

新时代最生动的视觉写照

■林蓝(广东画院院长、中国美协副主席、广东省美协主席)

五年一度的全国美展是我们国家规模最大的、参与范围最广、作品种类最多、最具影响力和权威性的国家级综合性美术大展。今年广东很荣幸地获得了第十四届全国美展中国画展览区、港澳台海外华人展区的承办权,在中国文联、中国美协的指导下,在广东省省委省政府的领导下,两个展区从筹备、布展到最后的展出宣传工作,推行顺利。

本届全国美展给我最直接的感受就是我所在的城市观众关注度异常高,观展的热情高涨。以广州举办的第十四届全国美展中国画作品展为例,本次的中国画展区在不足2个月间,吸引了全国近百万专业和非专业的观众到馆观展。办好一个展更要带旺一座城,我们在湾区和广东感受到了这样的热度。全国美展对一个城市、一个区域的文化氛围带来的巨大的带动效应,从筹备阶段起,广东的美术家们创作热情、

创新意识就被充分地激发,踊跃发掘本土的文化资源,紧密结合时代精神展开创新,形成了极为热烈的创作氛围。

当然,全社会对全国美展的高度热情自然离不开美展中许多作品主题鲜明、立意新颖、感情真挚、功底扎实。具体而言呈现出以下几个特点:

第一点是鲜明的人民性。从本届美展的作品中可以看出,各画种的艺术家们坚持以人民为中心的创作导向,深入挖掘现实生活题材,与人民建立深厚的情感联系,从中获得创作的灵感和动力。他们通过对不同地域的文化特色和元素的关注,在这些具体而生动的内容来锤炼和展现新时代的精神风貌,并且以艺术的形式传递出对人民的深切关怀,展现艺术家对社会的责任感。

第二点是强烈的时代性。从本届美展的许多作品中可以看出,艺术家们在创作中把握时代发展的脉络和脉

搏,紧密围绕时代主题,捕捉时代发展最重要的特征。在科技创新、城乡发展,强军建设等题材中,艺术家们以宏观的艺术视野,巧妙的艺术语言和强烈的艺术情感,讴歌着新时代中国式现代化取得的伟大成就。又有表现地方文化特色、民族民间风情等微观角度的动情抒写。艺术家通过细腻的笔触和丰富的色彩,展现了各地独特的自然风光、民俗传统和人文景观,让观众在欣赏艺术的同时,感受到中华文化的博大精深和多样性。这些作品巧妙地实现了艺术表达与时代内涵和谐统一,既展现了艺术家们高超的艺术技巧,又传达了强烈的时代精神,它们从不同的角度,讲述着一个个具有时代特色的中国故事,传递出积极向上的精神力量。

从作品的时代性这点出发,我又想到全国美展创作机制的话题。全国美展相比其他美术展览,创作工程最大的

一个不同点在于对作品艺术性的要求。换言之,全国美展的作品应该新时代的艺术精品,这批通过严格的评选机制,权威的评审专家团队评选出来的作品,除了具有高超的艺术技巧水准,同样也具有深刻的思想内涵、具有勇于突破的创新精神,这样的艺术精品才能起到引领未来创作风向的作用。在推出一系列代表时代精神的杰作的同时,挖掘并推广那些具有创新思维、扎实功底和独特艺术表现力的作者,也是全国美展创作机制的重要体现。

总体而言,作为中国美术界五年一届的文艺盛事,全国美展集中反映了中国美术过去五年取得的丰硕成果,数量众多,质量上乘。这些作品全方位、全景式地呈现出新时代的精神气象,充分展现出新时代的国家富强之美、人民奋斗之美、山河壮丽之美、文化深厚之美,而这“四美”正是对于新时代中国各方面繁荣发展最生动的视觉写照。

在守正创新中书写新时代的人民史诗

■庞茂琨(四川美术学院原院长、中国美协副主席、中国美协油画艺委会主任)

第十四届全国美展开幕一直到今天,的确受到了全国艺术界的关注。概括起来,它是以人民性、时代性、创新性为突出特点,也做到了关注历史与现实,塑造人民形象,讲好中国故事。展览以中国文化的核心价值观与审美观为核心,探索中国式现代化美术创新之路,彰显出了中国美术的时代精神品格。

