

展现青春风采 描绘时代之美

——全国艺术院校2024届毕业展观察

任军伟

深观察

每年的毕业展都是各大艺术院校毕业生展示学习成果与才华能力的重要舞台。近期，全国各大艺术院校2024届毕业作品展陆续亮相。展出的毕业作品，既包括中国画、油画、版画、壁画、雕塑、水粉、水彩等传统艺术门类，也有装置、影像、行为、观念艺术等现代艺术形式，体现了00后美术学子丰富多元的创作取向。青年美术学子泼墨挥毫，挥洒青春热情，用作品书写内心之感，记录社会之变，反映时代之美。

观众参观第二十届“开放的六月——四川美术学院艺术游”2024毕业作品展。孙凯芳摄（人民图片）

绘写人民故事

新中国成立后，现实主义成为主流艺术创作风貌。美术家们以人民为中心，创作出一批名垂青史的作品，如王式廓的《血衣》、潘鹤的《艰苦岁月》等，这些作品显示了新中国美术独特的文化价值和审美追求。改革开放以后，艺术风格更趋多元。近十几年来，随着中国综合国力日益提升，越来越多美术家开始重新回归现实主义的创作传统，描绘生产生活场景，绘写人民故事。值得一提的是，现实主义不仅是美术家的创作自觉，也是广大群众的热切期盼。因此，在今天的艺术院校毕业展中，许多现实主义美术作品收获了观众好评。

中央美术学院油画系毕业生谭森森的《山城棒棒军》描绘了一群生活在“山城”重庆的体力劳动者“棒棒”，他们是用一根扁担挑起整个家的挑夫，长久以来，“棒棒军”用一担担货物为重庆社会经济发展作出贡献。画中的“棒棒”站在江岸，沐浴夕阳，眺望

远方，目送货船离去。画家没有修饰人物的姿态和表情，而是还原劳动者工作一天后的状态，年纪大一些的“棒棒”坐在地上休息，年轻一些的则扶着扁担松散站着。画面右边戴着眼镜、有些发福的年轻“棒棒”和坐在地上赤膊上身的中年“棒棒”面带微笑。就像很多劳动者一样，他们热爱工作，也热爱自己的生活。天津美术学院雕塑系毕业生姜同浩的《天亮了》把目光聚焦在夜间劳动者身上，比如值班保安、宵夜小贩、检修员等，他们守护夜间城市的平安，维护白天城市的运转，因为工作的特殊性，他们常常被人忽略。作者用粗犷的雕刻手法展现夜间劳动者的力量感和生命力，他们普通、平凡却又不可或缺。人物雕塑的颜色暗沉斑驳，犹如久经风吹日晒的碑石，作者借此表现劳动者的辛劳，唤起人们对夜间劳动者的关注。

当越来越多具体的人成为美术作品的表现主体，也就意味着美术家更多地深入生活，扎根人民，关注身边的人和事，践行着艺术源于人民、艺术为了人民的价值追求。

讴歌发展成就

1959年，傅抱石、关山月合绘完成巨幅山水画《江山如此多娇》，这也意味着革命浪漫主义美术走上高峰。革命浪漫主义是用浪漫主义手法歌颂革命理想，描绘革命画卷，展现党和人民建设社会主义新中国的伟大实践。与现实主义美术不同，革命浪漫主义美术是写意的，甚至是抽象的，画家在笔触、色彩、肌理等方面运用写意手法，抒发个人情感，激发观者共鸣。在今天的毕业展中，许多青年美术学子用浪漫主义情怀和创作方法讴歌中国的发展与成就，让更多观众看到00后的感想与期盼。

鲁迅美术学院雕塑系毕业生张瑜珍的《郑律成》塑造了正在激情指挥的朝鲜族作曲家郑律成。郑律成被誉为“军歌之父”，创作了《延安颂》《中国人民解放军军歌》等传世经典。这件雕塑作品中，人物造型生动，富有表现力：郑律成张开双臂，双脚前倾，尽情舞动指挥棒，他背后是山川、大河、白云、红旗。作者用倾斜的不规则矩形，象征排山倒海的音乐律动，让人耳边仿佛回荡起革命年代的声响。中国美术学院国画系毕业生宗钰的《红墙和鸣》让观众看到首都北京的城市发展与人文气质，胡同的红墙下，许多市民溜着鸟儿，玩着手机，祖孙两代人用葫芦丝和黑管吹响幸福安宁的“时代音”；画面远处是北京众多地标，如鸟巢、中国尊等，它们汇聚在一起组成乐章，是中国城市建设、发展的缩影。

昂扬之外，也有诗意。广州美术学院油画系毕业

生伦杰豪的《晚安·璀璨焰火》描绘了在夜晚池塘边观看烟花的武警战士。这幅作品不禁让人想起诗人卞之琳的《断章》：“你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。”就绘画技术而言，这幅作品并不完美，稍显稚嫩，但青年美术学子热情与真诚跃然纸上——武警战士站立在江南村落旁，和对岸繁密的灯火、烟花形成对比，动与静、亮与暗、繁与疏，两相对照，映衬着武警战士保卫村落安全的努力与付出；另一方面，观众还能从中看到新农村的繁华与热闹，感受新时代山乡巨变。

