

以艺术创造力铸炼数字时代的“神话”

余旭红

20年前,时任浙江省委书记的习近平同志主持召开省委全会,对文化建设作出全面部署,提出要增强先进文化凝聚力、解放和发展生产力、提高社会公共服务能力,实施文化建设“八项工程”。今年,在中国美术学院美术馆举办的“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”,以破圈传播为浙江文化建设“八项工程”写下生动注脚。

线下观展逾45万人次,1000余场导览和公共教育活动,全网阅读量超6亿。“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”能掀起一场跨越圈层的文化热潮并非偶然。游戏《黑神话:悟空》与中国美术学院的不解之缘,是这场展览跻身“现象级”的重要内因。

多年来,中国美术学院在动画与游戏学科建设中形成了独具特色的教育体系,为国内动画与游戏创作、教育、科研等领域输送了大批人才,学校师生深度参与了中国当代动画与游戏产业发展。以游戏《黑神话:悟空》为例,从作为艺术总监的杨奇,到为游戏创作壁画的王怡新、王宇,再到诸多参与游戏场景设计、动画制作、文创开发的青年才俊,都体现了中国美术学院在新时代青年美术人才培养上取得的硕果。

多年来,中国美术学院动画和游戏专业的成长始终与产业发展大势相和。2010年,“中国美术学院国家大学科技园”经科技部、教育部正式认定,成为全国唯一以艺术创意为特色的国家级大学科技园,为文化创新厚植沃土。2018年,游戏科学公司在科技园注册,并于去年推出首款国产3A游戏《黑神话:悟空》,凭借精湛的制作与独特的东方文化表达风靡世界。今天,越来越多充满活力的文化企业入驻科技园,环美院文化创意产业带逐步形成规模效应,构建起“教育链—创新链—产业链”协同发展、“政府—高校—平台—企业—产业”协力联动的良好生态,为艺科融合注入新动力。

“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”系国内美术馆首次以展览的方式呈现游戏艺术。步入展厅,从直面天命的恢弘意境,到人、神、妖、魔的细腻塑造,游戏及展览团队对中国传统文化的深度挖掘皆可得见。这不仅是一场关于游戏艺术的展览,更是一场数字时代的文化实验。

展览通过多维度的展示手法,将数字游戏世界转化为美术馆实体美育空间。一方面,极具冲击力的巨型角色雕塑与游戏

激活地方经典艺术语汇

李乃蔚

步入湖北省文学艺术界联合会主办的“章华流芳——楚文化主题美术创作工程作品展”,60件作品将楚国800年跌宕风云与文化精魂熔铸于笔墨之间。作为这一创作工程的专家委员会主任,在项目推进过程中,我愈发深切地体悟到:实现主题性美术创作的地域表达,是一场漫长的文化寻根之旅。

楚地文脉的视觉转化,始于对历史碎片的严谨打捞与诗性解读。3年攻坚,近百名创作者如考古学者般深入荆楚腹地。湖北省博物馆的青铜重器、楚纪南故城的断壁残垣、擂鼓墩的编钟遗响,皆成为他们反复研读的文化密码。黄少牧的《高山流水》以青绿重彩铺陈楚地山水,伯牙子期对坐于云水苍茫间。创作前,他多次到古琴台等地考察并查阅大量资料,只为准确呈现符合历史与人物气质的造型、服饰及器物。谭索正与郑华合作的《青铜文明》,画面主要元素涉及曾侯乙尊盘、越王勾剑等一批青铜重器,为了精准刻画其复杂纹路,创作者数次前往省博,在展柜前悉心观察、记录,最终以沉着的笔墨渲染出灿烂的青铜之美。厚重的传统文化不仅为美术创作提供了丰富灵感,其中蕴藏的“上下求索”之精神亦为创作者带来深厚滋养。

对地方经典艺术语汇的激活和重构,进一步强化了美术作品的地域特色。张秀华、陈德兰、张春汉、刘汉锦合作的《橘颂》,以楚简文字和历史场景为经纬,呈现屈原的高洁诗魂与爱国精神。《楚汉兴起》中,方正以蒙太奇手法叠印历史场景:线装《史记》为底,项羽振臂高呼的身影与金戈铁马的战场交错并置,经由工笔细腻描摹,展现出影像叙事的节奏感。当传统符号遇见现代笔墨,观众可以深刻感受到楚文化的独特魅力和艺术家的创新精神。

