

向平凡英雄献上深情的丹青礼赞

贾广健

▲从左到右依次为中国画《群英谱》之“七一勋章”获得者陆元九、蓝天野、卓嘎，主创贾广健、徐展、武欣、杨可、周乐、张美中等。

在中国共产党百余年奋斗征程中，涌现出无数优秀共产党员。他们以高尚情操筑起一座座精神丰碑，激励着一代代人踔厉奋发。为平凡英雄画像、为火热时代立传，是美术工作者的责任担当。近期，在天津美术学院美术馆举办的“《群英谱》国家艺术基金美术创作资助项目汇报展”，生动呈现了各条战线优秀共产党员的精神风貌，展现了美术工作者在主题性人物画创作方面的新探索，引发广泛关注。

《群英谱》的主角，是29位“七一勋章”获得者。4年前的今天，“七一勋章”颁授仪式在人民大会堂隆重举行。29个闪亮的名字，深深镌刻在我心中。我开始思考，如何以笔墨为媒，向平凡英雄献上最深情的礼赞，将这份荣光

凝铸为永恒的艺术史诗。我领衔主创，集中天津美术学院中国画专业的优秀教师组成创作团队，怀着对榜样的敬意，投入《群英谱》大型主题美术创作。

以英模为表现对象的人物画巨制，对创作者而言极富挑战。在深研经典画作、广泛征求各方专家意见、深入了解29位“七一勋章”获得者先进事迹的基础上，我们决定采用工笔这一传统技法来塑造人物形象，以中国画长卷与壁画相结合的形式，着力构建史诗般的宏大气象。创作过程中，我们追求“思想精深、艺术精湛、制作精良”，努力彰显人物的精神风貌，使融合历史与现实的叙事表达同画面形式相得益彰，既契合时代审美，又推动中国人物画创造性转化、创新性发展。

生动表现29位功勋党员的精神面貌以及背后蕴含的荣光与信仰，成为创作的重点。创作团队大量搜集与“七一勋章”获得者相关的图像、人物传记与各类资料，深入了解每个人的形象特点、职业特征、典型事迹等，潜心构思，以避免空洞化与概念化表达。在此基础上，创作团队决定突破传统肖像画的个体叙事框架，让作品中的人物既可以独立成篇，又能以动态序列展开组成一幅长卷，以群像弘扬时代精神。

创作框架确立后，随着资料的不断充实以及对人物的解读更加深入，创作团队开始艺术构思，力求在集中体现功勋党员庄重之感的基础上，进一步强化对人物神态、情绪和动作细节的表达，使每个人物形象都造型精谨、形神

兼备。例如，塑造陆元九形象时，不仅要凸显其科学严谨的精神气质，还通过描绘他思考时的神情营造出真实感和现场感；塑造张桂梅形象时，既要展现她严慈相济的神态，也通过那贴满膏药的手掌赞扬她用双手托起山区女孩未来的无私奉献精神……每一个人物的高尚品质与崇高精神，都应通过细节描绘变得生动而丰满。

主创成员中，徐展、武欣、杨可、张美中、周乐等，都是具有丰富创作经验的人物画家。为了统一画风、牢牢抓住人物塑造这个重心，先由我和徐展构思、统筹每个人物的动作、形态等。对于工笔画而言，线描稿相当于支撑整个创作的骨架。在全身像的塑造中，单纯的线造型比注重明暗、体积的团块造型更具难度，且人物

今天，我们该给孩子们创作什么样的图画书？近期，由中国美术家协会、中国儿童中心、中国妇女儿童博物馆联合主办的“以美筑梦——2024新时代青年美术人才培养项目：儿童图画书创作100成果展”，给出了自己的答案。

在展厅里，我曾看到一名男孩在《梨园新声》前驻足良久。他认真阅读的，是一本讲述京剧传承与爷孙亲情的原创图画书。戏台虽老，戏曲却不会老，梨园新声，薪火相传。画外的儿童通过线条和色彩读懂了故事。这种视觉转译的魔力，正是原创图画书之于美育的价值所在——将抽象价值观念，转化为儿童可以本能感知的色彩语言与线条韵律，让敦煌藻井的几何美学、水墨留白的东方哲思等，统统化作蒲公英的柔软冠毛，携美的种子飘向万千童眸，在无声中完成审美启蒙。