畅想未来生活

近年来，科学技术快速发展，5G、物联网、人工智能、量子计算、区块链等逐渐融入人们的日常生活。自古以来，科学与艺术紧密相连，比如达·芬奇不仅是艺术家，也是杰出的发明家，对全球科学技术发展有重要贡献。中国古代画家如黄筌、李公麟、李衍等人，也皆是卓有成就的动物学家和植物学家。而美术家运用画笔记录科技成果更是不胜枚举，如南唐画师卫贤的《闸口盘车图》如还原宋代的水力磨盘，具有极高的科学史价值。到了近代，吴友如等画家又结合最新的科学技术发明和艺术想象，创作了一系列科幻性的图画，启发国人对未来美好生活的理想。今年毕业展上，许多青年美术学子借助科技手段，畅想未来生活。

四川美术学院科技艺术系毕业生焦悦的《丝绸星路》是一件元宇宙互动装置艺术作品，作者将丝绸之路上的城市和建筑化作一颗颗星，点缀在浩瀚“宇宙”，观众可以进入这个“宇宙”自由探索，发现那些或熟悉或陌生的文化遗产。这件作品构思巧妙，在人类的历史长河中，丝绸之路是点亮东西方文明的火焰之一，让不同文明得以交流和进步，作者以此为出发点，借“丝绸星路”之火点亮整个“宇宙”。中央美术学院实验艺术系毕业生胡家博的《具身一辨人》通过机器人“predator bot”探讨人类与人工智能的关系，“predator bot”能够主动识别观众的外貌、穿着、姿态，并形成一种认知，智能芯片再将这种认知上传至显示器并转化为文字，最终观众会在屏幕中看到机器人眼里的自己。作品体现了青年美术学子宽阔的创作视野和较高的技术能力，是科技和艺术的结合，为智能机器人的现实应用提供了可贵探索。

2024届全国艺术院校毕业展览，让观众和社会看到了一群意气风发的青年美术学子，他们正以现实主义眼光、浪漫主义情怀、理想主义态度，描绘时代画卷，畅想美好未来。

（作者系中国国家画院理论研究所研究员）

和谐（雕塑）
安东尼奥·迪·托马索（意大利）

本报（记者赖睿）日前，由中国美术馆、意大利佛罗伦萨艺术学院共同主办的“心意——意大利佛罗伦萨艺术学院院士邀请展”在北京中国美术馆与观众见面。本次展览是“中国美术馆国际交流展系列”之一，展出13位意大利佛罗伦萨艺术学院院士的90余件代表作品。

展览中，艺术家通过雕塑、绘画、装置等形式，展现他们对形式和材料的运用，对自然、社会、生活的深入思考和诗意表达。展览结束后，其中12件作品将由中国美术馆收藏。

中国美术馆馆长吴为山表示，近年来，中国美术馆与意大利艺术机构保持着良好的交流合作。2020年，在中意建交50周年之际，雕塑《超越时空的对话——达·芬奇与齐白石》落户意大利芬奇市，被达·芬奇博物馆永久收藏。中国美术馆希望以此展览为契机，继续深入开展中意文化对话。

意大利佛罗伦萨艺术学院的历史可追溯至1339年，由绘画和建筑大师乔尔乔·瓦萨里向科西莫一世·德·美第奇提议，并于1563年在佛罗伦萨成立。意大利佛罗伦萨艺术学院现分为雕塑、绘画、建筑、艺术史、人文与科学、音乐与表演六大学院，历史上，这所机构汇集了来自意大利及世界各地的艺术大师和学者，包括达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香、毕加索等。

中国近现代名家书画亮相吉林

本报（记者黄敬惟）“白山雅集·中国近现代书画大师精品展”在吉林省白山市河口美术馆举办，展出齐白石、徐悲鸿、傅抱石、启功等40余位中国近现代书画家的作品52幅。

展览共分为“建设图景”“大美山河”“百花齐放”“人民形象”“挥斥方遒”5个部分，展现了书画名家笔下的祖国壮美山河。从社会主义建设题材的中国画作品，到富于时代精神的新山水、新花鸟、新人物画，再到多种风格流派并存、呈现蓬勃气象的书法作品，本次展览不仅是对中国近现代美术风貌的一次展示，也是新中国建设筚路蓝缕的见证。

本次展览中，观众看到多位书画大师笔下的经典形象，如齐白石的虾、徐悲鸿的马、黄胄的驴、刘文西的人物以及欧阳中石、启功、赵朴初的书法作品。“展览中，观众通过欣赏这些经典作品，可以直观感受到艺术家精湛的技艺与丰沛的情感。”河口美术馆执行馆长常世江说。

