五千年中华文明的美术图谱

——中华文明历史题材美术创作工程竣工

钱晓鸣

150个项目，历时5年，300多位美术家参与创作，最终146件作品通过验收——经中宣部批准，由中国文联、财政部、文化部共同主办，中国美协承办的“中华文明历史题材美术创作工程”，目前如期完成，并将于11月20日开始在中国国家博物馆向社会开放。

沈括——梦溪笔谈 尉晓榕、卢志强

马可波罗游记 龙翔

和平发展的历史主线

五千年文明史，通过146件美术作品来呈现，首先在题材的选择上就是一个巨大的挑战。在展出的作品中，可以梳理出一个“和平发展”的历史主旋律。

从神话的三皇五帝文明伊始，到夏、商、周上古三代，先秦诸子百家，秦、汉、唐、宋、元、明、清，在恢弘的大历史中，占比重最大的是中华文明的核心文化文学与科技发明，哲学文学文化占了50多项，科技发明占了近30项。

对历代王朝的兴废，“美术工程”不作自然主义的叙述而着眼于对人类历史进程有新贡献的建设和改革。

战争是每一个民族和国家形成发展的历史坐标，“美术工程”安排了近20项突出仁义之师、正义之师，歌颂维护国家统一民族和睦、弘扬民族气节的历史篇章。

“美术工程”还为亘古至今造福人类的“丝绸之路”梳理了清晰的脉络，有10多项描绘了千年的传承路径。

历史是“人”写的，所以有超过60项是从各类杰出人物的角度来表现的，其中历代开朝拓疆、文功武治的帝王仅占22项，思想家、科学家、文学家、艺术家和民族英雄是主流，充分体现了人民创造历史的真理。

内涵丰富的各类作品

人民英雄纪念碑是全国人民耳熟能详的，那八块浮雕述说着近代中华儿女、仁人志士为民族崛起而奋斗的历史。雕塑很直观，却有更多的技术和内涵。

广州美术学院院长、雕塑家黎明创作的《六祖慧能》，充分发挥了不锈钢材质美，浇铸的质朴与抛光打磨的绚烂充分体现了人物内心和环境的“形”与“质”的呼应。

不久前，在杭州G20峰会上，人们又一次听到了马可波罗这个名字，正是他，在700年前向西方世界介绍了东方的中国、杭州。杭州中国美院教授、雕塑家龙翔创作的《马可波罗游记》，抓住了马可波罗在中国饱览山川、浸润人文后，成长为一代东西文化大使，踌躇满志地回国的场景，深邃的目光、坚毅的神态，透露出主人公丰富的内心。雕塑家对雕塑的处理既体现了传统中国雕塑概括的线感，又有西方雕塑的结构和表面，处理得细微、生动，耐人寻味。

油画向来是重大历史题材美术作品创作的主力，这次也不例外地竟有43项，接近三分天下有其一。

中国美院院长、油画家许江领衔创作的油画《文天祥过零丁洋》选取了文天祥戴着铁镣，昂然挺立在如狼似虎的蒙古大军环伺之中的场景，其浩然之气、民族大义充沛于天地之间，使旷野为之颤动。整个画面用的是赭石色调子，忧郁而苦难，沉重而深厚，笔触凌厉不失精到，具有强烈的东方写意感，极富表现力。

中国美协驻会副主席徐里领衔创作的油画《范仲淹著<岳阳楼记>》，突出表现了北宋政治家、文学家和军事家范仲淹，以其毕生的文人情怀和政治抱负为国为民鞠躬尽瘁死而后已、“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的人物形象。徐里介绍道：北宋审美在中国历史上也达到了一个高峰，范仲淹的形象塑造要体现他文武兼修、气度非凡、品味端正、刚直不阿的精神气质。在范仲淹脸部的塑造上经历了多次的选择与推敲。在光色处理上，选择一个秋季下午近黄昏的时分，一缕暖光照射在主人公的上半身，远处还有较晴朗的天空，但是近处已是乌云笼罩，山雨欲来风满楼，风也吹动了他的衣袍和胡须。范仲淹微抬起头，微眯眼睛望向远方，扩张的胸部、手与脖子处的偾张血管也体现了他的胸怀和激情。

