

抗战时期，年轻的李桦用刻刀奋力“呼喊”“怒吼吧！中国”，意气风发的唐一禾用画笔“吹响”《七七的号角》，中华民族面对艰难困苦时的不屈意志，成为抗战主题美术创作的精神内核和民族视觉史诗的厚重基调。90多年来，抗战主题美术创作不断涌现，持续丰富着抗战历史的艺术表达。日前，人民日报社推出“江山如画”美术融媒项目，第一期短视频《不屈》作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特别策划，旨在通过抗战主题美术经典，致敬人民英雄，以数字时代的视觉力量弘扬伟大抗战精神。

14年抗战是一场关乎国家存亡的生死搏斗，对中国现代艺术发展也产生了深远影响。全面抗战的爆发，激发了广大文艺工作者的爱国情怀和创作激情。无论是大后方的艺术家，还是延安的美术工作者，纷纷用刻刀和画笔，揭露侵略者暴行，凝聚起全民族同仇敌忾的精神力量。其中有不少作品在抗战的前线后方和国际上广泛传播，让世界看见抗争的中国、不屈的中国和希望的祖国。

如果说，民族救亡战争中的美术创作似犀利的“投枪”“匕首”，那么新中国成立后持续不断的抗战主题美术创作，就是对中华民族不屈精神的视觉礼赞。在数十年创作历程中，涌现出罗工柳油画《地道战》、詹建俊油画《狼

油画《血肉长城》(局部)，作者金山石、翁诞究。

中国画《东北抗联》(局部)，作者袁武。

油画《黄河大合唱》(局部)，作者詹建俊、叶南。

澎湃不屈精神的音画史诗

黄宗贤

▲用手机扫描二维码，可观看短视频《不屈》。

牙山五壮士》等诸多精品力作，构成一部跌宕起伏、荡气回肠的视觉交响乐。短视频《不屈》从中遴选17件抗战主题美术经典，以数字水墨的方式进行再创作，通过动画影像、原创歌曲与当代叙事的融合，强化主题表达的情感张力，打开美术传播新路径。

不同时期的抗战主题美术创作，虽然视角多元、媒介和风格各异，但皆以震撼人心的视觉力量立体呈现了宏阔的抗战图景，体现出独特的艺术风貌与宏大叙事的史诗品格。这种风貌与品格，呈现在抗战主题美术经典中，也在短视频《不屈》水墨风格的数字动画中得到彰显。

真实再现与艺术重构有机结合。抗战主题美术创作在对重大历史事件与情景进行艺术化提炼，强化读者情感认同。比如詹建俊、叶南创作的油画《黄河大合唱》——流亡、奋起、抗争》，取材于冼星海根据诗人光未然的长诗《黄河吟》谱写的《黄河大合唱》。画家将澎湃的音乐旋律转化为有力的视觉图像，且将音乐中蕴含的民族精神形象化、可视化，让历史的涛声在形色交融中回荡。同

样将雄壮激昂的音乐凝固为不朽的视觉史诗的还有金山石、翁诞究创作的油画《血肉长城——义勇军进行曲》，作者以象征性的艺术语言让“血肉长城”所蕴含的众志成城、爱国情怀更加深入人心。

心。短视频《不屈》以国风音乐为主要创作风格，融入童谣、唢呐、冲锋号等民族乐器和声音元素，以音诗音画实现“何以江山如画？因为有人曾用生命写下答案”的情感表达。从诗歌到音乐，再到视觉艺术、数字艺术，在媒介与时光转换中，不同时期、不同形式的抗战主题美术作品共同谱就激昂澎湃的视觉篇章。

崇高美学与史诗表达相互交织。无论是王迎春、杨力舟的中国画《太行铁壁》、孙立新油画《百团大战》，还是许江等人创作的油画《残日——一九三七年十二月·南京》、陈钰铭中国画《我的家在东北松花江上》，皆于宏阔的空间和形色的张力中彰显抑制与抗争、悲壮与崇高的美学风骨。崇高不仅仅是人数的众多与空间巨大的渲染，更是一种不可抑制、奋勇前行的精神气象。如陈逸飞油画《黄河颂》、画面上，旭日初照、黄河奔涌、大雁飞翔，战士站在山巅，手持钢枪遥望东方，充满自信。艺术家以浪漫的诗化语言表达着胜利的曙光已在黄土高原上上升腾，就了引人共鸣的经典之作。

