

一场乡村美育的接力

刘方鸣

这些年,我持续关注乡村美育,尤其是偏远地区、民族地区和革命老区孩子们的美育条件、美育环境。这份关切,源自我的“本初”。

我出生在河北沧州,童年以古运河、马厂减河为伴。河岸边粗壮的槐树、池塘、田野,浸润着我的儿时记忆,有着浓浓的乡土气息。那时,城乡教育发展不均衡,美育水平更是差距悬殊。一本小人书、一节生动的课外课,都成了我儿时对美育最真切的渴望,深深烙印在我的记忆里。后来,我进城求学、工作,如今成为一名文艺工作者,每每深入基层写生采风,总要走进村镇小学,与那里的老师和孩子们聊聊天。作为全国政协委员,不断提升履职能力和水平的要求,也使我成为乡村美育现状的深入观察者。

我的观察,始于一次次“走进”。

记得有一年到山东省潍坊市临朐县九山镇采风,我情不自禁地走进几所乡村小学。学校的教室简朴而干净,教学设备却不尽如人意:投影仪画面模糊不清,电子白板触控失灵、远程教学电脑卡顿掉线……这些问题看似只是影响了部分课堂教学,却反映出乡村美育在数字化转型中面临的艰巨挑战。

完善的多媒体教学设备,可以打破地域与资源限制,把博物馆、美术馆等城市优质美育资源送进乡土课堂。当美术名作的色彩、构图、韵律以更加清晰、直观、生动的形式呈现时,美的种子便在他们心中悄然萌芽。同时,多媒体教学设备的合理利用,能够在一定程度上弥补乡村美育教师数量不足、专业能力有限等短板,名师课程、数字教材等优质资源的共享,有助于用技术填平城乡美育“沟壑”。对于乡村美育而言,多媒体教学设备的更新升级,不只是硬件升级,更是观念升级、资源升级、公平升级。

然而,由于维修成本高、设备更新周期长等难题,我调研的不少学校难以借助多媒体教学设备丰富教学形式、激发课堂活力。长此以往,不仅孩子们的学习兴趣得不到满足,更可能影响对其好奇心与创造力的培养。于是,2024年,我向九山镇的九山小学、宋王庄小学、付兴小学捐赠了30台教学一体机,希望这些多媒体教学设备能够改善学校的美育条件,拓宽孩子们的美育视野,培养他们感知美、欣赏美、创造美的能力。后来,老师告诉我:“孩子们说画面清楚了”“他们乐坏了”。那种淳朴真挚的语言和发自内心的喜悦深深感染了我,也激励着我持续走进乡村。

2025年,我与中国国家画院的同仁们深入文化和旅游部定点帮扶地区——山西的娄烦、静乐两县。这片红色热土,曾是晋绥边区的交通要道。如今,这里的文化产业发展与乡村全面振兴深度融合。美术工作者以画笔捕捉乡村全面振兴的蓬勃生机,感悟自然之美与生活之美,在我看来,这是为乡村“塑形”。以美育人、以文化人,培养更多具备审美素养的新一代乡村建设者,才是为乡村“铸魂”。因此,我决定每年拿出一部分稿费用于奖励两县品学兼优的初高中学生,连续捐赠5年。希望这些孩子能够涌现出一批既传承乡土文化、热爱民间艺术,又能以现代审美赋能乡土文化传承创新的优秀人才。

童年时,我为求一本小人书,曾对母亲大哭;为求邻家一幅年画,煞费苦心,那是个体的遗憾。如今,互联网的发展让同一堂课成为可能,推进城乡教育一体化发展有了更多抓手。孩子是我们共同的未来,是民族的希望。提高乡村美育质量,还需进一步加大投入,设立专项资金;加快硬件设施更新,建立动态管理台账;强化软件资源建设,开发适合乡村的美育数字化课程;动员社会力量参与,形成协同帮扶氛围……这些思考,都来自我在基层调研的切身感受。提升乡村美育水平,就是为乡村全面振兴筑牢根基,就是为高质量发展储备人才,我们每一个人,都应该成为这份事业的一分子。

(作者为中国国家画院院长)

春归星城,墨润湖湘。3月,仲春时节,全国第三届楷书作品展览与“楷圣故里”全国书法名家邀请展在湖南长沙联袂启幕。一场彰显当代楷书创作的多元生态,一展致敬千年楷法的精神渊薮。双展辉映,既是对欧阳询所代表的楷书典范的庄严致敬,更是对书法艺术如何在传承中创新、在守正中发展的一次叩问与引领,彰显新时代书法工作者的文化自觉与使命担当。