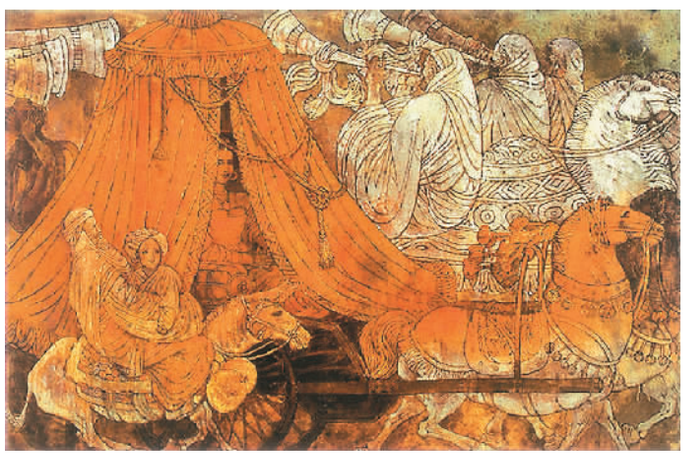
中国美协版画艺委会名誉主任广军评委说，这次工程将翻开版画创作历史新篇章。工程的创作，对于版画来说是“对味”了。赵宗藻、孔国桥等人创作的版画《中国四大传统节日》，春节（冬）、清明（春）、端午（夏）、中秋（秋），对应着四季和中国人欢庆丰年、慎终追远、缅怀激励、和睦团圆的生活观念。作品吸收了传统杨柳青彩色木版年画的风格，以书法的意韵，大笔书写，使得版画的“版味”与书法的写意相结合，民间鲜活的生趣与学院学术探索创新感相融汇。

放飞梦想的美术工程

回首工程一路走来的往昔，中国文联副主席、工程组委会副主任兼秘书长冯远由衷地说：在从事多年的文化事业管理工作中，特别是在中国美术馆馆长任内，每一次出访，在参观了一些国家以完整、系统的固定陈列来展现其国家的文明发展和整体形象后，我都会发出由衷的感慨。我梦想实现这样的宏图：让每一个来到中国北京的海内外嘉宾，都能在我们的美术馆、博物馆等国家公共文化殿堂中，看到完整、系统的中华民族发展历史、中华文明美术史。

“美术工程”不仅是美术家的“中国梦”，即将举行的是面对每一位普通观众的“作品公示展”。艺术家将认真听取大家的意见，不断修改。国家博物馆也会根据各方意见，在修改后选择最优秀的作品作为长期展陈。艺术家们热切期盼着广大观众“借我一双慧眼”，共襄盛举。

范仲淹著《岳阳楼记》 徐里、李晓伟、李豫闵



波斯迎亲 杨晓阳

从写实到写意：杨晓阳笔绘30年丝路情怀

胡立辉

“丝绸之路——从写实到写意 杨晓阳美术作品展”日前在中国美术馆举行。这是中国国家画院院长杨晓阳30年来首次举办个展。

此次展览展出其30年来关于丝绸之路题材的作品350件，包括速写/写生260件、主题创作20件、重彩画30件、水墨画40件。其中速写作品数量最多，有近些年在乌兹别克斯坦、南非和希腊的写生作品，还有今年年初在印度创作的作品。

值得一提的是，杨晓阳2016年最新创作的31米长、3.5米高的水墨长卷《社火》。这件作品是他历时一年半创作完成，描绘了甘肃传统社火的盛况。整幅作品不施彩，全以墨色表现，场面宏大，烘托出节日的热闹感。

