

勾勒当代中国画创作面貌

本报记者 赖睿

▲ 浦东清晨意象图 (中国画)

田黎明

▲ 红色 (中国画)

林蓝

春光明媚的3月，几场颇具分量的当代中国画展接续拉开帷幕。

在北京，由中国艺术研究院主办、中国艺术研究院国画院承办的“时代新象——中国艺术研究院国画院第五届院展”在中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆举行。241幅(套)作品，不仅涵盖了在中国艺术研究院国画院48位在职、退休及外聘艺术家的精品力作，也包括106位历届特聘创作研究员和部分特邀画家的实力佳作。

在河南郑州，由中国美术家协会、中共河南省委宣传部、河南省文联主办的“第五届全国中国画展览”亮相郑州美术馆新馆。作为中国画领域五年一次的展览，共有人选作品190幅和邀请作品150幅。

在广东广州，由中国美术家协会、中共广东省委宣传部主办的“时代温度——当代中国画学术邀请展”在广东画院开幕，集结了92位中国画坛具有艺术代表性及学术影响力的艺术家。

三场展览从不同角度切入，汇集老中青三代国画家，作品多为艺术家们近年来的新探索、新成果。这些基于不同艺术观念、探索轨迹的新作，不仅展现了中国画传承与创新的清晰脉络，也勾勒出当代中国画百花齐放、多元并进的创作面貌。

与时代和鸣

从这些展览的主题可以看出，“时代”是一个关键词。

时代是艺术创作的土壤。清代画家石涛说：“笔墨当随时代。”时代不同，艺术的表现形式也会不同。从中国绘画的历史看，唐代人物走兽画的繁荣，五代、北宋山水画的崛起，南宋院体画的流行，元代文人画的大兴，明代绘画的重返晋唐宋元，清代四王的摹古及四僧的创新，近代的中西融汇等，都与时代背景息息相关。

进入新时代，民族复兴这一时代主题，聚集起全国人民的奋斗之志。朝气、昂扬的精神气象洋溢于社会生活的丰富场景之中。新作为、新业态、新创造、新景观、新生活，汇聚为时代奋进的恢宏史诗，凝结为诉诸视觉的精神图式，表现为艺术家笔下的中国画新图景和新境界。

“象”与“时代”是中国艺术研究院国画院历届院展主题的核心内容。“时代”标示着社会历史发展与当下的时空坐标，它为“象”的呈现铺垫出在时间长轴中的当代底色。“时代”不同，“象”也不同。”中国艺术研究院国画院院长牛克诚说，中国艺术研究院国画院第五届院展以“时代新象”为主题，既体现为新时代中国社会的时代风貌，也体现为这一社会现实映现在艺术家心中所形成的审美意象，以及由此创作产生的画面物象、绘画形态及精神气质。

这种充满时代气息的审美意象，浸润在艺术家们的笔墨之中。

毫厘之间的郭怡琮创作了《霓裳羽衣图》，尺幅巨大，色彩华丽。画面中盛开的牡丹，花大如斗，色重似金，鲜活蓬勃，气象正大。画家借此

表达国泰民安、盛世华章之意。田黎明的《浦东清晨意象图》延续了艺术家宁静、清逸的绘画风格，画面融合了具象与抽象，展现出大都市的活力与诗意。陈孟昕的《怒族鲜花节·生活如歌》，将漫山遍野盛开的杜鹃花、热闹的集市和淳朴的怒族人入画，和谐的色调与构图，描绘了怒族人民的富足生活和自得其乐的状态。

新时代的气象，更体现在人民的精神面貌上。许多艺术家将画笔对准社会生活中的普通人，以微观视角描绘当代生活，体现了人民的获得感和幸福感。李传真的《夕阳欢歌》塑造了在养老院安度晚年的老人群像——在领唱人的带领下，老人们热情而投入地歌唱。画面以红色为主调，既温暖饱满，又呼应了“夕阳红”的主题。曹国桥的《文物里的中国》聚焦博物馆里“围观”文物的一群观众。他们或仔细凝视，或用镜头记录眼前瑰宝，体现了文化生活的多姿多彩。

中国美术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长马锋辉说：“从这些展览可以看出，当前中国画以主题性创作为主体，各种绘画题材、语言和艺术风格竞相展现。这些创作或是展现中国人民奋进新时代的精神风貌；或是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，以浓墨重彩抒发家国情怀；或是关注地域风貌、城市建设和百姓生活，为当代社会发展绘就生动注脚。”

于传承中创新

中国画是中国人在世界美术史上的独特创造，镌刻着中华文化基因，也映射着中华民族的审美心象。今天的中国画创作，不仅传承着历经千年的传统文脉，更面向当代中国的火热现实和人文风貌。艺术家们深入生活、扎根人民，守正