回首过往,全国美展在75年积累的作品不仅仅是一部承载中华民族在中国共产党领导下的曲折、坎坷、奋进抗争、革新发展视觉简史,更以其厚重的图像谱系和独特的艺术语言形态彰显着中国美术的文化自觉与民族自信,弘扬社会主义的时代精神,铸造中国艺术的品格,推动美术创作从一个高峰走向另一个高峰,推进新时代文化艺术的创新发展。

我重点谈一下油画的情况。这届全国美展的油画展区在上海,所以从上海的看稿会,到初评、复评以及进京展评奖,我全程都参与了。从本次全国美展的油画展区进京获奖作品来看,集中反映了五年中国当代油画创作的成果,既有国之大家建设的宏大叙事,也有聚焦重大历史事件和文化先贤的历史叙事,以及描绘新时代人民大众生活状态的微观叙事。

思想精深、艺术精湛、制作精良作为重要的评审标准。许多作品体现了广大美术工作者坚持以人民为中心的创作导向,深入生活,扎根人民,刻画了科学家、劳动模范和普通劳动者的精神风貌,为奋进新时代的人民立像、弘扬劳动者的

崔晓冬(浙江) 千里故人 239.5x184.5cm 油画

劳模精神,表现新时代中国人的精神气象。一些作品运用现实主义创作原则,注重叙事性建构和丰富性的探索,在叙事深度和观看视角上,寻求突破,充分发挥油画塑造真实场景和表现人物精神风貌的特点,以时代为先,与时代同频共振反映时代特征、彰显时代精神。

从宏观的视野出发,作品较之往届题材范围更加地拓展,其中包括国之大家、国之重器,还有聚集科技创新、乡村振兴、城市蝶变,描绘美丽中国新画卷。有的作品植根军营沃土,描绘强军兴军的时代风貌,从各方面集中表现了五年来新时代中国式现代化取得的伟大成就,洋溢着蓬勃生机和时代精神,

以实实在在的作品为新中国成立75周年献礼,体现了油画家们以历史的使命感和时代责任感,以党史、新中国史、中华文明史为依托,创作了一批历史题材的美术作品,展现了中国油画的道路自信、制度自信和文化自信。

值得一提的是展览中很多作品聚焦历史上的文化艺术先贤,为先贤造像,成为一种新的叙事方式。如李前老师的作品《工人是“天”》,以自己对中国共产党早期的革命的事件、历程、人物进行了构想和创作,从艺术语言到内容情节的选择与处理都非常优秀。

目前中国美术事业发展最需要解决的问题仍然是创新的问题,即要建构

真正的具有自身完备的艺术创新的新体系,科技的迅速发展不断冲击艺术固有的领域,创作新的艺术形态,油画的边界越来越收缩,油画家需要找准自己的定位,结合现代科技的发展来进行全新的体验和实践。油画作为一种外来画种,在中国发展经历了百年,已经过了几代油画家的共同努力,从学习模仿到探索创新,追求中国精神的当代表达,逐渐建构起中国油画本土化和民族化的发展图谱。

当然,展览中也存在一些问题,不同程度地存在题材的套路化、模式化、类型化的倾向,受上一届评审结果的影响,导致了创作的概念化、公式化的问题。虽然照相写实和简单的形象再现大大地减少了,但在艺术家对于图像与艺术形象的转换,人物造型动态与内心世界精神特质的有机结合能力还是有待提升,一些作品停留在表象的再现,缺乏深厚的人文关怀和对于现实世界的深入表达,抽象表现、大写意等形式的作品还是较少。

因此广大油画家要进一步提高文化修养和审美素养,用心、用情、用力讲好中国故事,描绘时代特征,不断淬炼油画语言,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,以中国油画的时代话语展开国际学术交流,促进文明交流互鉴,塑造可信、可爱、可敬的中国形象,增强新时代中国文化的传播力和影响力,并将个人生活的感触和时代同呼吸,与国家共命运,守正创新、心系人民,书写时代彰显中国美术的精神品格。