楷法精神：中华文脉的筋骨与气象

“楷者,法也,式也,模也。”唐代张怀瓘的论断,道出了楷书在汉字体系与中华美学中的突出地位。自汉末萌芽,经钟繇奠基、“二王”革新,至欧阳询于初唐集其大成,楷书历经千年淬炼,终成“方块字”的典范形态。其方正庄严的结体、横平竖直的法则,不仅是视觉形式的极致规范,更承载着中华民族“温柔敦厚”的伦理理想与“中正平和”的审美追求,是中华文明刚健笃实、秩序井然精神气象的具象表达。

回望楷书流变史,其风格演进始终与时代精神同频共振。晋楷清雅妍美,流淌出“人的觉醒”与个性解放的魏晋风度;魏碑朴茂雄强,沉淀着北朝刚健质朴的生命意志与民族交融的蓬勃气象;唐楷法度森严、气象恢宏,映照出大唐盛世的自信昂扬与制度张力。欧阳询的险劲峻拔、颜真卿的浑雄磅礴、柳公权的骨力洞达,无不熔铸着书家的人格气象、时代的风神韵致与文化的深沉力量。颜真卿以“忠臣义士”的凛然气节铸就书法的庙堂气象,柳公权“心正则笔正”的笔谏箴言,将书艺升华为“技进乎道”,修身立德的哲学境界。楷书由此超越技艺范畴,成为中华文脉与人格理想、美学准则的象征,镌刻着中华民族的集体记忆与文化基因。

当代审视：在传承与突破中探寻发展之道

本届楷书展的评审结果与人展作品,为当代

代楷书创作提供了一份“诊断书”。从近1.4万件来稿中脱颖而出239件作品,呈现出三大鲜明转向,亦折射出亟待破解的深层命题。

积极转向清晰可见。其一,深耕经典,溯源归本。取法唐楷尤其是欧阳询、颜真卿一脉的作品显著增多,占比超六成。创作者在广泛探索后重新向楷书史上的巅峰迈进,深研法度精髓与精神本源。对魏晋小楷、南北朝碑志、写经体的研习亦向精微处掘进,从形似追求转向神韵把握,彰显“取法乎上”的自觉。其二,碑帖交融,破壁求活。以智性融合碑学雄强与帖学精微,激活传统法度——或取北碑天然意趣、奇崛造型活化唐楷法度,或以唐楷笔法规律提炼、升华民间书刻之生动。那些法度谨严又生机盎然的作品,正是“化古为我”的探索结晶。其三,回归本体,技道并进。刻意拼贴的“展览体”显著式微,创作者转而深耕笔法精微、线质锤炼与结体变化,聚焦书法本体的内在品质。如何在平正中求险绝、在法度中显性情,成为突破创新的关键命题。这标志着创作正从对外在形式的关注,转向对笔墨内在质量的深耕。

然而,挑战与隐忧不容忽视。一是技道分离之困。部分作品或精于技而乏于意,或刻意求变而失法度,暴露出“重技轻道”的创作倾向。二是同质化之虞。对经典若止于表面模仿、或过度依赖流行范式,将导致风格趋同、个性消弭,削弱艺术生命力。三是学养短板之痛。文本单一化、自作诗文能力薄弱、考据疏漏等问题依然存在,书法与文史哲的深层贯通亟待加强,折射出培育“书卷气”的迫切性。四是生态优化之需。评审机制与创作导向的互

千年楷法映时代新章

——从全国楷书展谈书法守正融新之路

马勇明

动关系仍需完善,如何通过制度设计更有效引导“文质兼美”“技道双修”“文墨辉映”,遏制浮躁功利之风,是行业治理必须破解的课题。

守正融新：书写新时代的书法答卷

立足新时代文化建设生动实践,楷书艺术的繁荣发展必须锚定“守正为基、融新为翼”的实践方略,在传承中开掘,在创新中升华。

守正,是立魂之本。一是守书法之法度。笔法、字法、章法是千年智慧的结晶,是楷书的根本命脉。研习欧阳询的《三十六法》、智永的

“永字八法”等经典法则,是楷书传承的必修课,亦是艺术创新的逻辑起点。二是守美学之精神。中正平和的气象、刚健笃实的力量、含蓄隽永的韵致,是楷书的内在魂魄。需以时代语言激活传统美学基因,让古典精神在当代语境中焕发新生。三是守文化之根脉。坚守“书为心画”“字如其人”的传统,将书法作为涵养心性、砥砺品格的重要途径,实现艺术品与人的统一,传承“文以载道”“墨以传情”的文化自觉。

