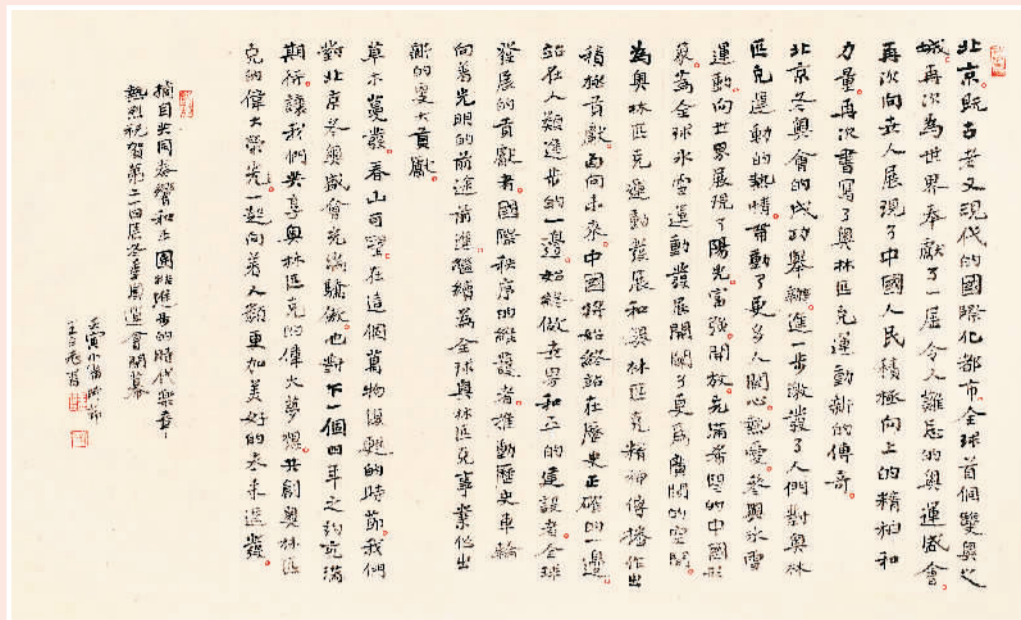

由中国文学艺术界联合会、中国国家博物馆、中国书法家协会共同主办的“征程：迎接庆祝党的二十大胜利召开书法大展”日前在中国国家博物馆开展。

本次大展将书法寄情抒怀的艺术表达方式与记言录史的社会功能相结合，组织300多位书法家深入基层、广泛调研，通过精心创作遴选的300余件作品，聚焦新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革以及“时代楷模”先进典型事迹和“中国共产党人的精神谱系”，讴歌时代，书写人民，赞美英雄。

王立志作品

书法与时代同频共振

——“征程”展遐思

叶培贵

“征程”展无疑将是当代书法发展的又一个里程碑式的重大展览。之所以说“又一个”，是因为它是当代尤其是近10年探索中国书法发展方向的一个环节。

科举废除、学制西化和硬笔替代，使书法自1905年后逐渐边缘化；1979年浙江美术学院招收书法研究生、1981年中国书法家协会成立等，使书法重获国家教育和文化体制支持，由此开始融入国家文化发展大格局中。

40多年来，无论是书法学科地位的不断提升，还是持续至今的“书法热”现象，都反映出中华优秀传统文化的强大生命力和现实活力。更重要的是，在40多年的复兴历程中，书法界找到了许多有价值的创新路径，比如坚定传承并力图弘扬中国传统文人书风的道路、继承和发扬清代碑学观念与技巧的道路、兼容传统文人书风与清代以来篆隶北碑书风的道路、借鉴其它艺术门类（包括西方艺术）而发展起来的注重形式创新的道路等。每一条道路，都在当代书法发展中留下了丰富成果，也将成为未来中国书法史必须书写的篇章。

但当代书法也出现了一些问题，比如长期以展览竞赛为中心，导致风格趋同，出现所谓“展览体”；学科归属中以书法为“视觉艺术”，导致重笔墨轻文本。深入来看，问题的本质是书法逐渐演变为专业人士从书斋（工作室）到展厅的闭环活动，越来越脱离现实生活。

2014年，中国书协针对性地提出“植根传统，鼓励创新，艺术兼备，多样包容”的评审方针，“植根传统，鼓励创新”和“多样包容”针对“展览体”；“艺术兼备”则首先针对文字错误、文本错漏及胡乱处理行款等问题，中国书协为此专门设立“文字文本审读小组”，限制此类作品的人选，同时对自作文辞不断给予鼓励，例如，同等笔墨表现水平下自作文辞优先入选等。

