

回响
2021

用艺术画卷呈现百年征程与时代足音

——2021中国美术年度观察

于洋

▲ 国家的脊梁(油画) 董卓

▲ 黄河魂(中国画) 周韶华

▲ 千年圆梦(中国画) 林沛森

2021年对于中国美术而言，是一个厚重、充实、精彩纷呈的丰收年份。这一年是中国共产党百年华诞，也是国家“十四五”规划的开局之年。从本年度的重要美术展览、学术活动与相关现象来看，美术在国家发展、社会生活中的影响力和贡献力日趋提升，美术创作手法在多元发展格局中继续走向深入，并在跨媒介展示中实现创新互动；美术理论与文艺评论得到重视和发展，青年美术生态繁荣，新人佳作辈出，艺术机制和文艺发展方向也在总结阐发中明晰，切实发挥了时代引领的作用。

以中国共产党的百年辉煌历程为创作母题的主题性创作，在党的百年华诞之际得到聚焦与深化。艺术图像是铭记历史、和鸣时代的最好方式，更是承载党的百年发展历程的极富诗意情怀的视觉篇章。正是这些源自不同时代、风格各异的美术作品，不断发掘和表达当下时代的精神内涵，描绘社会发展与人民生活日新月异的气象，同时也升华我们对于过往历史和社会现实的认知与情感。

作为新中国成立以来组织规格最高、选题规模最大、参与创作人数最多的一次主题美术创作工程，历经3年的“不忘初心 继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”于上半年收官。以此次创作工程作品和各地近年创作的部分党史题材及现实题材美术作品为内容，“不忘初心牢记使命——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展览”于“七一”前夕在中国共产党历史展览馆开幕。展览共展出中国画、油画、版画、综合材料和雕塑作品近180件，与党史馆西侧广场的《旗帜》《信仰》《伟业》《攻坚》《追梦》五大主题雕塑相映成辉。作为近年来主题性美术创作的最新成果，这些作品聚焦百年重大历史事件、杰出历史人物和优秀共产党员，形象化地再现了中国共产党的百年历程。展览中诸多作品以巨大尺幅展现宏阔场景，展览整体以宏大、深入、全面的格局和意境，通过艺术性与主题性的深度渗透，呈现了党史线索与美术表达的意象叠合。这也使我们重新思考艺术创作规律与主题表达深度的关系，及如何以视觉艺术语言还原历史厚度和细节深度的时代课题。

同样作为献礼建党百年的展览，由中共中央宣传部、文化和旅游部主办，于中国美术馆举办的“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”，既对于党史题材既往经典作品的汇聚梳理，也是对于近年来主题性美术创作成果的集中展示。该展凝聚展现了几代中国美术家们发掘时代内涵、表达艺术理念、拓展美术本体语言的心路历程，一方面呈

现了美术家们多元叙事手法和多种艺术表现手法的守正创新，另一方面也显现了中青年作者作为当下美术创作的生力军，所展现出的创作活力和探索精神。

除此之外，全国各地美术院校、美术机构的主题展览精彩纷呈。中国国家博物馆、中央美术学院、中国美术馆、中国国家画院、中国艺术研究院及各地美术馆、画院、美术院校，都相继举办了不同主题的美术展览与学术活动。如在中国国家博物馆举办的“艺术为人民——刘文西艺术大展”“百花齐放——北京画院创作与典藏精品展”，在中国美术馆举办的“第十一届全国工笔画作品展”“在激流中前进——中国美术馆藏黄河题材美术精品展”“江南有约——中国美术学院油画11人展”，中央美术学院美术馆举办的“百年征程 精神图谱——庆祝中国共产党成立100周年专题展”，在国家大剧院举办的“地球的红飘带：长征三部曲沈尧伊连环画作品展”等，都以各自的展览立意与学术观照，呈现出艺术表现与社会历史的关系，及美术创作本体发展的时代新貌。在青年美术展览活动中，“永远跟党走 青春冬奥情——2021青春志·北京优秀青年艺术家作品展”“丹青未央——2021首届中国工笔画学会青年专委会学术邀请展”“青年艺术100”等，也展现了青年美术的朝气与活力，和青年美术家心怀祖国、勇于创新的艺术能量。