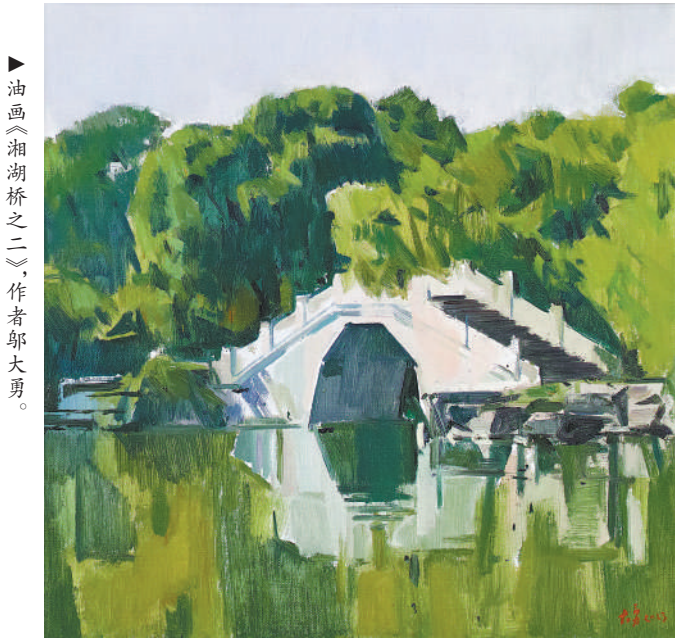
创作一本优秀的原创图画书，是一场需要触及灵魂的艰难跋涉。首先便面临“图文转译”的困境：将文字意境之妙，转化为视觉意象之真，每一步都需在文字的精髓与画面的筋骨之间反复叩问，故事与画面若不能如琴瑟相和，书页便成了断裂的桥。其次，文化基因的可视化再生亦是险峰，这要求创作者深谙传统且视野广博。最后，原创图画书创作最艰难处，在于让文化根脉生出当代枝叶：《达兰合与阿木尔》将牧区网课故事升华为生命教育诗篇；《修月亮的事》把“修月人”的奇幻设定转化为心理疗愈指南；《龙胆草》在民间传说中植入草药科学图谱——当知识谱系与艺术想象完美嫁接，原创图画书便枝繁叶茂。

让图画书成为可触摸的大地

郑勤砚

▲图画书《桃花源后记》内页，作者张妹钰。

►油画《湘湖桥之二》，作者郭大勇。

夏日的北京活力涌动，一系列庆祝北京市文联成立75周年的文艺活动掀起艺术热潮，其中在老舍剧场举办的“北京市文联成立75周年美术作品展”备受关注。展览以“为人民而歌”为主题，汇聚51幅经典佳作和当代新作，以“代代相传”为根基，以“生生不息”为初衷，以“继往开来”为愿景，集中呈现75年来首都美术创作的发展脉络与创新探索，展开壮阔的视觉华章。

首都文脉在一幅幅作品中接续传承。75年前，北京市文联成立之初就把“团结北京市文学艺术工作者，在建设人民首都的总方针下，开展文艺普及工作，在普及的基础上提高，建设民族的、科学的、人民大众的文艺”作为立会宗旨。75年来，北京涌现出齐白石、徐悲鸿、李苦禅、蒋兆和、吴冠中、周思聪等一大批德艺双馨的美术名家，他们与古为新、锐意进取，铸就了难能可贵的艺术精神，开启了首都文艺创作的崭新气象。无论是齐白石笔下的妙趣世界，还是李苦禅笔下的有情草木；无论是吴冠中笔下的天地大美，还是周思聪、卢沉笔下的水墨清音，无不流露出艺术家对人民生活、祖国风光、时代精神的真切观照。细细品读，作者用心写就的每一件作品都令人动容。

名家笔下的京华风韵

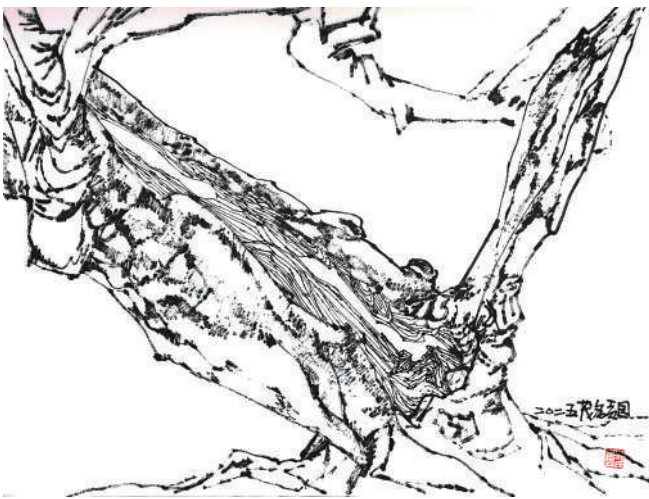
柳妍 马小虎

循着前辈的足迹，一代代美术工作者守正创新，以立足时代的视野传承中华文脉，绘就京华风韵，历届北京美协主席的代表作成为其中的亮点。尹瘦石水墨画《双马》，攫取骏马双双跃起嘶鸣的瞬间，笔精墨妙，动势夸张，龙马精神，催人奋进。王明明中国画《晨曲》，通过对鸟儿动作和位置的巧妙经营，在动、静、虚、实和明、晦、

聚、散的节奏转换间，生成一部人与自然和谐相处的浪漫晨曲。范迪安油画《古都新韵》（见上图），敏锐捕捉城市新旧共生之美，彰显古都的文化气息和时代风貌。多元的探索，不断拓展着首都美术创作的维度。