在“章华流芳——楚文化主题美术创作工程”中,创作者们致敬先贤智慧,探索艺术创新,相关画作不仅是对历史的回溯,更是对中华文明的深情礼赞。此次创作工程还反映跨机构协作的组织优势。参展创作者来自湖北各地,年龄从20多岁到90多岁不等。他们中有专业美术工作者、高校教师,也有年轻的美院学子、新文艺群体等。通过采风写生、专家指导等方式,湖北主题性美术创作的人才梯队建设进一步加强。同时,创作工程在一定程度上建立起“文物考古—艺术转译—大众传播”的转化链条,使楚文化的独特魅力与深厚底蕴实现更广泛的传播。

当画家在青铜纹路与楚辞韵律间大胆索求,完成的不仅是美术创作,更是一场文化接力。在展厅中可以看到,96岁的鲁慕迅先生以一幅《九头神鸟骋长空》(见上图)作别尘世——那振翅翱翔的九头鸟,仿佛提醒着我们:以敬畏之心打捞历史,以先锋之志弘扬传统,方能让地域文化精魂在丹青长卷中永存。

(作者为湖北省美术家协会主席)

经典场景,将虚拟的游戏视觉奇观转化为可触可感的物理现实,给观众带来强烈的沉浸感;一批首次亮相的高精度模型及原画设定稿也成为游戏美术设计“铸炼”过程的珍贵见证物。另一方面,展览深入剖析了游戏创作的主要脉络。主角“天命人”从概

念草图、形象迭代、装备演变到最终定稿的全过程展示,直陈创作团队对游戏角色塑造的深度思考与美学追求,揭示了“游戏《黑神话:悟空》何以炼成”的艰辛与匠心。

这场展览的独特价值在于打破艺术边界,消融“娱乐”与“高雅艺术”之间的壁垒,吸引全民参与;让《西游记》的精神内核通过数字艺术显现,激活传统文化基因;通过复刻游戏中数十处基于实景扫描的古建遗存,打造沉浸式“可触摸文化课堂”,助推文旅融合,服务社会美育;以数字媒介重构东方美学,推动中国故事实现全球化传播……总之,展览如同一根数字时代的“如意金箍棒”,打破了虚实、古今、中西的藩篱,见证着传统文化在当代媒介中的创新传播。正如一位国外博物馆馆长在观展后所言:“展览呈现了中华优秀传统文化和当代科技力量的完美融合创新”。

展览举办期间,馆方还策划了一系列既具有学术深度又面向大众的公共教育活动。曾为《西游记》创作插图的87岁画家戴敦邦,在线上与公众进行对话;英国牛津大学梵学家甘立夫从中国小说《西游记》与印度史诗《罗摩衍那》出发,阐释中印文化的不同特征……这些活动推动着文化传播从单向输出转为双向互动,成为数字时代文化交流与社会美育的生动实践。此次展览中,超过半数的观众是首次踏入美术馆这类公共文化场所。这一数据反映了游戏艺术、传统文化与前沿科技融合的广阔空间。

展览引发的思考仍在发酵。《黑神话:悟空》诞生于传统文化与数字文明交汇的历史节点上,其成功不仅是一部游戏的破茧成蝶,更是一场关乎文化主体性的时代宣言——真正的传承,不是把传统作为标本,而是以当代创造力重新激活文明的基因。

这样的学术思考恰体现着中国美术学院的治学方向。97年前,蔡元培先生在国立艺术院(中国美术学院前身)开学典礼上明确提到:“艺术院不在学生多少,而在能创造。”游戏《黑神话:悟空》与“黑神铸炼”展览的诞生,正是97年前建校宗旨的回响:在世界美术的版图上,掌握“铸炼”的能力,方能拥有文化影响力。

(作者为中国美术学院院长)

左上图为“黑神铸炼——《黑神话:悟空》艺术展”现场。

中国美术学院供图

多种形式,围绕北京中轴线文化展开创新表达。愈丰富的美术创作,组成一曲中轴线上的丹青交响,让文脉传承之音久久回荡。

(作者均为中国人民大学艺术学院教授)

中正、对称之美;构图上遵循传统“尚中、尚正”的文化思想,以“中”字搭建起画面主要结构,表明“中”在中国古代都城营建方面的重要作用。无论是彩绘纹样,还是琉璃脊兽,均得到精细刻画,让观众深刻感受到独特的中式审美。作品还以传统重彩还原了紫禁城内古建的锦绣色彩,城外建筑则以灰砖为主体,配以黑瓦绿剪边、红柱头,雅致又不失庄重,充分体现出中华传统人文思想与审美特质。

以北京中轴线为主题的美术创作,引导着观众感受中轴线的壮美秩序与悠久文脉,并成为重要的思政教育资源。像中国画《京城之脊》不仅走进大中小学的思政课堂,还多次出现在各地学术交流活动中。有的学校以其为主体探索开展课程实践教学,并于今年举办“‘京城之脊’——北京中轴线人文主题美育浸润作品展”,以润物细无声的方式帮助青年学子深入理解中华优秀传统文化精髓。