这一评审方针发挥了积极作用。投稿的书法家开始关注文字、文本和行款问题，以前常见的繁简字转化错误、文本错漏、行款违背书仪等现象大幅减少，作品的综合文化品质显著提升。由此带来的是书法家对蕴含在笔墨之中的传统文化的敬畏，也就是对书法的传统文化品格的重新体认。传统文化的综合滋养，是书法发展最为重要的基础。苏轼曾说：“退笔如山未足珍，读书万卷始通神。”

中国书协顺势而上，在常态化展览之外，分别于2018年和2019年策划了“现状与理想——当前书法创作学术批评展”“源流·时代——以王羲之为中心历代法书与当前书法创作”两个大展，并配套举行“乌海论坛”和“绍兴论坛”，引导书法家全面思考当代书法与历史文脉

的关系。

但书法与时代生活之间的联系，仍待探索。2020年，中国书协举办了“中国力量——全国扶贫书法大展”。这次展览部分作品的文辞，是采访现实生活中的扶贫事迹后撰写的白话文，突出书法作品文辞的“记言录史”功能。这对习惯书写古典诗文的作者而言，不啻为一个重大挑战。

2021年，中国书协举办“伟业：庆祝中国共产党成立100周年书法大展”，策展理念提炼为“沉浸式感受、体验性书写、主题性创作”。具体要求是：书法作者亲身深入生活，搜集有关史料甚至访问有关事件发生地和参与者，然后撰写文辞、书写作品。

本次“征程”展在延续书法家深入生活进行采访等做法的同时，进一步要求部分作者采用传统诗文，加强与历史文脉的呼应。

这是40多年来书法发展理念的一次重要飞跃。

这一理念，将书法家推向现实生活、感受历史文脉，从而打破了传统的“书斋—古诗文—书法作品”这一习惯，形成了“生活—自作文辞—书法作品”的崭新创作模式。在这一模式下，书法家在创作之前，需要体验现实生活、熟悉文章传统。

书法与所有艺术门类一样，以历史文化为发展根基，以现实生活为创作源泉。社会生活每时每刻为艺术家们提供着各种各样的情感激发；文字、语词和文章也为艺术家们昭示着深蕴其中的民族精神。在生活中获得情感体验，并因事而成文，在文字、语词和文章中回溯历史和文化，再因文而濡墨。这样的笔墨表现，必然与简单对照展厅要求而抄写古诗文具有本质的差异。

由于惯性的限制，一两件作品或许难以看出这种差异，但持续地、普遍地按照这种方式进行书法创作，其成效是可以期待的。历史早已证明这一点。如果没有“三亭雅集”的生活情境以及由此而生成的文章，则千古名作《兰亭序》必然无从产生；如果没有祭侄为文捐躯的侄儿以及由此生成的祭文，也就不可能有《祭侄文稿》这件巨作；如果没有蒙冤被贬黄州而生成的诗篇，也就不会有名传千古的《黄州寒食诗帖》。无论是王羲之、颜真卿还是苏东坡，再天才的艺术家，也难以用闭门造车的办法创造出惊天动地的杰作。书法家沈尹默说：“书学所关，不仅在临写、玩味二事，更重要的是读书、阅世。”旨哉斯言！

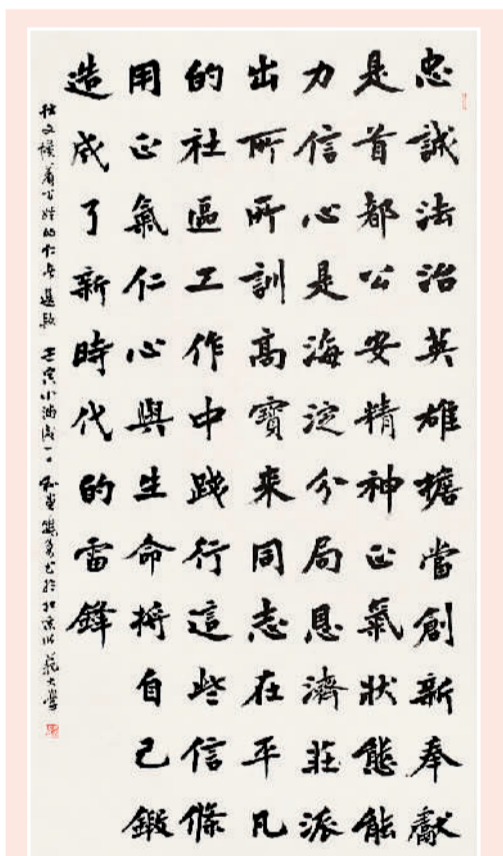
当然，古代文辞也有激发作用。因此，唐代书法家孙过庭说王羲之“写《乐毅》则情多怫郁，书《画赞》则意涉瑰奇，《黄庭经》则怡

