

20 世纪的中国, 丰子恺先生是颇具人间性的画家。为什么这样说?

近日, 在中国国家画院东楼开展的“知画是心——丰子恺《护生画集》艺术研究展”上, 我细细品读了这位中国现代漫画奠基人、散文家与教育家历时 46 年完成的传世力作《护生画集》。这是此套珍贵遗存 6 集 450 件作品首次完整系统呈现。为了此次展览, 中国国家画院院长刘万鸣四处奔走, 不仅对展厅进行了升级改造, 完善了恒温恒湿系统等保护设施, 还同步推出了全新典藏版《护生画集》, 力求从展陈空间、学术梳理到衍生文创全方位展现作品的文化价值。浙江省博物馆亦倾囊相助, 出借馆藏全套《护生画集》展出。大家合力推出此次展览, 我想都是为了一个共同的心愿——立足时代、传承文脉, 深层解读《护生画集》思想之内涵、朴素之心怀, 令更多读者有机会通过画集感悟珍爱生命之哲学。

丰子恺的画, 画出了人间的百态万象。其中有寻常人家的春秋冬夏, 有劝人向善的生命故事, 但最多的是人间的情、人世的爱。人世最可贵的是什么? 是生命。所以, 1927 年丰子恺与弘一法师以“护生”为使命, 相约以诗画创作《护生画集》。既要“护生”, 就要将人生的千姿百态收纳其间。千姿百态, 有花红柳绿, 有触目惊心, 也有无限的愁绪、万般的疾苦。丰子恺总用萧疏的笔墨、简括的构图、诗化而会心的点题, 滤去愁绪疾苦的烦恶, 蒙上明心见性的慈爱。1942 年弘一法师仙逝之后, 丰子恺坚守“世寿所许, 定当遵嘱”, 30 余年间持续创作, 竭尽约半个世纪的努力, 吸纳人间的百态万象, 完成了《护生画集》6 集 450 张绘画的创作, 创造了一个明月清风、雅俗共赏的人间世界, 一个生命饱受呵护、属于中国人的诗意山河。

丰子恺的画, 充满了人间的爱心。丰子恺之孙丰羽曾说, 丰子恺先生以“三颗心”绘画, 即诗心、童心、佛心。诗心臻于绘画, 童心展现

生命, 佛心施与博爱。这三颗心正是人性之爱的艺术形态、生命形态、关怀形态。其内核乃是这爱心的广大与真挚, 这爱心的至善与灵根, 这爱心的无界与无时不在的吐纳与融洽。这正所谓“知画是心”! 丰子恺的绘画笔简而意深。虽寥寥数笔, 竹帘木桌, 瓶花壶酒, 却与天上一个月清风、雅俗共赏的人间世界, 一个生命饱受呵护、属于中国人的诗意山河。

的绘画似拙而实巧。他的画没有磅礴的笔触, 没有挥洒的线条, 他认认真真地写一字一物, 画一草一木。其妙在于适意随性, 譬如青天白云, 舒卷自如, 不求工巧, 而巧意自至! 如是笔简意深、形朴味厚, 似拙实巧, 将敦厚与淡远结合在一起, 将温雅与兴味结合在一起, 这种转换的根源均在其满满的爱心。他以这份爱心凝练中国人生活世界的善意, 以绘画的诗性与品格塑造人世间的美好。知此绘事, 必当如是爱心神笔! 护生即护心, 丰子恺以绘画护生的方式展现了中国人的本心。

从线上直播到亮相国内外时装周, 近年来, 西南大山深处的贵州丹寨苗族蜡染, 以蓝白交错、素雅纯粹的美学韵味, 以及丰富多元的形态赢得不少年轻人的喜爱。

丹寨苗族蜡染的艺术美感, 源于手艺人与自然、材料的对话。当地手艺人以蜡刀为笔, 蘸取熔化后的蜡液, 在经草木灰水浸泡、漂洗后熨烫平整的棉麻织物上精心绘制纹样; 之后, 将布料放入蓝靛染缸中, 依据想要的色泽深浅把控浸染时日; 最后, 将布料放入清水煮沸脱蜡, 漂洗晾晒后, 形成古韵悠然的蓝底白花或白底蓝花图案。

按照苗族习俗, 女性都要学习蜡染技艺, 在代口传心授中形成了以蜡染艺术为主导的服饰装束、节日礼俗、社交方式等。

冰纹是丹寨苗族蜡染的灵魂, 是天工与人巧共同造就的独特视觉美学。手艺人深谙蜡液遇冷会在布面自然龟裂的特性, 通过调控蜡液温度、蜂蜡与石蜡的配比、布料折法以及脱蜡搓搓力度, 主动引导冰纹的走向与肌理, 让染料顺着纹路渗入, 形成如冰花绽放、自然天成、灵动别致的效果。千人千样, 件件不同, 成就丹寨苗族蜡染动人的美学意蕴。