创新，在创作主题、语言、技法上进行探索，展现了当代水墨的更多可能。

传统笔墨精神焕发新形态。中国画的意象造型、笔墨结构、写意精神在新时代获得再生长，中和、充实、高华的中华美学精神得到发扬光大。比如王德芳的《祥瑞锦雀》继承传统花鸟工笔画工整、细腻的笔法，营造出空灵、明净之感。舒光强的《苍山、洱海揽胜图》承接中国山水画写意精神，将今天的山势水韵绘入画。

题材表现空间进一步扩展。新时代多姿多彩的生产生活，是画家创作的不竭源泉。生产建设、科技创新、生态文明、美丽乡村……都成为他们笔下的新形象，丰富了国画意象。比如林若熹的《时代》聚焦城市中的建设场景；陈政的《绿水青山好家园》展现了人与动物、环境的和谐共处；单鹏的《苍穹之眼》俯瞰坐落在深山丛林中的“中国天眼”。

笔墨表现更加丰富多元。艺术家们在造型、色彩、构成等方面的探索，不断拓展中国画的表现边界；中国画内部工笔与写意之间，中国画与油画、版画等其他绘画之间的交融互鉴，推动了中国画的新发展。比如刘澜蕴的《若知松高洁》是一种纯粹的意象美，富有现代性；王振的《他和她》系列，结合了写实与写意；蔡葵《水中月》有水墨的韵律之美，也有印象派的光影和色彩之感。

中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席吴为山说：“展览让不同的艺术探索和风格语言走到一起，互相激荡，反映了中国画创作的最新探索。”

对传统技法的赓续、对时代精神的领悟，铺就了当代中国画作品的底色。当然也存在不足之处，比如一些主题雷同、有些画面“照片化”、呈现形式相对单一等。期待在新时代的实践中，艺术家们能够以创新创造攀登艺术高峰，让古老的中国画焕发时代光彩，绘写丹青画卷的多彩篇章。

▲ 夕阳欢歌 (中国画)

李传真

以插画传递时代之声

北华

创刊于1981年的《读者》杂志，陪伴了许多人的阅读时光。承袭40余载，《读者》杂志的文与图被一代代编辑精心配比、巧思加工，形成了“文精图美”的鲜明风格，在海内外读者中产生了深远的影响。

在许多人心目中，《读者》杂志的插图独树一帜。精美的插图是文章的眉眼手足，也是文章的底色轮廓。40余年来，780多期杂志，300多位艺术家参与创作插图，作品累计达2万余幅。

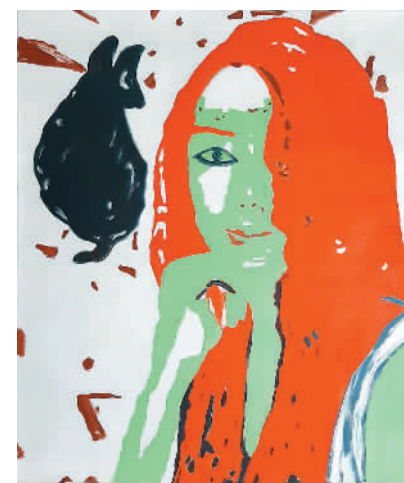
日前，由甘肃省委宣传部、甘肃省文旅厅指导，读者出版集团有限公司、读者出版传媒股份有限公司主办的“传承文化美学，建设书香社会——《读者》杂志插图艺术作品展”首展在北京画院美术馆举行。展览从历年杂志插图中精选出250

余幅作品，从别样的视角传递时代之声。

本次展览以“彰显时代风貌，涵养艺术品位”为标准，重点关注党的十八大以来以来的插图作品。这些插图作品风格多元，类型丰富，集中体现了《读者》插图的艺术水准，也反映了中国现代插图这一画种的发展变化。

为了让观众了解插图的创作背景，此次展览还搭配了部分原杂志的文字内容。插图与文字互为补充、交相辉映。

传承文化美学，建设书香社会。主办方表示，希望以此为契机，吸引更多艺术家、插图爱好者参与创作，让插图艺术走向更广阔的天地，让更多的人感受、体悟不同形式的艺术之美。

▲ 仲夏 (布面丙烯) 杨起

闻逸

感受中德文化艺术的交融

杨起在德从艺35周年纪念展举办——

日前，“早不见晚见——杨起在德从艺35周年纪念展”在德国北威州多斯滕市利奥波德创意中心举行。此次艺术展以装置、视频、绘画等形式，展出杨起创作的《威尼斯印象》《印第安人》等35件艺术生涯代表作，集东西方审美元素于一体，为观众带来穿越式的艺术体验和思考空间。

利奥波德创意中心原本是煤矿工人的更衣室，自2001年转型为艺术场馆以来，与各种类型的艺术作品产生了有趣的碰撞。在本次展览中，杨起的35件作品与1600平方米、12米高的展示空间完美结合，共同构成了一件新的综合艺术品。

多斯滕市长施托克霍夫说，艺术是跨越国界、跨越民族的语言，本场展览就是一个生动的例证。杨起教授在中德之间的跨文化创作背景，激发了参观者的思考。

中国驻杜塞尔多夫总领事馆总领事杜春国在参观展览后表示，艺术是跨越隔阂的桥梁，能够促进人文交流，民心相通。多斯滕市政府、机构和民间志愿者为本场展览的实施付出了诸多努力，我们深受感动。希望今后与多斯滕市加强沟通交流，为促进中德友谊作出更大贡献。