在这一年中，美术理论与文艺评论工作备受重视，得到长足发展。2021年8月，中共中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》，广大美术家更加认识到，要开展专业权威的文艺评论，健全文艺评论标准，就要把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者，把政治性、艺术性、社会反映、市场认可统一起来。由中国美术家协会主办、中国美协理论委员会承办，继济南、扬州、重庆之后召开的第四届全国美术高峰论坛暨徐渭诞辰500周年纪念活动，于今年9月在浙江绍兴举办。作为美术理论与艺术评论界的品牌盛会，此次论坛通过研讨新时代中国美术发展和美术理论建设，为把握新时代中国美术创作方向、引领当代美术理论建构提供了重要学术支撑。

美术的跨媒介、综合媒体表达，也成为2021年度中国美术生态中一个独特和重要的景观。在6月底于国家体育场盛大举行的大型情景史诗《伟大征程》中，多媒体视觉创制以营造情境交融的沉浸式视觉体验为理念，通过经典美术作品的借用和转化，使一幅幅画作与历史相互对应，在观众的脑海中留下历史与艺术意象，成为一个个凝聚的精彩瞬间。适逢中国共产党成立100周年之际，由中央广播电视总台重点推出的系列特别节目《美术经典中的党史》，遴选各个历史时期特别是中共十八大以来的经典美术作品，以双重视线展现百年党史和近现代美术史的发展历程。据相关统计，该节目自年初播出以来，迅速引发破圈层传播，成为今年的现象级典范传媒项目，反映了新时代语境下美术在大众审美接受、社会影响力与贡献力方面的巨大突破。

今年岁末，中国文联第十一次全国代表大会胜利召开，是全国文艺界的一件盛事。12月14日，习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出：“党的十八大以来，广大文艺工作者与党同心同德、与人民同向同行，围绕中心、服务大局，真情倾听时代发展的铿锵足音，生动讴歌改革创新的火热实践，在文艺创作、文艺活动、文艺惠民等方面作出积极贡献、取得丰硕成果。”总书记给广大文艺工作者提出的5点希望，更为美术家们的工作坚定了信念，树立了目标，指明了方向。

综观2021年度美术界的展览生态、学术活动与焦点现象，可以真切感受到当代中国美术发展的脉搏与温度，把握其发展规律与未来走向。在这一进程中，如何“坚持守正创新，用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界”，如何“用情用力讲好中国故事，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象”，如何“坚持弘扬正道，在追求德艺双馨中成就人生价值”，正成为新时代中国美术与美术家们为之思考和奋斗的时代课题。

(作者系中央美术学院教授、国家主题性美术创作研究中心副主任)

▲ 唱响明天——打造千年雄安(油画) 马佳伟

文艺创作谈

探索新时代美学风格

金城

这是我第二次参加全国文代会。习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出：“文艺创作以形象取胜，经典文艺形象会成为一个时代文艺的重要标识。一切有追求、有本领的文艺工作者要提高阅读生活的能力，不断发掘更多代表时代精神的新现象新人物，以源于生活又高于生活的艺术创造，以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格，塑造更多吸引人、感染人、打动人、令人难忘的艺术经典。”这对我触动很深。其中提出的“美学风格”，必将引领我们展开对动漫美学的探索和思考。

动漫作为一门图像汇集的艺术，承载了从传统向现代进行过渡和转化的文化诉求，无疑是提高人民群众尤其是青少年审美素质的重要载体。党的十八大以来，一大批新人新作出现在大众视野，如第十三届全国美展获奖作品《美丽的森林》《生生不息》两部动画短片，虽然风格迥异，但是创作者在背后都进行了大量美学探索，使作品呈现出动态之美，亦彰显了静态之美。每一帧画面都像一张明信片，十分灵动，受到不少人的追捧，呈现出动漫美学的全新面貌。