丹寨苗族蜡染纹样丰富, 具有语义叙事与视觉装饰双重价值, 是记载苗族文明演进的“活化石”。纹样不只是装饰, 还是苗族“万物有灵”宇宙观的诗意诠释和活态记忆, 也是人们祈福纳祥的载体, 主要包括蝴蝶纹、鸟纹、龙纹、鱼纹、窝妥纹等。其中, 窝妥纹是丹寨苗族蜡染中的经典纹样, 形制固定, 常装饰于苗族盛装的肩袖之处, 彰显庄重。手艺人擅于运用复合纹样建构秩序之美。这种艺术表达不仅展现了精湛技艺, 更折射出当地人对生命的敬畏、对自然的崇拜, 以及对美好生活的向往。

随着时代发展, 手艺人不断更新纹样设计、创新语言表达、丰富产品类型, 使丹寨苗族蜡染成为兼具民族韵味与时尚质感的文化元素。年轻创作者借助人工智能技术快速推演传统纹样的新式变体、调试不同配比染料的染色效果, 既提高了生产效率, 也提升了图案设计自由度。老艺人也不故步自封, 他们将经典纹样融入现代设计, 开发玩偶、挂饰、文具等衍生品。还有一些设计师将丹寨苗族蜡染应用于服饰面料、家居软装、艺术挂画等, 催生一批流行好物。不论形式如何变化, 手艺人门始终坚持保留蜡染的手工原生质感与文化根脉, 让蜡染所承载的生命韵味和美好祝福代代相传。

从农耕时代的民间手艺到如今兼具审美价值、产业活力的文化名片, 丹寨苗族蜡染在手艺人从心到手的生命联结中, 不断书写黔东南的文化气韵、审美理想。

(作者为四川美术学院副教授)

▲丹寨苗族蜡染《苗寨》, 作者张义华。

▲中国画《翠影》, 作者王来文。

图像是文明传承的直观印记, 插画是时代叙事的鲜活语言。在视觉文化深度赋能社会传播、城市建设与文化交流的当下, 现代插画早已突破传统装饰、配图的单一媒介属性, 成为承载时代精神、塑造大众审美、赋能文化创新的重要载体。

近期, 由中国美术家协会、上海市文学艺术界联合会、上海大学、上海市静安区人民政府联合主办的“中国美术家协会首届现代插画艺术大展”在沪启幕。从 4200 余件投稿中遴选的近 300 件精品, 出自不同年龄段与创作领域的插画从业者之手, 以多元的创作媒介、丰富的艺术表达, 呈现了新时代中国现代插画艺术的发展风貌与创新活力。

上海是中国现代视觉文化的策源地, 更是现代插画艺术扎根生长、迭代发展的沃土。百年来, 从石印画报、月份牌年画, 到漫画、连环画、商业美术设计, 视觉艺术始终与上海城市发展同频共振。本次大展根植申城视觉文脉, 搭建起贯通历史、当下与未来的叙事框架, 系统梳理中国现代插画的百年发展脉络, 使其在当代艺术创作中焕发新生。

现代插画的价值内核, 不仅在于审美表达, 更在于重塑城市文化的生产与传播方式。作为跨界融合的艺术形态, 现代插画打破传统艺术边界, 兼具跨媒介、跨场景、跨产业的独特优势, 深度融入出版传播、公共艺术、数字媒体、文旅

开发、城市更新等诸多领域, 实现艺术创作、社会传播与产业发展的有机统一。本次大展将主展场设于四行仓库, 同步串联光二仓库等苏州河沿岸地标空间, 让现代艺术与百年建筑展开时空对话, 既助力历史建筑活化利用, 也为市民搭建了触摸历史、邂逅艺术的公共文化平台。

现代插画的海上创生

金江波

文化创新之本, 在于人才; 艺术发展之魂, 在于青年。现代插画艺术的蓬勃生长, 离不开青年创作者的创新活力与接续耕耘。配合本次大展启动的中国美术家协会“青年伙伴计划——插画 100”项目, 聚焦青年插画人才发掘与培育, 通过展览展示、学术教育、实践赋能、行业交流等多元举措, 引导青年创作者跳出个人创