新时代以来，北京美协团结带领广大首都美术工作者，始终把锻造文艺精品、创建特色展览品牌、研究美术

绘写南粤新图景

蔡祜

长安荔枝传古今。古人对荔枝的爱都藏在诗词里。唐诗中的贡荔产自何处？有种说法是产于广东省茂名市高州市根子镇柏桥村的荔枝古贡园。两年前，习近平总书记来到这里考察调研。今年2月，在第四次全国文物普查工作中，荔枝古贡园被当地正式纳入文化景观类文物保护单位。这里现存多棵树龄逾千年的古荔名木，它们见证着中华文化的绵延传承。

荔果飘香的季节，广东省美术家协会、广东画院继3年前开展深入茂名等21个南粤地市的采风活动后，近期再次实施“深入生活、扎根人民”大采风活动，首站便来到茂名荔枝古贡园。在这座被誉为“活的荔枝博物馆”的古荔园中，虬枝盘曲，硕果盈枝的古荔枝树构成独特的自然景观。故地重游，美术工作者穿行其间，通过细致观察，与果农交谈，深刻感受岭南荔枝文化的源远流长，以及3年间茂名的新变。其中，一株名为“虚怀若谷”的800岁古树，尽管树心和部分表皮已经消失，却仍在顽强生长，每年还能结出丰硕的果实，令许多美术工作者印象深刻，当即在这棵古树下席地而坐，现场作画。

随着写生的深入，美术工作者的视角由荔枝的自然形态，拓展至荔枝文化与产业发展。现代培育技术、古树保护举措，“当日采、次日达”的冷链保鲜运输技术等新闻，让他们真切感受到荔枝在推动产业振兴、助力“百千万工程”中发挥的关键作用。画家们时而驻足凝神，时而登高望远，既回味着岭南画派先驱清代居廉，居廉的艺术创新——在写生基础上独创“撞水”“撞粉”技法，生动再现荔枝清新明丽的质感；又带着新的感悟，构思怎样用画笔诠释荔枝文化的丰富内涵，表现小荔枝撬动百亿元大产业的时代变迁。

如何让艺术更好地与时代同频共振？美术工作者来到第二站——电白区南海半岛“中国第一滩”采风写生时，对这一时代课题有了新的体悟。这里有着漫长的海岸线，沙滩外侧是我国第一条人工营造的沿海防护林带——博贺林带。20世纪70年代，岭南画派名家关山月的中国画《绿色长城》就取材于此。当年，为完成这幅作品，关山月

深入海防一线体验生活，与当地民兵队伍朝夕相处20余日，积累了大量写生稿，并在创作中将西方绘画技法融入中国画笔墨，最终完成这幅兼具主题性与艺术性的经典之作。画面中，民兵巡逻队与防护林相呼应，赋予“长城”新的时代内涵。关山月用实践证明，将写生作为连接生活体验与艺术创新的桥梁，方能不断激发创造活力，催生既具个人风格又彰显时代气象的佳作。

如今，全长已达80多公里的博贺林带更加葱郁，“城在海中、海在城中、海城一体”的独特景观美不胜收。经典的回响与现实的场景交织，促使他们更深入地思考“笔墨随时代”的深意。在人工智能批量生产图像的当下，艺术创作更应该深扎于现实生活的土壤，因为艺术不可替代的生命力、感染力正源于创作者亲临现场观察、捕捉与提炼所获得的鲜活感受与深刻思考。

当前，广东“百千万工程”的深入推进让城乡面貌日新月异，南粤大地处处铺展着中国式现代化的生动图景。这些蓬勃的新气象，为艺术家提供了丰富的创作素材与灵感。此次活动也是“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”的重要组成部分。正如中国美术家协会副主席、广东省美术家协会主席林蓝所说：“写生，旨在捕捉生活之‘生’，描绘人间烟火气之‘生’。”相信采风写生的热潮，必将催生更多兼具中国气派与岭南风骨的精品力作，绘就南粤新图景。

（作者单位：广东画院）
上图为林蓝写生作品《古荔传芳华》。

“创造性转化、创新性发展”作为安身立命之本。以《京城之脊》为例，这幅由黄华三、高毅团队历时两年绘制完成的巨幅工笔重彩界画，气势恢宏，精致典雅。作品以类似卷轴画的形式平置于展厅，观众可以将北京中轴线上重要的历史建筑尽收眼底。通过作品，我们可以见到画家以界尺引笔刻画传统建筑的营造之美、以散点透视经营位置的构景之美、以工笔重彩拓展语言和材质表现力的绚丽中华之美。极富创造性的实践，向世界讲述着精彩的中国故事。

此次展览只是北京系列优秀美术作品展览的一个缩影。75年来，一代又一代美术工作者扎根北京文化沃土，以丹青讴歌人民、记录时代。特别是进入新世纪，北京市文联、北京美协先后多次组织首都画家画北京采风创作活动，并连续10余年成功举办“北京意象”“京城之脊·一脉绵延”等大型“丹青北京”系列主题美术作品展，成为铺展北京时代画卷的亮丽文化工程。持续书写首都美术创新发展的华章，已经成为北京美术工作者的责任共识。“为人民而歌”，我们始终在路上。

（作者分别为北京美术家协会驻会副主席兼秘书长、北京美术家协会理事）