融新,是活力之源。一是融理念之新境。打破碑帖、古今、地域的壁垒,以开放思维贯通传统资源。志于楷书者,需从篆隶中汲取线质,从行草中借鉴韵律,在更广阔的书法史视野中创新表达范式。二是融表达之新语。在深谙法度的基础上,注入当代审美与时代思考,探索个性化笔墨语言,让古老楷则焕发时代生命力。例如,本届楷书展中融合民间书刻意趣的探索,展现了传统资源的当代转译可能。三是融传播之新途。借助数字技术、新媒体平台创新美育方式,推动楷书艺术走进公共空间、融入日常生活。通过书法进校园、进社区、进网络,提升全民审美素养,实现“共美致用”的文化价值,让千年楷法成为滋养现代生活的精神甘泉。

中国书法家协会倡导“立心铸魂、守正融新、文墨辉映、共美致用”之理念,正是这一方略的集中体现。全国楷书展的意义,不仅在于呈现创作成果,更在于树立审美标杆、廓清发展方向、凝聚行业共识。当观众徜徉于“楷圣故里”的经典之作与全国楷书展的创新探索之间,我们期待这不仅是视觉的盛宴,更能激荡起文化认同的共鸣、使命担当的自觉。楷书长河奔涌不息,滋养着民族精神,塑造着文化筋骨。让我们以敬畏之心守护传统根脉,以创新之志回应时代呼唤,以开放胸怀拥抱未来可能,在千年楷法的基石上,饱蘸新时代的浓墨,书写既有历史厚度、更具时代高度的崭新篇章!

(作者为中国书法家协会分党组书记)

左上图为欧阳询楷书《九成宫醴泉铭》局部。

国产二维动画的生命力

於水

作为最早的动画艺术形式,二维动画凭借“逐帧绘制”技术,在百余年的发展过程中塑造了独特的美学风格。在三维技术主导的当下,如何让二维动画这一拥有深厚人文积淀的艺术形式焕发新生,成为创作者持续探索的课题。

国产二维动画的创作,始终扎根于中华优秀传统文化的深厚土壤,从传统绘画中汲取养分,让经典美学元素成为动画创作的鲜活底色。从中国第一部动画长片《铁扇公主》,到上海美术电影制片厂推出的一系列经典作品,中国动画不断在与传统美术的对话中丰盈自身。近年来,《中国奇谭》《流浪小妖怪》《雾山五行》《白鸟谷》等作品自觉挣脱外来审美范式,回溯中国美术本源,为中国动画注入新活力,二维动画再次引发关注。

这些成功案例表明,二维动画在今天仍具有鲜活的生命力,关键在于找准对传统的表达方式。以《流浪小妖

怪》为例,创作伊始便确立目标:让观众在与本片视觉接触的第一时间,就能识别出中国传统艺术的风骨特征,看到创新的动画美术形式,感到文化基因的共振。为此,创作团队系统研习传统中国画中树、石、山、水的经典造型范式,以墨线勾边变形,以墨色塑造层次,还原传统水墨意境之美;深入探索晕染、皴擦等传统绘画技法,通过手绘实验掌握底层规律,开发专属水墨笔刷实现数字绘画中的传统表达。面对传统留白与彩色动画的适配难题,团队以云雾替代纯留白,既保留了“计白当黑”的空灵,又与彩色背景自然相融,让传统美学韵味在当代动画创作中落地生根。此外,团队还从山西古建、佛教造像中汲取灵感,将其转化为动画中的场景与角色,让传统文化在动画创作中得到鲜活传承,让中华美学为国产二维动画筑牢文化根基。