作的小视角, 构建扎根时代、服务社会的大格局, 推动青年创作者实现从技术精进向文化表达、从自我抒怀向时代表达的蜕变。

AI (人工智能) 与数字技术的革新, 为现代插画开辟全新发展赛道。本次大展中, 上海大学师生携手插画艺术家, 以原创插画为基底, 依托 AI 技术打造系列“AI 漫剧”, 让静态插画转化为兼具叙事性、观赏性的动态视听作品, 生动展现了艺术与科技深度融合的创新可能, 也彰显了青年创作者的想象力与创新能力。

现代插画的发展, 需要高校、政府、产业三方协同发力。以城市为创作课堂, 以项目为实践载体, 引导创作者扎根现实生活、深挖文化底蕴, 才能淬炼出兼具中国特色、中国风格、中国气派的原创视觉作品。教育链、人才链、创新链、产业链的深度融合, 不仅有助于构建新时代艺术人才培育的全新路径, 更能促进原创艺术资源转化为城市公共文化成果, 持续提升城市文化软实力。

首届现代插画艺术大展, 不仅是一场艺术盛宴, 更是一次城市文化创新、青年艺术成长的深度探索。期待以此为契机, 推动中国现代插画艺术在文明交流互鉴中构建中国视觉文化话语体系, 以鲜活的艺术表达彰显中华文化的时代魅力。

(作者为上海大学上海美术学院执行院长)

左上图为插画《小纸船之一》, 作者陈玲。

当下, 数字技术正改变着艺术创作与传播的生态。近期正式上线的中国美术家协会数字美术馆, 便是中国美术事业数字化转型进程中的标志性实践。它意味着艺术的传播方式、观看方式、资源管理方式和价值生成方式正在发生系统性、深层次变革, 深刻影响着艺术创作、学术研究、美育普及与文化传播的各个方面。

数字美术馆的价值内核, 在于它回应了新时代美术发展的现实需求, 补齐了传统艺术传播长期存在的结构性短板。打破空间束缚, 拓展了艺术传播的时空边界。传统美术馆本质上是一种实体性文化设施, 展览、研究、收藏、公共教育等活动都建立在“场馆”这一物理空间的基础之上。观众必须亲临现场, 才能近距离观摩原作、感受作品气韵与现场氛围。这种沉浸式体验, 固然是线上传播无法替代的, 但也存在明显局限。对于偏远地区文艺爱好者来说, 他们很难经常接触国家级展览与经典艺术作品。优质艺术资源覆盖面窄一直是美术领域公共服务难以破解的现实难题。

中国美协数字美术馆的建成, 依托高清影像采集、三维建模、虚拟展陈等成熟数字技术, 把实体美术馆的诸多功能延伸至云端空间。该系统归集了第九届至第十四届全国美展、多届全国青年美展等近 30 年来的国家级大展成果, 收录了 4 万余件 (组) 高清美术作品图片与影像档案, 同步录入 8000 余名参展艺术家、2.1 万余名中国美协会员的基础学术资料, 使原本分散的资源被整合为随时可看、随处可见且可检索、可研究、可共享的综合性美术数字资源库, 推动优质文化资源走出殿堂、走向大众。

转变观看模式, 重塑着艺术与大众的联结关系。长期以来, 传统美术展览大多为单向传播, 观众与作品之间缺少深度互动。而在中国美协数字美术馆上, 观众不仅可在线观看展览, 还能通过知识图谱追溯艺术家的创作脉络, 通过数字孪生技术从不同角度审视作品细节, 为观展成为自主探索、主动思考、深度参与的美育过程打开更多空间, 有助于观众更好地与作品对话、与学术对话、与时代对话。