值得一提的是，本次展览特别展出了画家关山月的作品《长白飞瀑》。这是1961年6月关山月到东北旅行时写生创作的。他登上长白山，看到了天池、林海之胜。对于关山月这位南方画家来说，长白山雄浑壮阔、苍凉浩瀚的风景别开生面。于是，他以长白山天池等景色为写生对象，创作了气势恢宏、颇有意味的《长白飞瀑》。

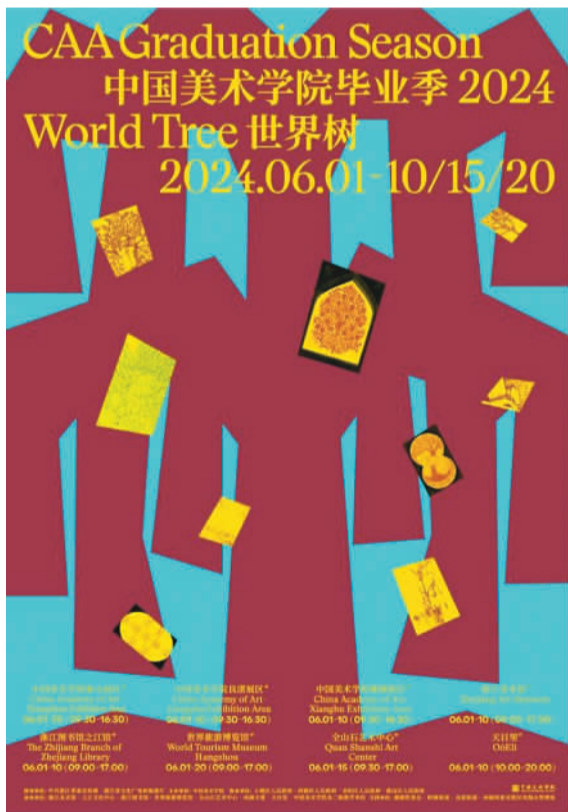
“此次展览名家云集，值得一看再看，看展之余还能欣赏田园风光。”刚刚看完画展的张女士说。为了充分利用当地的自然风光，以艺术赋能乡村全面振兴，白山市围绕河口美术馆推出了“在白山看画展去哪玩”线路，串联全市各大景区景点，将艺术赏鉴与旅游观光相连，让游客尽赏白山美景。

河口村党支部书记耿孝良介绍，河口美术馆落成后，村里接连举办了多个大型展览、研学、采风写生活动，吸引更多游客到来，带动周边民宿、餐饮等产业发展，村民收入增加了，生活也更加幸福了。

长白飞瀑（中国画）

关山月作

中国美术学院毕业季2024海报。主办方供图

法国艺术家白施纳——

用松花粉描绘北京春天

闻逸

走进艺术8北京艺术之家，一阵松香扑鼻而来，展墙上大尺幅的鹅黄色绘画引人注目。6月14日，2023艺术8法国青年艺术家奖得主乔纳森·白施纳个展《黄色季》在此开幕。展览呈现了白施纳过去两个月在北京的驻地成果，艺术家用松花粉创作了7幅绘画和12件雕塑作品，展现了一个不一样的北京春天。

乔纳森·白施纳是一位跨学科艺术家，出生于法国普罗旺斯，目前工作和生活在巴黎。2023年，白施纳获得艺术8法国青年艺术家奖，于今年4月底首次来到中国，开始了他的北京驻地之旅。

乔纳森·白施纳了解到北京有很多松树，于是选择春天来到北京，因为春天是松花粉生长的季节，他计划以松花粉作为此次驻地创作的主要材料。

在北京的两个月中，从入住的东四小院，到位于原中法大学旧址的艺术8，乔纳森·白施纳经常行走在

一条条胡同之间。在他眼里，北京的中心城区，胡同四通八达，处处有灰色砖墙。他说，这种灰色使人沉静，这也是北京给他的感觉。

经过两个月的发现与创作，乔纳森·白施纳完成了3幅大尺幅绘画《松花粉，2024年4月》《松花粉，2024年5月》《松花粉，2024年6月》，同时，他将画布化作云的形状，创作了4幅小尺幅绘画《云·松花粉》系列。不仅如此，白施纳还走进微观世界，将显微镜下松花粉的形状放大，并通过3D打印制作成容器，把花粉置于其中，创作了2件雕塑作品《松家烛台》和《花粉浑天仪》。

艺术8创始人佳玥说：“乔纳森像一个播种者，他将这些花粉撒在画布上，然后润湿、绘制并固定。这些黄色粉末在蜿蜒舒展，产生了令人惊奇的效果。在我看来，乔纳森总是顺势而为，与各种元素共舞。通过长期的观察，他一直在与大自然中的元素进行对话。”

展览现场。主办方供图

艺术8创建于2009年，致力于中法两国青年艺术家的驻地交流与学习。过去15年间，艺术8先后创立了艺术8法国青年艺术家奖、艺术8中国青年艺术家奖和艺术8·金凤台中法工艺交流计划。2022年10月，艺术8在巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆举办《北京之吻》中法青年艺术家联展；2024年4月，同一主题的展览亮相北京中国美术馆。