杨晓阳出生在西安，那里正是汉唐古都和丝路的起点。在他的感情深处，始终流淌着奔腾不息的黄河之水；他多年的写生考察，始终不离丝绸之路的主线。30年前，杨晓阳骑自行车从西安出发，沿丝绸之路到达新疆，大量考察、写生、记录，感受丝路沿途的今昔，创作了大量表现丝路历史、文化和民族风情的作品。此后多年，丝绸之路沿线都留下了他的足迹。

美术理论家张晓凌表示，丝绸之路对其他艺术家而言，只是一段文明传奇或令人神往的题材，对杨晓阳却是全部。中国国家画院副院长张江舟表达了同样的观点，他说：“这次展览不仅题材和丝绸之路相关，精神上的契合表现得更加突出。作品横跨了30年，不是时下国家提出‘一带一路’战略后才开始的应景之作，它包含了30年的积累。”

多年来在艺术求索的道路上，杨晓阳对于艺术创作的理论思考自成体系。从“大美术”“大美院”“大写意”到“大美为真的写意精神”，从“器道并重、一人一品”到“形、神、道、教、无”的“五字箴言”和“题材模糊化、意义多元化、章法多维化、用笔书写化、造型意象化”的“五化”创作方式，其对于当代美术创作的理论构建具有着切实的现实意义。

对杨晓阳自身而言，持续于丝绸之路题材深耕拓展的过程中，他的绘画技法也从对中国传统的继承转为中西结合，从写实转向了写意。美术理论家邵大箴认为，杨晓阳从写实到写意的展览和他不遗余力提倡的写意理论，对于当今中国画克服阻碍前进的弊端、明确方向，是有益的。

刘慧远：在篆刻艺术中求索

赵润田

中国篆刻艺术看上去似乎简单，其实堂奥极深。入门不算难，一柄刻刀、一方石头即可；然而若想刻出名堂，却是需要多年甚至终生的向壁苦求，可谓“一入篆门深似海”。

刘慧远便是入得此门的求艺人。

结识刘慧远是在一次音乐爱好者的聚会上。那天偶然间说到篆刻，几句话，便让人觉得他是内行。

刘慧远本职是搞电子材料的，专业性很强，而他最爱还要数篆刻。

说起篆刻，刘慧远还真是自有缘分。他父亲有一个老朋友，曾经从事过几十年专业篆刻，后来由于各种原因不干了，手里还剩下一把刻刀，就当作纪念送给了刘慧远的父亲。刘慧远那时还小，私下里拿刻刀来把弄，自己随意刻玩。长大后，他知道有篆刻这么一个行当，而且是一门学问很深的艺术，便一头钻了进去。

篆刻在本质上是一门综合艺术，一头连着古文字，一头连着书法；而且，就其布局谋篇来说，又与美术结缘。小小一枚印章，实际上是由多门艺术和学识构成，是一门很吃功夫的学问。它是学问，也是技法，更是考量一个人整体审美的综合性艺术活动。因此，学习篆刻不仅仅是刀法技术的问题。

刘慧远就在这条路上越学越多，越学越深，不断钻研，形成了一定的文化积累；同时，他还琢磨篆刻前辈、名流的技法特色。刘慧远在篆刻实践中发现，齐白石的篆刻艺术具有强烈的震撼力，大刀阔斧、力劈千钧。于是，他便着力向齐派篆刻学习，从笔法、刀法、布局等多方面入手，并融入自己对篆刻的理解，让刻出的作品越来越有模有样。

应该说，刘慧远走的路是比较正的，他刻印不投机取巧，不搞太花哨的东西。近年来，篆刻界有多种流风，有人求怪，有人求新，有人求野，但离“雅”却渐行渐远。搞篆刻需要耐住寂寞，切忌玩花样，只能稳步前进。刘慧远是守得住寂寞的人，他让自己“躲进小楼成一统”，与青灯古书相伴。然而他做到了，他的笔法、刀法逐渐走向成熟。他所治印，文雅周正，非常耐看。今年入围“中国好书”的《乱世薰风——民国书法风度》，选取了刘慧远的篆刻作品“乱世薰风”作为封底中心装饰，绝非偶然。