实现传统根脉与当代审美同频共

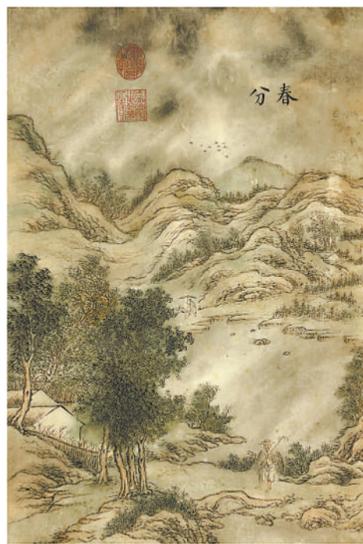

振,是二维动画创作的关键所在。面对当代观众的观影需求,尤其是院线动画对沉浸感、画面感的要求,需要在传统表达与当代审美之间找到平衡。在《流浪小妖怪》创作中,团队在透视、光影、造型等方面进行了新的探索与尝试。团队没有采用传统中国画的散点透视,而是通过焦点透视与广角镜头的结合,拓展画面的深度空间,为角色表演营造更广阔的天地;一改传统中国画轻光影的创作习惯,利用数字技术设计层次丰富的光影效果,让光影成为烘托情绪、塑造氛围的重要手段。团队还借助数字技术打造了达尔效应、动态云雾、特效雨景等视觉特效,弥补了传统手绘在特效表达上的不足,实现了技术与艺术的共生共融。角色造型上,团队从戴敦邦、刘继卣的传统人物画中汲取线条艺术精髓,将传统白描的线条语言与当代漫画的审美逻辑相结合,对角色面部轮廓、身材比例进行优化。针对小妖怪等草根角色,通过夸张头身比、设计呆萌神态,贴合当代观众的审美取向,让角色形象更易引发情感共鸣。

二维动画的探索之路百花齐放,但多年的创作实践与市场检验印证了一条规律:深扎传统文化,立足当代表达,推动传统美学与现代技术深度融合,才能让民族动画获得持久的生命力。中华优秀传统文化是一座取之不尽的富矿,而当代的创作理念与技术则是激活矿藏的密钥。我们期待,在守正创新与融合发展中,让中华美学在银幕上绽放更具时代神采的光芒,走出一条兼具民族风格、又富时代新意的动画艺术之路。

(作者为北京航空航天大学教授)

左图为《流浪小妖怪》剧照。

读画

阴阳相半 春染山河

杨灿伟

春分,古称“日中”“日夜分”。此日太阳直射赤道,昼夜均分,阴阳相半,恰是天地最为平衡的时刻。与此同时,古人祭日以祈求丰年,民间则有竖蛋、放风筝、吃春菜等风俗,将对生命的礼赞与对节气的理解融入生活日常。

春分的独特魅力,落脚于自然平衡同人文感知的相融交汇,这为艺术家提供了鲜活的创作母题。古往今来,从宫廷画师到文人画家,创作了大量表现这一节气内涵的佳作。这类作品中,“耕织图”较具代表性,承担起农事技艺传播的功能,体现了朝廷对天地时序、民生根本的重视与回应。自宋代以来,“耕织”题材便传承开来。在众多作品中,清代宫廷画家陈枚创作的《耕织图册》巧妙融合中西绘画技巧。该册共绘图46幅,其中的碌碡、布秧两幅如实反映了春耕春种的场景。画中呈现的碌碡平地、布秧撒种,对应春分前后农耕生产的实际内容,整幅画作充满生活气息与生命力。

春分有三候,初候“元鸟至”,二候“雷乃发声”,三候“始电”。清代《墨妙珠林册》中,张若霁绘制的《二十四节气图》(卯册)之“春分”(见上图)便勾勒出一派物候图景。画面上方乌云密布,电闪雷鸣;中部山峦绵延;下方树木林立,农人荷耜行走在田间小径上,传递出惜农时之深意。春分亦有“三花信”:一候海棠,二候梨花,三候木兰。清代杨大章《花鸟册》之“海棠燕子”以细腻的笔触捕捉海棠花的娇态与燕子的灵动,设色明丽又不失雅致。画作以海棠燕子为题,恰是春分物候的绝妙写照,而燕子作为春分的标志性候鸟,在传统文化中象征家宅安宁、子孙繁衍。在这里,花和鸟,是天地消息的体现;笔和墨,则是艺术家对时节流转的感知。

春分时节放纸鸢,是历史悠久的民俗。清代佚名之《欢洽寰区册》之“放风筝”,杨柳青年画《十美图·放风筝》等,皆描绘出人们春日放纸鸢的欢乐场景。画家以不同形式定格放风筝这一瞬间,将人物的欢愉与轻松表现得淋漓尽致。