如今,越来越多的年轻人爱上北京中轴线,并通过玻璃彩绘、剪纸艺术、数字文创等

北京中轴线上的丹青交响

黄华三 高毅

近年来,聚焦北京中轴线的美术写生、创作活动不一而足。从2019年“京城之脊·一脉绵延”北京中轴线申遗主题创作活动,到“中国画·画文物——2023北京中轴线主题采风写生活动”等,来自美协、画院、高校等机构的美术工作者纷纷参与其中,在写生与创作中触摸历史文脉,体悟时代变迁。表现历史文化街区的白羽平油画《东交民巷》、描绘中轴线代表性建筑的徐小东油画《一座城的某年》等作品,通过独特的视角和笔墨语言,生动展现了北京中轴线的建筑之美、历史之韵、文化之质和时代之新。

为艺术呈现北京中轴线全貌,北京美协于2022年专门组建中国画《京城之脊》创作团队,由我们担任主创。在多次实地考察、查阅大量文献资料的基础上,创作团队选用画风细密工稳、适合表现亭台楼阁的界画形式,数易其稿,历时近两年终于完成这幅巨制(局部见右图)。

凸显中轴线的精神内涵,是《京城之脊》创作的重点。为此,创作团队在内容上删繁就简,突出对中轴线的精神性表达,强化其

▲油画《荷》,作者钟蜀珩。

白墙黛瓦、流云片石、木色漏窗……在浙江绍兴,新建的孖民图书馆、改造翻新后的孖民剧院与经整治提升的蔡元培广场,以“诠释传统,重构当下”的整体建构理念,成为古城北入口片区的活力中心。

蔡元培广场的设计在保留原格局基础上进一步增强开放性。孖民剧院由电影院改造而成,在外立面焕新之余,室内空间也进行了更新升级,但仍保留演出与放映功能,以延续市民文化记忆。造型简洁现代的孖民图书馆则借助高反射单向镜面玻璃与水景,映射蔡元培故居之美。

右图为孖民图书馆一角。

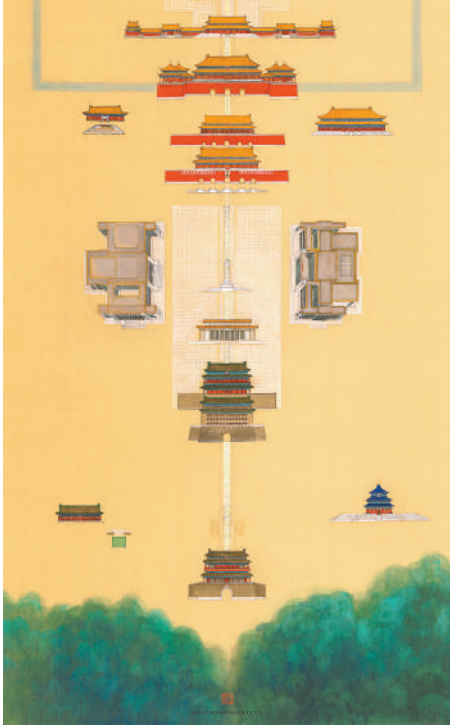
赵强摄

美术

本版邮箱:msfk@peopledaily.cn

本版责编:吴艳丽 马苏薇

版式设计:蔡华伟

古时没有空调,人们如何度过炎夏夏日?对于画家来说,一幅西瓜图或聊以消暑。

以西瓜入画的历史并不长。相传元代画家钱选曾绘西瓜,不过那时西瓜还是上层贵族的消暑果品,普通人并不易得。明清时期,随着栽培技术持续进步,西瓜逐渐进入寻常百姓家。清代画家金农《花卉蔬果图》册中便有一开描绘了两片西瓜,其上有题句云:“行人午热,何物能消暑。想着青门门外路,凉亭侧,瓜新切,一钱便买得。”可见,清代时西瓜已是普通百姓消费得起的水果,并逐渐成为较受欢迎的绘画题材。八大山人、石涛、罗聘、吴昌硕等名家都曾以西瓜入画,作品各具风韵。

诸多西瓜图中,清代岭南画家居廉的《瓜藕图》(见上图)尤能引人共鸣。画中西瓜看上去像是熟得刚刚开始“起沙”,这种艺术效果源自画家对“撞水撞粉”技法的巧妙运用——先于色彩半干之际,注入少许水,使色、墨产生丰富的浓淡变化;在纸上施薄粉后,再注水少许,将纸稍倾斜,粉色一边厚、一边薄,产生凹凸感,从而使西瓜的质感更加逼真。画中除了西瓜,还有荷叶与藕片,这些岭南百姓常备的消暑佳味组合在一起,很容易令观者产生亲切感,仿佛就是自己生活的写照。