怪虚无，《太师箴》则纵横争折，暨乎《兰亭》兴集，逸思神超，私门诫誓，情拘志惨，所谓涉乐方笑，言哀已叹。”前四种是抄写他人文辞，而后两种则是自作文辞，都可能引发书写时的情感波动。简单取舍，既不符合书法发展史，也不现实，更不是科学的态度。

中国书协的倡导也不局限于单一创作模式。2014年评审方针的落脚点是“多样包容”。“中国力量”“伟业”以及今年的“征程”展，都不仅包容各种文辞，而且在风格上也提倡多样性，鼓励书法家充分发挥创造才能。

有理由相信，在通过主题性展览而建构的这一崭新创作理念的引领下，前述40多年来探索过程中所有有价值的艺术创作路径，将在坚守艺术取向的同时进一步关注生活、关注文化，从而在越来越宏阔的当代中国文化大格局中找到自己更好的位置，共同推动中国书法事业更好地发展，使书法艺术不断繁荣昌盛，并与民族伟大复兴的文化大乐章同频共振，谱写更加辉煌灿烂的时代旋律。

（作者系中国书法家协会副主席）

虞晓勇作品

美术经典中的青春之歌

魏祥奇

烈焰青春（雕塑） 焦兴涛

近日，由中国美术馆与共青团中央宣传部共同主办的“美术作品中的青春——中国美术馆藏经典作品展”在中国美术馆举行。展览展出中国美术馆藏品有刘开渠1984年创作的《青年》160余件，分为表现革命主题的“青春的信仰”、表现新中国建设情景的“激昂的青春”以及表现改革开放尤其是新时代以来多彩生活的“多姿的青春”三部分。

概而言之，展览主要展示表现青年人形象的美术作品，就像中国美术馆曾在国际儿童节梳理美术作品中的儿童形象、在妇女节梳理美术作品中的女性形象一样。这种展览形式广受欢迎，因为观众可以迅速抓住展览主线，看到不同历史时期、不同视觉语言风格的美术创作的差异，通过一种比较性的视角，建立一种对展览主题直观和立体的认识。

此次展览在逻辑上有一种历史性的叙事。“青春的信仰”部分特别展现了中华儿女救亡图存、争取解放的牺牲精神。这其中，最代表性的莫过于唐一禾1941年创作的油画《七七的号角》。1937年，日本侵略者发动全面侵华战争的“七七事变”画面上，一群青年学生组成抗日宣传队积极奔走，宣传抗日。在天安门广场1958年落成的人民英雄纪念碑上，我们能够看到冯法祀画稿、潘田友创作的著名浮雕作品《五四运动》，表现的正是青年学生在天安门广场宣传“外争国权，内惩国贼”的情景。将这两件作品关联起来看，我们可以对青年学生与中国革命历史的关系获得一个更明晰的认识。

新中国成立后，精神饱满、斗志昂扬的青年形象，象征着新中国的朝气蓬勃。美术家们创造了很多脍炙人口的青年形象，最具代表性的莫过于黄新波1961年创作的版画《年青人》，女青年执笔作憧憬状，而她的眼睛望去的方向，则是星辰大海，还有象征着科技的高压输电塔。黄新波所刻画的，乃是新中国一代青年人胸怀理想和热情，致力于把祖国建设成为一个现代的、发达的国家的坚定信念。当然，朱乃正1972年创作的水粉画《新曼巴》、周树桥1974年创作的油画《春风杨柳》以及在展览中看到的温葆1962年创作的油画《四个姑娘》、吴强年1963年创作的版画《公社姑娘》、王玉珏1964年创作的《山村医生》、潘世勋1964年创作的《我们走在大路上》、徐匡1976年创作的版画《草地诗篇》等经典美术作品中的主体人物形象都深入人心，她们的脸上洋溢着喜悦之情和