语言创新与艺术传情深度共振。写实是中国现当代美术创作的重要特点，更是抗战主题美术创作的基本语汇。经典抗战主题美术作品，无不因艺术家于写实性语言中融入了精湛技艺和精良制作，挖掘着作品传情的深度——彰显深沉而炙热的家国情怀。袁武中国画《东北抗联》在构图、造型、水墨语言等方面突破传统，表现了抗联战士在林海雪原行走转战的场景，显现了勇士们坚如磐石的意志；徐青峰油画《血战台儿庄》于悲壮中传递大无畏精神。这些艺术表达，在短视频《不屈》中得到进一步强化。新媒体技术的运用，将静态画面转化为动态视频，将凝固的瞬间演绎为热血沸腾的过程，将悲壮的音乐旋律嵌入血火硝烟，将一个个火光迸裂的沙场活化为全景式的民族抗争洪流。媒介的转换与交融，有力激活了中华民族不可磨灭的历史记忆，激发人们对捍卫祖国山河的英雄的崇敬之情，让伟大抗战精神得以更生动呈现，美术传播效力也极大提升。

抗战的硝烟早已远去，但层出不穷的抗战主题美术创作焕发着不可磨灭的记忆，塑造着中华民族百折不挠的精神品格。这种精神品格，既为美术创作注入源源不断的精神力量，也砥砺着中华儿女不断奋进。

(作者为四川美术学院人文艺术学院学术院长)

绿水青山谱写大地长歌

兰友利

20年前，时任浙江省委第一书记习近平同志来到安吉余村考察调研，首次提出“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念。作为“两山”理念的重要萌发地和率先实践地，20年来，浙江持续发力、久久为功，成功绘就了绿色发展的时代长卷。这一长卷，随着“大地长歌——浙江践行‘绿水青山就是金山银山’理念20年艺术展”的举办被人们清晰看见；美术工作者对“两山”理念的提出正直入“山水观”的第三重境界。

在中国人生活中，“山水”既是中国文化的重要载体，也是中国艺术创作的源泉。“依山傍水”是中国人构筑生活的基本理念，“跋山涉水”是中国人“读万卷书，行万里路”的人生旅行。“千山万水”是历经千难万险后的人生回望，“高山流水”是知音难觅的人生感叹，“好山好水”是对脚下大地的歌颂。山水，蕴含着中国人“修齐治平”的人生哲学。

从此意义上说，“山水观”是中国文化观的形象显现，“绿水青山”则赋予“山水观”以具体内涵与实践宗旨。如展览所呈现，“青绿之歌”“美丽之窗”“山川之颂”“绿富之路”四大篇章，从多个维度立体展现“绿水青山”的行动实践、价值意义和艺术阐释。“青绿之歌”以版画、连环画、插画、漫画等形式，将二十载的浙江实践与重要事件连成通衢，谱成长歌；“美丽之窗”在艺术写生中展现湖州从“先行者”到“示范生”的发展蝶变；“山川之颂”以鸿幅巨制，展示“两山”理念的山水灵魂；“绿富之路”聚焦生态与经济的协同发展，生动刻画浙江以“生态美”推动“共同富裕”的种种创新实践。四个篇章共曲同歌，接续文化建设“八项工程”的深入实践，展示“两山”理念为之江大地带来的弘博而光辉的变革图景。

不同于西方将自然看作对象化的客体，中国文化强调人与自然和谐共生。纵观展览，创作者们对“两山”理念的理解愈发深入，他们不止步于对生态景观的描绘，更强调对其文化内涵的挖掘。像大型影像装置《山高人为峰：一次山水行动》通过20年间的访谈，挖掘湖州范围内20位典型人物、20个动人故事与20件纪念物，构建起“以人事事、以事映人”的微观叙事。

