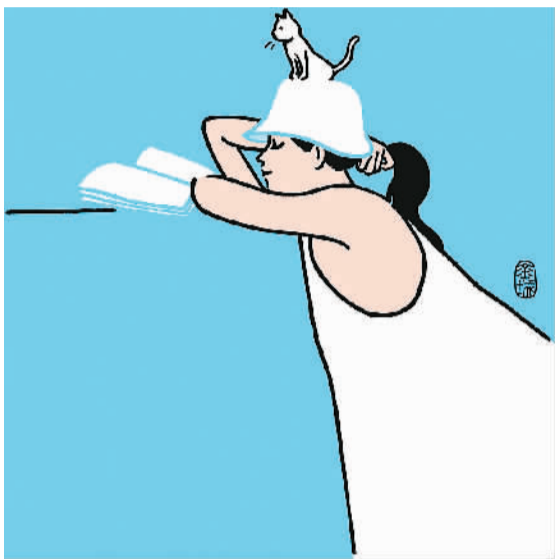

“身为后浪，眼中有星光，心底有海洋，我要尽情去绽放……”在中央广播电视总台2022年“五四”青年节特别节目上，伴随歌曲《身为后浪》热情昂扬的旋律，几组乘风破浪的年轻人们的巨幅插画呈现在舞台上，明丽轻快，与歌曲相映成趣。

这些插画来自插画师李旻。她说，自己的设计是以艺术化的形象展现各行各业当代青年的精神风貌，用色彩斑斓的浪花构建整个舞台，展示了“后浪”无所畏惧、勇往直前的姿态。

插画以生动、形象和富有表现力的视觉语言进行内容叙事，是近年来颇受关注的艺术形式。无论是媒介上对传统节日、二十四节气的图像表达，还是商业应用中的广告、包装、海报等，插画的运用日渐增多，成为图像叙事的重要载体。

▲ 风儿 金城

用图形“写作”

李旻毕业于清华大学美术学院视觉传达设计系，是中国日报社美术部高级编辑，很多人正是通过中国日报海外版的头版新闻插画认识她的。这些年，从九年义务教育教材，到杂志封面；从文学绘本，到报纸头版；从商业包装，到服装图案……李旻创作了各种类型的插画，受到大众的认可和喜爱。“之所以获得部分读者的喜爱，我觉得很大程度是因为我的插画多是在描绘和展现真善美，传达积极向上的正能量。”李旻认为，一件作品只有展现出“真”与“善”，观者才能感受到“美”。

同样是插画师的阿梗，已经在这个行业打拼20多年。她的作品面貌丰富，从玄幻到现实题材都有涉猎；为动画电影《姜子牙》《雄狮少年》绘制的海报兼具大气与细腻，充满浪漫的理想；创作的味觉主题系列插画真挚温暖，流动着烟火气。除了好看的画面，她的作品也注重人文性，有一层温暖的底色，给人治愈感。“喜欢我的画的人应该也很热爱生活吧。”阿梗说。

近年来，广泛的社会应用促成了新兴的插画艺术快速成长。大量年轻创作者涌入，给予行业旺盛的生命力和创造力。“插画因其浪漫、富于想象并具有强烈的表现力而天然地受到年轻人喜爱。”中国美术家协会动漫艺术委员会副主任金城说。他认为，插画是一门交叉学科，创作者既要具备扎实的造型基础，也要有充分的想象力。“插画作品的核心是创意，同时也要植根生活，才能引起观者的共情、共鸣。”金城说。

“插画师跟作家很像，作家用文字写作，而插画师是用图形写作。”阿梗认为，一个插画师就是一个叙述者，好的创作者一定要非常热爱绘画，也要博学多闻，具备叙述的能力。

打通传统与时尚

随着文化自信的增强，国风、国潮在近年来成为一种时尚。这也体现在插画创作中。许多传统文化元素被运用在插画里，融入全新的表达方式，打通了传

插画：生动讲述中国故事

本报记者 赖睿

▲ 丝路新语 李旻

▲ 夏日青年说 阿梗

统与时尚。

看李旻的插画，既有中国工笔画的细腻，也富有时代气息。比如《戏曲的魅力》《年夜饭》《汉服》等画作，不是单纯地仿古和描绘传统，更多的是把传统的东西用一种融合了现代审美的艺术表现语言重新创作出来，在人物造型上也有一种较为独特的表现形式。李旻曾用一年时间学习工笔画技法，并将工笔画表现手法创新地运用到现代插画创作中，赋予作品很强的中国韵味。

