断演变的过程中,云肩从承载人类对上天崇拜的载体,发展成一种既实用又美观的配饰,具有御寒、防尘的作用,还增添了服装造型的层次感与艺术美感——运用符合比例、平衡、韵律、调和、统一五大造型原则的形式,集合镶、缂、嵌、贴、补、钉、绘、绣等工艺,对不同材质进行分割、叠积、组合,最终呈现浪漫绚烂、雍容华贵之美。

云肩之美,美在丰富的造型和深厚的文化内涵。如意形、柳叶形、蝙蝠形、莲花形、葫芦形、宝瓶形等传统样式,无不蕴含着人们对美好生活的向往与追求。云肩一般制成两层八片垂云,每片垂云上均绣有精美图案甚至经典戏文故事。层叠或连缀的设计,形成了流动的适体性,使云肩能随着穿戴者的动作而

肩头“彩云”之美

邓翔鹏

自然摆动,富有灵动之感。有诗云“宫妆新翦彩云鲜”,云肩宛若一朵吉祥的彩云落在肩头,将女性装扮得婀娜多姿。

在素有“衣冠王国”和“礼仪之邦”美誉的中国,云肩与服饰之“礼”息息相关。明代朝廷命妇的礼服就包含云肩,在传统乃至当代中式婚礼上,云肩也几乎成为标配。从形制到内涵,云肩的发展演化过程不仅反映了人类探索服饰文明的历程,更启发我们深思如何更好地传承传统服饰文化。

当下,云肩以全新的姿态融入生活,成为一种新时尚。设计师们结合现代审美观念和技术手段,巧妙地将云肩元素融入服饰和文创设计。在时装设计中,云肩可以强化服装的整体轮廓和肩部造型,既凸显腰身,又营造出“衣冠甚伟”之感。凭借这些得天独厚的优势,云肩作为设计元素多次出现在国际秀场,向世界展示东方方美。

随着文化自信持续增强,越来越多的年轻人热衷于将传统文化穿戴在身上。一些高校将云肩引入学位服设计,并融入美好寓意,在学位帽上增加簪花点缀,形成别具一格的新中式穿搭。借助云肩在肩部塑造的挺括造型,学位服的庄重感被很好地传递出来。同时,这种庄重感因云肩的外形和寓意而显得柔和圆润,充满儒雅之美。

当我们目光投向那些身着云肩的年轻学子时,一段跨越千年的对话正在悄然开启——那是古老文明与现代生活的美丽邂逅,也是中华优秀传统文化薪火相传的生动注脚。

(作者为北京服装学院时尚传播学院时尚传播系主任)