下图为“大地长歌”展出的许江油画写生系列《大树参天》。 中国美术学院供图

气象万千的山水巨制，正是对“仁者乐山，智者乐水”这一古老智慧的生动诠释；作为一面镜像，“山水”映照出观者自身品格以及中国文化观的基础。中国禅宗强调三重境界：“见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见山还是山，见水还是水。”“绿水青山”的提出正直入“山水观”的第三重境界。

中国传统山水画讲究“外师造化，中得心源”，领悟“山水”的“造化之机”，则照见“心中”的“创造之源”。“绿水青山”将“道法自然”的传统文化观提升至方法论的实践高度。“山不让土，水不积石，成其高”“水善利万物而不争”，藏纳与生发无不蕴含在山水的孕育之中。“绿水青山就是金山银山”揭示的不仅是我们所拥有的自然财富、经济财富，也是文艺工作者所拥有的文化财富。“大地长歌”的组织和实践，既是一次山水写生和绿色发展的宏大记录，更是一场“两山”理念深刻要义的精神实践，它包含了传承深厚的山水感知，开发着心物相通的家国经验，给予观者一种丰沛的精神启迪。

“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”。古往今来，中国人一直在建构着我交融的文化场。今天，随着“绿水青山”时代图景日益动人，人与自然和谐发展的美好图景亦在丹青意境中不断延展。

(作者为中国美术学院艺术哲学与文化创新研究院副教授)

随潮流而不失己心

戴孟

“我随着潮流来，随着潮流去……顺其自然，心平气和。”戴泽先生生前曾以此概括自己从艺八十余载的理念。正在深圳美术馆举办的“我随潮流来——戴泽的跨世纪目光”，便以“集体与个体的对话”为主线，叩开一扇通往戴泽艺术世界的大门。

1942年，戴泽考入国立中央大学艺术系，这片中西艺术交汇的学术高地，使得他一生都对艺术创作抱着开放的态度。

“随着潮流来，随着潮流去”，蕴含着戴泽对时代脉搏的深刻体察。他始终牢记恩师徐悲鸿的教诲——画家首先要爱自己的国家。特别是新中国成立后，主题性美术创作成为中央美术学院师生的重要使命，在该校执教的戴泽也积极投身其中，以现实主义手法创作了《和平签名》《农民小组会》等表现时代主题的作品。创作中，他既融入集体叙事的大流又不盲目跟随，不断思考着如何理解、塑造与表现人民形象。这些作品展现出他深沉的历史意识、真诚的现实关切与独特的艺术转化能力。

“随着潮流来，随着潮流去”，也体现着戴泽内在生命力的真诚表达。在集体叙事框架下，他还建构着“个体叙事”。他始终不曾停止倾听内心的声音，不忘刻画隐秘的个人情感，不忘表达自我精神。水彩画《小熊同他的妈妈》便是身在异国的他对妻儿思念之情的含蓄表达。这份源于个体生命体验的温情，纯粹质朴，引人共鸣。

艺术是温暖的，戴泽喜欢画花，他描绘的往往是街角院落里、寻常窗台前随处可见的花朵——平凡却饱含生机。戴泽在日记中提到：“我爱画花，因为不管何时的艰难困苦、人性不堪、潮起潮落，花，一直都在开。”对平凡之美的敏锐感知，使其作品超越单纯的物象描绘，传递出一种温暖而坚韧的生命力。这份力量润物无声，不仅慰藉了自身，也鼓舞着观者平静微笑地去面对生活。

戴泽对时代与艺术的体察从未止步，即使进入晚年，他依然在创作。作品《蓝豹》(见下图)正是他这一时期深刻自我剖析与艺术形式探索的结晶。画面中，一只笼罩在蓝紫色中的豹子蜷缩匍匐，眼神上翻，流露出孤独、警觉之感。这只蓝豹仿佛是艺术家晚年的精神自画像，透露出历经沧桑后依然坚韧的意志。与早年写实风格不同，戴泽晚年转而拥抱更具象征性和表现性的艺术语言，这种转变并非刻意追逐潮流，而是源于他的内心自由，也是他对当时艺术领域关注个体精神和主观表达的思潮的个体探索的交响，这是他的艺术动人之处，亦是“我随潮流来”展览备受年轻人喜爱的原因所在。