如今，刘慧远仍在自己的篆刻之路上求索。他相信，篆刻可以使自己的人生更加丰富沉实。随着他艺术实践的加深，相信他会在艺术水平上愈加提高，体会到更多的人生和艺术旨趣。

不忘初心 刘慧远

从严治党 刘慧远

永远在路上 刘慧远

“半丁老人”绘艺术丹心

赖 睿

庆祝和平 陈半丁

在20世纪的中国绘画史中，有这样一位老人，嗜爱书画入骨，一生画笔不辍，历晚清、经民国，“运古”精深，又在新中国拓创探求，建画院、勇担当，高擎民族传统绘画大旗。他就是生前与齐白石并称的“半丁老人”——陈半丁。

日前，由中国美术馆、北京画院、中央文史研究馆共同主办的“此中有真趣——纪念陈半丁诞辰140周年艺术展”在中国美术馆举行。展览精选了陈半丁在花卉、翎毛、人物、山水、书法、篆刻等诸多艺术门类的代表之作，彰显其在承继中华艺术传统方面所取得的突出艺术成就。

作为京津画派代表人物之一，陈半丁的艺术既有海派的渊源，又有明清诸家的艺术润泽，具有扎实的传统基础。他的创作花鸟、山水兼善，能作人物、翎毛，尤以大写意花卉最为著名，又擅铁笔与八法，可谓艺术全才。作为20世纪北京画坛领军人物，陈半丁以突出的艺术造诣，为中国绘画传统的延续大声疾呼，为中国画组织机构建设上下奔走，在北京乃至全国画坛都享有威望。

本次展览以陈半丁一印文“此中有真趣”为题，凸显他对艺术的一片丹心。展览获得了来自故宫博物院、国家博物馆、北京画院、荣宝斋、陈半丁纪念馆等多家单位的大力支持，许多作品均为首次展出，特别是故宫博物院借展的18幅陈半丁艺术精品此前从未公开过。展览举办之际，陈半丁亲属向国家捐赠了一批陈半丁艺术作品，由中国美术馆永久收藏。

姚钟华讲述『生命的壮彩』

杨 子

“生命的壮彩——姚钟华绘画艺术展”日前在中国美术馆举行。艺术家将其油画代表作之一《背水的阿佤》及水墨、水粉作品共计30件无偿捐献给中国美术馆。

本次展览是2016年度“中国美术馆捐赠与收藏系列展”之一，展览分为姚钟华油画作品，水粉画作品，水墨、重彩、漫画作品共三大部分，全面呈现艺术家的艺术情怀和艺术风采。

中国美术馆馆长吴为山在开幕序言中写道：“姚钟华先生之所以受到重视，首先在于他始终在油画民族化这一二十世纪的重要命题上坚韧探索，以云南为灵感之源、情感所栖，通过发现和表现，开阔了新的审美视野。其次，他在生活中扎得深，作品中自然流露出朴素的人民情怀，真挚且醇厚，是生命本质的呈现。再次，他在水墨方面的探索，丰富了油画语言，是‘民族化’生命肌体不可或缺的细胞，它融进中国诗性美学，在豪放与深郁之间，汇入源自生活的感性显现，化为精神，彰显中国特色。”

背水的阿佤 姚钟华

姚钟华1939年出生于云南昆明，1959年毕业于中央美术学院附中，1964年毕业于中央美术学院油画系。现任云南油画学会名誉主席，云南省文史研究馆馆员。作为当代云南画坛的领军人物，他的艺术创作专注于描绘云南独特的少数民族形象、地域和风俗，其风格凝重而奔放、情真而彩壮，高度提炼而不失精微。