李旻始终记得导师的一句话：“传承传统不是复制而是创新再造。不摹古却饱浸东方韵味，不拟洋又焕发时代精神。”在她看来，好的插画师在面对东方与西方、传统与现代、传承与创新等问题的时候，都不该独守一端，只有真切明白融合的要义，才能产生更具内涵的艺术张力，创作出具有长久生命力的优秀作品。

作为广西艺术学院美术学院的副教授，阿梗经常带着学生到古村落去采风。在采风过程中，她总是能被一些精美的民间艺术品打动。她说，这些作品融入了成百上千年的民间智慧，即便置于当下，也可以转化为前卫时尚的东西。

阿梗有许多水墨手绘作品，行云流水的笔墨勾勒，让画中的人物都鲜活了起来。她认为，表现传统不是简单的某些元素的跟随，而是要用传统文化中的智慧、哲理来引导、折射当下生活，并用符合当下审美的形式表达出来。

插画师便在形式创新上作出了诸多尝试。一些蕴含传统文化内核的插画之所以打动人，正是插画师用现代的表达唤醒了观者内心深处的传统文化基因。

跨文化交流

近年来，中国插画师在国际上屡获大奖，实力备受瞩目。“插画是一种新兴艺术，中国插画师与外国插画师从同一起点出发，是国际插画界不容忽视的一股力量。”金城表示，插画不受语言限制，贴近国内外年轻人的口味，是一种有效的生动讲述中国故事、跨文化交流的语言。

这一点，从李旻的报纸插画设计中可见一斑。比如《丝路新语》借用飞天形象表达中国“一带一路”倡议。画面主体是一位弹奏琵琶的飞天女神，祥云、牡丹及和平鸽点缀其间。飞天作为多元文化融合的形象及中国丝路文化的名片，极富艺术性地传达了共建共荣的全球治理观。《雪花圆舞曲》则通过一朵雪花的故事寄愿2022年北京冬奥会。画面中大小雪花交相辉映，寓意从“我”到“我们”的转变和构建人类命运共同体的愿景；奔腾的雪虎代表虎年是勇气与力量之年，用中国人浪漫且充满诗意的艺术表现手法向外国读者展示北京冬奥会的魅力。

“中国的文化是‘骨子里的’，即便不刻意强调，也会从画面中显露出来。”李旻说，用能展现中国文化、中国精神、中国气质的视觉语言去创作，就能让插画成为传达中国声音、推动中国文化走向世界的途径。

在阿梗看来，要讲好中国故事，故事首先要有真实的情感、鲜活的内容。这需要创作者深入生活，真正了解中国的文化和历史。“不管画古代、现代，还是未来，只有蕴含中国智慧、中国精神的故事，才是中国故事，才能打动人。”阿梗说。

纪念李震坚诞辰一百周年作品展举行 呈现中国人物画的创新之路

本报记者 赖睿

李震坚是新中国现实主义写意人物画的奠基人，也是浙派人物画的开拓者与杰出代表。

在李震坚百年诞辰之际，由中国美术家协会、浙江省文化和旅游厅、中国美术学院主办的“大道行深——纪念李震坚诞辰一百周年作品展”日前在浙江美术馆举行。展览以“浙派人物开山祖”“传神妙笔绘巨作”“生活滋养筑根基”三个板块，用100余件作品呈现李震坚对中国人物画创新之路的启示意义。

李震坚1922年出生于浙江缙云，自幼能书擅画。1947年，他考入杭州国立艺术专科学校（中国美术学院前身）国画科，先跟随黄宾虹、潘天寿、诸乐三等三人学习传统中国画，后又师从莫朴学习素描、油画。1950年毕业后，他作为研究生留校，兼任绘画系教学工作，曾任浙江美术学院教授、中国美术家协会会员、浙江美术家协会理事。

20世纪50年代起，现实主义写意人物画的探索创新是李震坚教学研究和创作的重心。他将西方文

艺复兴以来的造型传统与中国画千年积淀的笔墨语言相融合，在现实主义的观照下，把人物置入民族特色的绘画形式，开创了浙派人物画的新范式。

在数十年的教学生涯中，李震坚先后创作出《妈妈的新课题》《井冈山的斗争》《在风浪里成长》等反映时代风貌与民族性格的佳作，出版有《李震坚画集》等，为中国写意人物画的创新作出了重要贡献。

本次展览的作品来自中国美术学院、浙江美术馆、浙江省博物馆、缙云李震坚艺术馆等单位，不少为首次展出。展览工作组还对20余位和李震坚有关的中国美术学院老校友进行了深度采访，在保存口述史料的同时，从更多维度上展现李震坚其人其事其艺。