昂扬之意，与新中国妇女解放的历史紧密关联。

改革开放新时期，美术创作领域涌现出一批表现青年人思想解放、勇于拼搏形象的经典作品，无论是徐文海1979年创作的描绘青年女孩在图书馆开门之前就等待多时的油画《晨》，还是贝家骥1984年创作的展现青年人在夜校积极学习场景的油画《昨天·今天·明天》，都表现出新时期青年人对知识和梦想的渴望。这一时期，表现青年人形象的经典作品有刘开渠1984年创作的大理石雕塑《向新时代致敬》、詹建俊1984年创作的油画《潮》、田金铎1985年创作的雕塑《走向世界》等。《向新时代致敬》雕刻的是一名知识分子形象的女青年，她梳着现代感的发型，气质优雅、恬静端庄、落落大方，正欣然注视前方。《潮》则是以仰视构图描绘在春天的田野上耕耘的男性青年，他双臂抱胸，将铁锹立在身前，柠檬黄色的毛衣与身后被春风舞动的柳枝相互映衬，展现出蓬勃的生命活力。《走向世界》则更具象征意味，以极具现代主义风格的几何形态塑造正健步走的女运动员，她象征着改革开放的中国，正昂首阔步走向世界。

新时代以来，也有很多美术家描绘青年人形象。中国画创作领域像桑建国、罗寒蕾、王冠军，他们以工笔画语言描绘现代都市里的时尚青年，给人以深刻的印象。当然，美术家们笔下的青年人形象非常多元，包括表现大学生、都市青年、快递小哥、人民解放军、医护人员、少数民族人物等。其中，极具代表性的是焦兴涛2019年创作的木质着色雕塑《烈焰青春》：一名身体笔直站立的青年消防员，他的脸庞稚嫩但眼神坚毅。作品表现了消防员这一群体，他们守护着人民的生命财产安全。

青年人的形象，象征着健康、美好、希望，从民族解放，到新中国、改革开放、新时代，不同时期的青年人形象都有着鲜明的时代烙印：从怒吼、牺牲，到建设、奉献，再到拼搏、责任和担当。从唐一禾、黄新波、刘开渠，到焦兴涛，这些美术家都有一种理想信念，那就是要用青春之歌为时代塑像。美术家们将自己对国家、民族和美好未来的期望和祝福，熔铸到这些青年视觉形象中，积极地回应李大钊在《青春》中的呼唤，“以青春之我，创建青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙”。

（作者系中国美术馆研究员）

七七的号角（油画） 唐一禾

“畅游”诗意大运河

本报记者 赖睿

“在这次展览中，我们没有展示大量历史画或文献，而是将今天理解的诗性运河介入其中，让观众进入展厅后能感受到运河写意的气息，以此唤起他们对运河历史、运河文化的情感共鸣。”浙江美术馆馆长应金飞说。

展览对中国传统绘画中一种独有的表现形式——长卷，进行了更加贴近当代生活的艺术创新与发展，构想出一种“再长卷”的展览理念与展出方式。所谓“再长卷”，不仅包括借鉴历史上“长卷”作品对大运河景观的描绘，同时也抽离出“长卷”独有的有机融合时空关系、“游”的视角和“情景交融”的诗化境界等特点，从题材、媒介和理念上进行创新。其中包括龚鹏程《运河赋》、林海钟《汴河桃源图》等传统“书画长卷”；方利民《运河记事》、陈琦《生成与弥散》等“版画长卷”；邵文欢《江河一处》、胡

晓阳团队《运河影像志》等“影像长卷”；傅冬霆《诗流图》、吴穹《马可·波罗游记》等“影像长卷”。通过多元的艺术形式表现大运河优美的自然景观、丰厚的历史资源、多样的文化属性等。

从另一个视角来看，展览的整体格局也是一种“再长卷”：打破架上美术作品单一展示模式，为展览空间注入时空的绵延性和作品的连续性。例如，由陈抱阳创作的《从河工到运河》打造了沉浸式的数字空间，叙述从远古到未来的河流畅想；由谭彬带领的中国美术学院社会叙事工作室创作的《古今相接》交互影像装置空间，立体呈现出运河市集的中国风貌；由高世强领衔的中国美术学院山水影像创作集体以《山水·运河》影像作品再现了今天运河沿岸的风土人情。观众漫步展厅时可以移步换景、心随物游，在诗意化的空间中体悟大运河古今叙事的起承转合。

展览现场

近日，“大地史诗——中国大运河主题艺术展”在浙江美术馆拉开帷幕。展览围绕“大运河”这一核心文化意象，邀请62位（组）艺术家进行专题创作，创作艺术作品80余件（组），涵盖中国画、水印、水彩、油画、书法、雕塑、装置、新媒体等多种艺术类型，旨在展现文旅融合时代背景下大运河“璀璨文化带、绿色生态带、缤纷旅游带”的建设成果。