杨起1952年出生于安徽芜湖，1982年毕业于安徽师范大学，获学士学位，1987年移居德国，1996年获海德堡大学艺术哲学博士学位，师从汉学家雷德侯，现在居住和工作在德国杜塞尔多夫市。他同时也是西安美术学院客座教授、复旦大学国家创新文化中心研究员。

作为德国当代艺术界知名的华裔艺术家，杨起的作品不仅汲取了中国和德国哲学的养分，还融汇了东方和西方诗歌和文学的内涵，在德国当代艺术中别具一格。杨起擅长将绘画、新媒体和装置结合在一起，以多元空间的创造形式，传达他的个人艺术语言，表现他哲理的、观念的和富有文学性的描写。

杨起是德国新表现主义的重要艺术家。他说，表现主义是在德国兴起的绘画流派，至今已有100多年历史；新表现主义是它的“新生代”，但不是简单的延续。新表现主义更富有时代感，更突出自我表现，更加努力达到出奇制胜、独树一帜。但在杨起看来，所谓德国新表现主义艺术家这样的“标签”，不过是艺术评论家为了方便评述所做的归类，艺术家无非只有“真”和“伪”两类。

中国、德国的哲学思想，是杨起艺术发展一个不可忽视的根基。他提倡的“禅与表现主义”概念，独特而富有新意。德国思辨哲学精神以及对终极问题的追问，可以从杨起的作品名称中窥见一斑，比如《超越虚无》《伟大的现象是无形的》《没有名字的风》等。东方哲学思想中寄寓天人合一、静虚忘我的境界，儒家的伦理说、道家的本体论和禅宗的无有说等，也成为杨起艺术发展的、自我更新过程中源源不断的给养，带给他无尽的灵感。

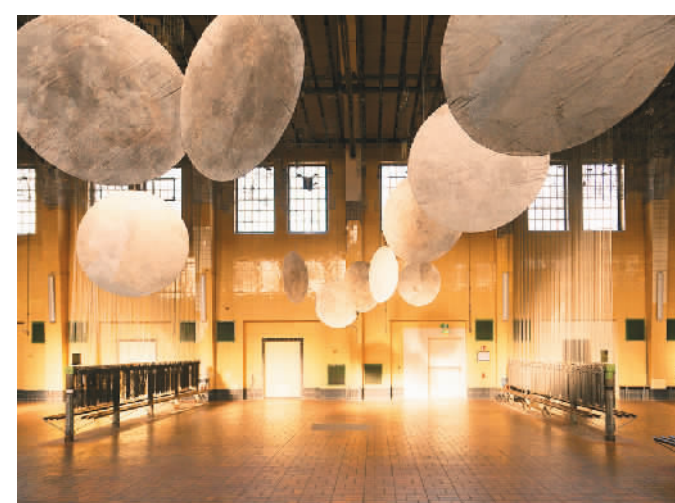
德国杜塞尔多夫美术学院教授库尼拜特·贝凌认为，杨起在艺术上全方位地跨越了各种边界，他的艺术里糅合了欧洲的造型、技术和体裁，又带有近似于禅学、道学的东方传统以及文学的格言。

在文化学者班声看来，杨起的道路已经用他的作品作出了最好的注解。在他的作品《莲的传说》《艺术家隐士》中，无论是具有中国文化意象的莲，还是驾一叶孤舟的隐逸之士，都有着东方艺术的韵味，融合了中国画的韵致，使之有着一种特殊的东方艺术美感。中国文化的“写意”观念注入作品中，同时又充分发挥了西方油画的色彩表现力，成就了一种色彩绚烂而意象丰富的艺术风格，呈现出诗意图情和浓郁神秘的东方艺术情调。

多年来，杨起的绘画和装置艺术作品不断在中国、德国、法国、瑞士、英国、比利时、奥地利、荷兰等国家展出，被大英博物馆、德国海德堡市政府、中国美术学院等机构收藏。2022年，在中德建交50周年之际，杨起受邀参加了在国家大剧院艺术馆举办的大型联展“游目骋怀：旅德中国艺术家作品展”。他还在英国剑桥大学、中央美术学院等院校和美术馆多次举办学术讲座，不断为中外文化交流作出努力。

4月初，“禅与德国新表现主义绘画：华裔德国艺术家杨起新水墨艺术展”即将在上海拉开帷幕。在此期间，杨起还将以“文明互鉴”为主题举办学术讲座。杨起说，这些展览活动表明，中德之间的文化交流欣欣向荣。他本人将继续努力，为促进中德人文交流尽一份绵薄之力。

▲ 大象无形 (纸浆雕塑) 杨起

▲ 重逢“明姑娘” (水墨) 金城
(《读者》2020年第10期)

▲ 大象无形 (纸浆雕塑) 杨起