问道石门

张红春

2023年7月29日,习近平总书记参观陕西省汉中市博物馆时指出,“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。”作为汉中市博物馆最厚重的藏品之一,以“石门十三品”为代表的石门石刻,不仅是研究古代交通和水利工程的重要资料,更是书法艺术演进的基因库、东方美学精神的凝结体。

近年来,为深入研究阐释石门石刻的丰富内涵、推动当代书法艺术繁荣发展,陕西省书法家协会充分发挥专业和组织协调优势,从参与主办“石门摩崖石刻书法创作与研究系列活动”,到成立石门书法研究院,再到推动“问道石门——陕西汉中石门汉魏书风创作研究展”在中国美术馆亮相,系列活动令学界对石门石刻的研究更加深入、多维,并使研究成果走向更广大的人群与更广阔的空间。

“蜀道之难,难于上青天”,古代中国西部的南北交通,受阻于秦巴天险。先民们不避艰险,开辟了跨越天堑的几条道路。其中,褒斜道尤负盛名。汉明帝时重修此道,并建设了我国最早的人工穿山隧道——石门。后世在饱览胜迹之余,依山凿石,镌刻铭文。据统计,石门石刻共计百余方,上自汉魏,下至明清。其中,以汉魏石刻为主体的13种摩崖石刻在书法艺术史上占据重要地位,世称“石门十三品”,受到历代书法家推崇。

石门石刻是“书”与“刻”的结晶,其艺术生命力和审美特质在于“变化”。以东汉石门石刻为例,《郾君开通褒斜道》笔画平直,无波磔,具有早期隶书特点;《石门颂》则“如野鹤闲鸥,飘飘欲仙”,为习隶者必学之范本;《杨淮杨弼表记》继承《石门颂》飘逸古朴的风格,又在章法和结体上别具新意……石门石刻见证着中国书法字体发展之“质变”以及书法风格的“流变”,是中国书法史上“书变”的活化石。

千年传承路上,石门石刻始终为书法创作者提供着创新灵感,滋养着追求时代气象的笔墨。在“问道石门——陕西汉中石门汉魏书风创作研究展”上,各地书家以石门石刻为基础创作的50件书法作品,体现了汉魏书风在当代的传承与创新。如何进一步将石门石刻之魂魂发扬光大?一方面,要注重彰显时代气息。东汉《石门》字画古朴、朴茂雄浑,北魏《石门铭》长画飞逸、开阖瑰奇,皆生动体现了时代审美,反映了时代风貌。另一方面,要秉持创新精神。无论是以篆为隶的东汉《郾君开通褒斜道》,还是暗含篆意、略参行草笔势的南宋《山河堰落成记》,无不是为后世提供创新支撑的源泉。

问道石门,既是溯源,亦是拓疆。当我们立于石门石刻前,感受着跨越千年的文化脉动,或可顿悟:所谓“创新”,并非对传统的消解,而是将深沉积淀转化为面向未来的能量。秦蜀古道山崖上的每一道凿痕,都是一个时代的印记,今人笔墨中的汉魏风骨,亦当为文明长河增添新的光华。

(作者为陕西省书法家协会主席)

上图为汉中市博物馆藏东汉《石门》拓片。

来自清代宫廷的女画家缪嘉惠以工笔和小写意画法见长。她笔下的《山水花卉蔬果图》册之一,便以西瓜为主角,用色清丽。画家对西瓜纹理的处理手法参合了西画的透视技法,可能与她在宫廷中受到西洋画家作品的影响有关。

清代海派画家虚谷性情孤傲散淡,其《花果》册之《西瓜》呈现出另一番风韵。画面上的西瓜仿佛刚被人随意劈开,凹凸不平的瓜瓤只用几笔涂抹表现,但他对瓜皮的处理却毫不含糊,不但以色墨互破的技法呈现瓜皮颜色的深浅过渡,甚至还细腻地表现出瓜皮的纹理。

岭南、北京和上海三地的画家都如此精心表现物象的质感,其中已然有“炫技”的小心思,这与传统文人画追求“逸笔草草,不求形似”的理念不同,反映了清代晚期艺术商品化的趋势。为迎合以商人为主的新兴市民阶层的审美需求,画家既要保持文人高雅的艺术趣味,也要表现对现实生活的关心和对世俗趣味的认同。尽管三位画家所用技法不同,但都达到了雅俗共赏的艺术效果。

酷热之夏,不妨来一块西瓜消暑,再打开一本画册,在艺术世界里觅一片清凉之境。

(作者为广州艺术博物院研究馆员)