

以艺术创造力铸炼数字时代的“神话”

余旭红

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了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“黑神话”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“黑神话——《黑神话：悟空》艺术展”现场。

中国美术学院供图

张红春

问道石门

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本库、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，一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，《鄧君开通褒斜道》笔画平直，无波磔，具有早期隶书特点；《石门颂》则“如野鹤闲游，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书体发展之“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精魂发扬光大？一方面，要注重彰显时代气息。东汉《石门》字画古劲、朴茂雄深，北魏《龙门铭》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《鄧君开通褒斜道》，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。

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

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。有的学校以之为主题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

多种形式，围绕北京中轴线文化展开创新表达。愈发丰富的美术创作，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）

古画里的夏日清甜

陈志云

来自清代宫廷的女画家缪嘉惠以工笔和小写意画见长。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考了西洋画的透视技法，可能与她在宫廷中受到西洋画家作品的影响有关。

清代海派名家虚谷性情孤傲淡漠，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，凹凸不平的瓜瓢只用几笔涂抹表现，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地。

（作者为广州艺术博物院研究员）

▲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，新建的子民图书馆，改造翻新后的子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。子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。造型简洁现代的子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。

右图为子民图书馆一角。赵强摄

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，人们如何度过炎炎夏日？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，何物能消渴。想着青门外路，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。

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。

古画里的夏日清甜

陈志云

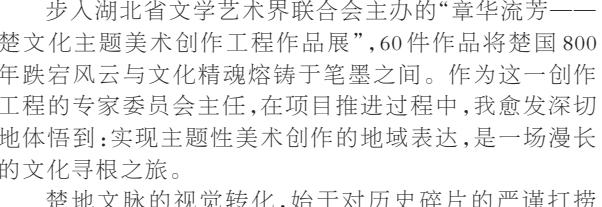
来自清代宫廷的女画家缪嘉惠以工笔和小写意画见长。她笔下的《山水花卉蔬果图》册之一，便以西瓜为主角，用色清丽。画家对西瓜纹理的处理手法参考了西洋画的透视技法，可能与她在宫廷中受到西洋画家作品的影响有关。

清代海派名家虚谷性情孤傲淡漠，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，凹凸不平的瓜瓢只用几笔涂抹表现，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地。

（作者为广州艺术博物院研究员）

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。谭崇正与郑华合作的《青铜文明》，画面主要元素涉及曾侯乙尊盘、越王勾践剑等一批青铜重器，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出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求索，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《九头神鸟腾长空》（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）