春分时节还有一个重要习俗是“吃春菜”,传为明代戴进创作的《溪谷采薇图》对此有精细表现。此画以深山溪谷中的一户农家春日生活景象为主,画面中山林景色幽深,雾气弥漫,老农夫妇在田间挖野菜,茅舍内,两名女子正在灶台前烹煮食物,旁边的孩童帮忙生火,忙碌而温馨。

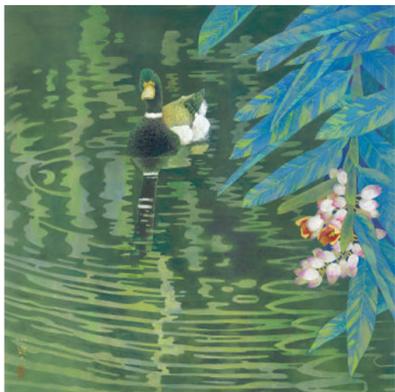
春分过后,便进入春和日丽、万紫千红之时节。春的明媚,亦在画家笔下凝成隽永诗意。清代恽寿平的《湖山春晓图》中,群山连绵起伏,宽广的河面上小舟荡漾,数间房屋隐于山林,绿树红花映衬左右。画面用笔飘逸,设色清雅淡泊,融艺术意趣于一体,既展现江南山水的灵秀,又满溢恬淡闲适的生活情致,尽显春日惬意。

透过丹青墨韵,可知春分内涵丰富。作为重要节气,春分不只是日历上的一个标记,更凝聚着代代相传的生活智慧。画家们以各自的方式回应着同一个时节,传承着同一种文化记忆,不仅为人们提供安顿身心、观照自然的视觉图像,也提醒我们在当下要感悟、把握这一时节的美好。

(作者为中国艺术研究院美术研究所研究员)

扫描二维码,观看相关视频。

▲晓港月夜(中国画)

万小宁

本版邮箱:msfk@peopledaily.cn 本版责编:徐红梅 吴艳丽 版式设计:蔡华伟

互联网条件下,一种以“人人可创作、生活即艺术”为标志的“新大众文艺”浪潮,正悄然重塑着这个时代的文化景观。它不再是单向的欣赏与教化,而是全民参与的共创与共享。素人策展,正是这浪潮中一簇轻盈而活泼的浪花,既为大众提供了艺术参与的新途径,也为美术馆向大众化美育平台转化提供新启示。

大众,始终是文艺创作的源头活水与主体力量,“新大众文艺”

则让文艺与大众联系得更加紧密。基于对“新大众文艺”内在活力的深刻体认与主动呼应,从2023年开始,上海美术馆着力打造以人民为视角的全新公教品牌“素人策展计划”,让素人深度参与展览和公教一体化策划,不断强化公众与美术馆的连接。让素人来策展,就是要充分挖掘艺术最动人的力量——它蕴藏在千万个平凡生命的真切表达中。

相较于专业策展的学术脉络与艺术视野,素人策展的特质在于“真”与“我”,即素人策展人从自身的生活经验、职业背景出发,重新阐释作品,为展览注入不一样的人文温度。比如在“素人策展计划”中,退休教师用馆藏画作讲述育人的初心,护士用画面色彩传递生命的温度,证券从业者以吴冠中作品的线条

诠释数据逻辑等,不同的人赋予作品不同的阐释可能,让艺术从高悬的殿堂走进了具体的人生。这些从大众视角出发,带着真切情感的叙事,让作品与生活有了新的连接点,不仅启发了观众,更深刻改变了策展人自身——他们在梳理情感、建构叙事的过程中,完成了一次自我认知的升华与公共表达的实现。

上海美术馆的“素人策展计划”并非个案,近年来,让公众参与博物馆、美术馆建设已成为各地不约而同的实践。杭州博物馆推出“百万收藏:一座博物馆收藏一座城”特展,不仅展品由市民参与捐赠,而且展览内容策划与设计也邀请市民代表全程参与。还有一些美术馆按照年龄细分,邀请儿童策划属于他们的展览,发挥“第二课堂”作用。这些素人策展,意在纳入“观众视野”,把美术馆打造成开放、共创、共享的美育阵地。

放眼全国,大众参与艺术共创的浪潮愈发高涨。从“保洁员艺术家”王柳云等个人的绽放,到“丰彩城市艺术节”由政府、机构主动搭建的广阔平台,一

素人策展培育“公共土壤”

王一川