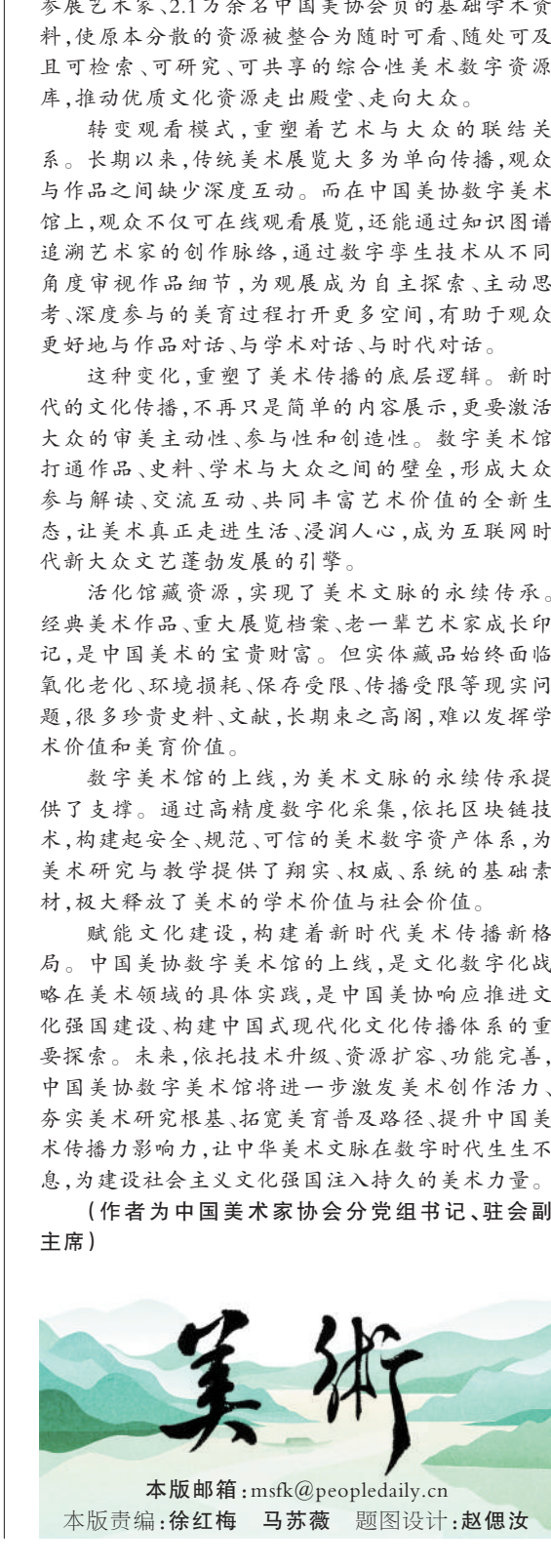
这种变化, 重塑了艺术传播的底层逻辑。新时代的文化传播, 不再只是简单的内容展示, 更要激活大众的审美主动性、参与性和创造性。数字美术馆打造作品、史料、学术与大众之间的壁垒, 形成大众参与解读、交流互动、共同丰富艺术价值的全新生态, 让美术真正走进生活、浸润人心, 成为互联网时代新大众文艺蓬勃发展的引擎。

活馆藏资源, 实现了美术文脉的永续传承。经典美术作品、重大展览档案、老一辈艺术家成长印记, 是中国美术的宝贵财富。但实体藏品始终面临氧化老化、环境损耗、保存受限、传播受限等现实问题, 很多珍贵史料、文献, 长期束之高阁, 难以发挥学术价值和美育价值。

数字美术馆的上线, 为美术文脉的永续传承提供了支撑。通过高精度数字化采集, 依托区块链技术, 构建起安全、规范、可信的美术数字资产体系, 为美术研究与教学提供了翔实、权威、系统的基础素材, 极大释放了美术的学术价值与社会价值。

赋能文化建设, 构建着新时代艺术传播新格局。中国美协数字美术馆的上线, 是文化数字化战略在美术领域的具体实践, 是中国美协响应推进文化强国建设、构建中国式现代化文化传播体系的重要探索。未来, 依托技术升级、资源扩容、功能完善, 中国美协数字美术馆将进一步激发艺术创作活力、夯实美术研究根基、拓宽美育普及路径、提升中国艺术传播力影响力, 让中华美术文脉在数字时代生生不息, 为建设社会主义文化强国注入持久的艺术力量。

(作者为中国美术家协会分党组书记、驻会副主席)

景时的欢喜与满足, 与今人“点赞”时的心情, 有何本质区别?

题字浮现, 夕阳瞬间幻化为一枚印章, 动画由此收束。夕阳化印, 既保留了扇面书画的形式基因, 又以动画独有的变形语法, 为作品烙下当代印记。可以说, 整个动画用属于这个时代的视觉语言重新讲述了一个古老的故事。故事的内核没有变: 炎热中寻找一处清凉, 安放身心。但讲述方式从含蓄暗示变成了直接参与。这便是动画之于古画的一种特殊意义。当动画用夸张的动

态、奇幻的转场, 充满网感的符号, 将古画与年轻人之间的门“哐”地推开; 当年轻人被动画深深吸引, 沈周的诗心便悄然抵达。

形式可以常新, 心意从未远离。动画续古意, 续的不是笔墨与技法, 而是那份在暑气中求清凉、在喧嚣中寻宁静的共通之心。当高士纵身一跃, 当红心在夕阳中亮起, 沈周笔下的那一缕清风, 便以一种 500 多年后的年轻人能理解的形式, 再一次拂过这个世界。

(作者为广州美术学院视觉艺术设计学院副院长)