戴泽先生的艺术轨迹生动呈现着集体叙事与个体探索的交响，这是他的艺术动人之处，亦是“我随潮流来”展览备受年轻人喜爱的原因所在。

处暑一至，北京城炎气渐退，迎来凉爽的季节。气候的转变，往往引发人的心境变化。这个时节，历代文人墨客留下不少咏秋名篇、书画佳作。

传世书札、法帖中，不少书家记录了秋日意趣、处暑感怀，如苏轼《前赤壁赋》、米芾《秋暑憩多景楼帖》、王羲之《徂暑帖》、王岩叟《秋暑帖》等。苏子与友人泛舟赤壁之下，怀古感兴；米芾登高望远，咏赞镇江多景楼之壮观景色，触景生情；王羲之、王岩叟殷殷问候友人，叮嘱友人注意身体等，无不抒发着内在情感。

而五代杨凝式因为品尝了一种美味，十分惬意自适：“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羴，实谓珍羞。”据此成就了书法史上的千古佳作——《韭花帖》(局部见右图)。

处暑节气前后，韭花盛开。以韭菜花、盐为主料的韭花酱，可辅以白酒、姜、苹果等提升风味。想象一下，1000多年前，杨凝式在洛阳府邸的竹椅上午

处暑书意

教富斌

睡后醒来，腹中空空，“朝饥正甚”，恰好收到友人来信，还捎来一罐韭花酱，就着新鲜的羔羊肉十分美味。饭后，他趁着秋凉写回信表达谢意，7行共63字，

在中国美术长卷中，大型建筑中的壁画及装饰性绘画——“殿堂绘画”熠熠生辉。不久前，在北京市委宣传部指导下，由北京市文联、北京美协组织创作的巨幅中国画《京华气象万千》，将北京的古都文脉、红色基因与时代气象熔铸一体，成为中共北京市委党校一道新景观，更是探索殿堂绘画的生动实践。

作为北京市重点主题性创作工程，《京华气象万千》以天安门城楼为视觉中心，向左铺展香山革命纪念馆、中国人民抗日战争纪念馆、双清别墅、卢沟桥，向右铺展中国共产党历史展览馆、北大红楼，7处红色地标如“鎏金篆刻”般嵌入青绿山水间。同时，画面巧妙地将北京“三条文化带”融合起来。北京市文联党组书记、常务副主席马新明观后感慨，作品体现了“空间重要性”与“主题崇高性”的统一。观众驻足画前，既能触摸北京厚重的文脉，又能感受其发展活力。

艺术表现上，创作团队以“三远法”构建起多维时空：横向以“平远”法展开城市轴线，集纳15处文化标识；纵向以“深远”法营造景深；竖向则以“高远”法突显精神海拔，长城与中国共产党历史展览馆筑就信仰高线，升华了自然、历

殿堂绘画的当代诠释

顾亚奇

史与人文景观的丰厚意蕴。

传统界画技法在作品中得到创新运用。创作团队遵循界画严谨工丽的特点，精准刻画建筑细节：天安门城楼斗拱施以泥金勾勒，副中心建筑群的玻璃幕墙通过矿物颜料叠染呈现透明质感……这种“远望取其势，近看取其质”的艺术追求，既展现建筑的营造智慧，又赋予其审美品格。

《京华气象万千》的深层魅力在于将“澄怀观道”的传统美学升华为“人民至上”的时代表达。画面以青绿山水为基调，燕山山脉采用“荷叶皴”表现地质肌理，昆明湖面借“网巾水”勾画波光，这些源自传统山水画的经典语汇，被注入新的视觉意蕴。画面下方的松柏，赋予画面雄浑旷远的审美意境，隐喻着红色基因历久弥新、代代相传。

▲陈湘波中国画《清风吹晓露碧荷香》。

《京华气象万千》

本版邮箱: mskf@peopledaily.cn
本版责编: 徐红梅 吴艳丽
题图设计: 沈亦伶