中国美术学院院长、浙江省美协主席高世名表示，李震坚这代人开创了浙派人物画，对中国画现代化影响深远，堪称中国画历史上的一座会通中西、贯通古今的高峰。

▲ 渔姑图（中国画）

李震坚

日前，中国美术家协会理事舒勇为“湖南政协林”设计的永久性标志物——大型雕塑《江山多娇》在湖南省湘潭市岳塘区昭山镇楠木村落成。该作品主题鲜明、构思巧妙、意象优美，是一件给人以独特视觉体验的山水实景艺术作品，在创新表达上作出了探索，呈现出许多亮点。

时代气象的恢宏展示。作品既从“挥毫当得江山助，不到潇湘岂有诗”这一湖湘地理景观来把握，又从新时代新征程这一当代中国文艺工作的历史方位来思考，以简洁明快的艺术语言，热忱描绘新时代生态文明建设恢宏气象，显示出独特的时代气息和价值，体现了立意的高远深邃。

传统美学的当代呈现。作者注重从中华优秀传统文化中汲取创作的丰厚滋养，把“三山五岳”“三生万物”等传统文化的概念和智慧，运用于雕塑作品创作中，丰富了作品的文化内涵和思想厚度，在激活中华优秀传统文化生命力上作了尝试。仁者乐山。在中华优秀传统文化中，山一直是人们精神寄托的载体。雕塑主体由五座山峰形成，意指三山五岳。三山五岳是中国人意识中锦绣江山的代表，也是人文汇聚的高地。作品巧妙地将中国人对三山五岳的人文情感融入环保主题。雕塑中的树干空间可以容纳3人进入，让动态的人树形成互动景观，表达了“三生万物、三人成众、众志成城”的意蕴。同时，作品符合中国以意入境的山水画传统美学，在中华优秀传统文化的语境中探寻符合当代视角的审美意趣。

人与自然的哲学思考。作品秉持“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”的理念，巧妙地按树的形状按人的形体展开，寓“人体”于“树体”之中，既见“物”，更见“人”，营造了一个人类与自然之间的美好场景，反映了哲学与艺术的关系，是人与自然和谐共生的生动标识。作品主体上茂密耸立的大树冠，代表着无限生机，意味着地球是由人类与自然共同组成的生生不息的系统。树干的正中心位置是正圆形的人类头部造型，树下人的形状像张开双臂拥抱着树干，象征树需要人的呵护。作品中的镜面折射出人类的行动与大自然相互影响的互动平衡关系。山中的树，树中的人以及夜晚灯光下的人，构成人与自然和谐共生的意境，彰显了“人不负青山，青山定不负人”，实现了哲学思想、人文精神与现代理念的融合与统一。

发展理念的艺术诠释。“青山绿水是最大的本钱。”朴素而又富于哲理的话语表明，山青青、水盈盈，不仅是一种自然景观，也是一种发展境界。基于这样的认识，雕塑家把作品做成绵延起伏的金色山峦，象征金山，并使之与周边的大地、青山、绿水自然地融为一体，使艺术的山与现实的山交相辉映。同时，嵌入山中的七棵树木象征青山，并淡化树干树枝树叶的绿色，着重以光彩夺目的金色来显示，以“江山”立意，突出“人”的形象塑造，揭示了江山与人民的内在联系。作品一方面表明良好生态环境是最普惠的民生福祉，是人民美好生活向往的重要内容，是建设美丽中国的必然要求；另一方面也表明人民是生态环境的守护者，是建设美丽江山的主体和决定性力量。这使得作品主题进一步升华，显示出一种更为深刻的思想上的大格局、大气象。

人民江山的深刻指向。作品给人的第一印象是表现生态文明思想，从深层次看还蕴含着“江山就是人民，人民就是江山”的内在主题。作品紧扣江山、人民和绿色三个关键词，把“绿色”作为纽带，以“江山”立意，突出“人”的形象塑造，揭示了江山与人民的内在联系。作品一方面表明良好生态环境是最普惠的民生福祉，是人民美好生活向往的重要内容，是建设美丽中国的必然要求；另一方面也表明人民是生态环境的守护者，是建设美丽江山的主体和决定性力量。这使得作品主题进一步升华，显示出一种更为深刻的思想上的大格局、大气象。

大型雕塑《江山多娇》为主题作品的创新表达提供了鲜活案例。从中我们可以得到一些启示：重大主题的表达，不能就事论事，必须树立大历史观、大时代观，做到“眼纳千江水、胸起百万兵”，善于从时代之变、中华之美、人民之呼中萃取题材；不能囿于单一思维，必须从历史、哲学、文化、政治等多角度充分挖掘，形成多维度呈现的合力；不能停留于概念化，必须用生动的艺术形象说话，不断增强作品的精神能量、文化含量和艺术力量。

（作者系湖南省文联党组成员、副主席、秘书长）

▲ 大型雕塑《江山多娇》

舒勇