一直以来，动画和漫画在国外被视作从属于商业文化的产物。然而，其所具有的文化特征，始终伴随着社会的变迁，与其他艺术作品有着不同的社会功效和价值取向。当今流行的动漫美学，其形式与形象一直围绕着对青春与生命的赞颂，符合人类向往未来的精神寄托。例如世界级经典角色米老鼠，虽然90岁，却依然天真，受到孩子们的喜爱。动漫文化中对平凡生活的赞美，诠释了源于生活、高于生活的艺术创作规律。它也是形成动漫美学的基础。

动漫创作中的拟人化手法，配合故事角色的演绎，使得造型本身具有了强烈的符号价值。近年来，一大批年轻漫画作者茁壮成长，正逐渐迈入主流艺术殿堂。他们不只是动漫作品的创作者，也出现在创意产业链的各个环节，追求新的动漫美学主张。他们完全融入时代浪潮，打破早期人们对卡通、漫画的刻板印象，信手拈来反映现实生活的鲜活作品，赋予更深层次的精神内涵。其视觉语言成为对现实生活的赞美，与欣欣向荣的社会发展交相辉映。

2020年初，新冠肺炎疫情来袭。我创作推出《极简少女系列》，以读书中女孩为主角，伴随着猫咪、鸟儿等动物，呈现生机勃勃的生命状态，寓意生命的可贵和未来的美好，希望给疫情之中的人们带来心灵慰藉。我希望通过最为简单的人物造型、尽量丰富的情感联想，表现日常生活中的“小确幸”，以及人与人之间相互支持的温暖瞬间，从而影响年轻人的生活态度，延伸大众对于美好未来的无限想象。目前，《极简少女系列》开始以大型壁画的方式出现在城市街头，已经完成的有广州的北京路、大沙头群众出行密集地区，未来将延展至城市的更多生活空间，为城市增添人文色彩。此外，该系列同时规划了绘本创作，主打国际出版流通市场，通过人物IP讲述中国故事，传播中国声音，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象，竭尽一个漫画人的力量。

(作者系中国美协理事、中国美协动漫艺委会副主任)

艺讯

中国画展现“美美与共”

本报电(记者赖睿)日前，由中国美术馆主办的“道同艺合——11人中国画作品展”在中国美术馆举行。此次展览是中国美术馆学术邀请系列展，共展出11位中国画艺术家王孟奇、范扬、梁占岩、纪宁、尚可、李晓柱、崔进、方向、刘万鸣、王德芳、雷苗(按年龄排序)的作品百余件。作品题材包括山水、花鸟、人物等，画法兼容传统与当代，从艺术群体的角度出发，展示出当代中国画创作的艺术水准与学术价值。11位画家经过长期探索，均形成了个人的绘画风格。这次集中展出，也体现了“各美其美，美美与共”的理念。

中国美术馆馆长吴为山表示，为积极弘扬中华民族优秀传统文化，激励当代艺术创作，中国美术馆推出学术邀请系列展，旨在发掘优秀艺术家及群体，推介有筋骨、有道德、有温度的作品。

在丹青中感受园林之美

本报电(闻逸)由北京画院主办的“居幽采真——北京画院园林主题作品展”日前在北京画院美术馆举行。展览精选北京画院山水组、花鸟组、人物组、油画组的画家所创作的园林主题作品60余件，涵盖中国画、油画等艺术形式。

参展作品中，既有古人造园移步异景、动静结合的景观描绘，也有对于园中小景景致的特别关注；既有寻迹故园追忆生命流逝的情感记录，也有打开思绪拓宽创作维度的精神表达；既有南北方园林艺术结合对比的直接表现，也有写生与创作笔墨语言的探索和转译……不仅表达了画家对于中国古典园林的形象认知，更具体化了当代人心中对“桃花源”的向往。

在中国传统绘画中，“园林”是重要的创作母题之一，为历代名家反复描绘。如何以当代视角审视和表现“传统园林”，创作出与时代同行且兼具个人独特语言的园林绘画，成为当下艺术家思考、实践与探索的方向。