

艺术赋能美好生活

美好生活，艺术赋能。近年来，艺术赋能实践在全国各地火热开展，添彩城乡，丰富人民群众精神生活。本报今起开设“艺术赋能美好生活”专栏，展示艺术服务社会、服务人民、融入城乡发展的探索和实践，展现时代新风貌。

——编者

艺术的发展顺应时代之变，呼应人民之需。随着人民群众对文化生活需求与期待的日益增长，许多艺术形式突破场馆限制，进入公共空间，增添人文色彩，成为公共空间的有机组成部分。壁画就是其中一种典型代表。从地铁站到机场，从博物馆到音乐厅，从社区墙饰到乡村美绘……壁画主动融入城市更新和乡村振兴进程，将审美意趣带到人民群众身边，以美为媒，浸润人心。

因地制宜彰显特色

作为人类历史上最早的绘画形式之一，壁画在中国有着悠久而辉煌的历史。1979年北京首都机场壁画群的创作完成，被视为我国壁画进入公共空间的一个标志性事件。此后，机场、地铁、广场等公共空间成为壁画艺术新的发展领域。近年来，随着城市更新的推进，大量落成的公共建筑风格多元、形式多样，丰富的空间更加需要壁画这样的公共艺术作品来装饰和彰显特色。壁画艺术由此迎来了一个新的兴盛发展时期。

“我们说壁画，其实也可以理解为墙面装饰。近年来，壁画艺术的发展空间极大拓宽，与公众生活越发密切。”中央美术学院壁画系主任唐晖说。

壁画艺术与环境关系密切，其“在地性”特点尤其突出。中国幅员辽阔，不同地区有不同的地域风貌与文化底蕴。壁画创作，一方面要在内容上结合当地文化历史，从中汲取积极有益的养分，转化为特有的艺术表现形式，体现地区文化风貌；另一方面要在制作材料上深入考量，选用符合主题及建筑特点的材料。

例如2019年在广东省中山市中山纪念图书馆落成的大型马赛克壁画《香山星座》，以弘扬“博爱包容、敢为天下先”精神为宗旨，以中山市为起点，描绘了20世纪初风云变幻、英雄辈出、跌宕起伏的时代。整幅壁画贯穿图书馆负一层至七层，总高42.6米，宽4.4米，与馆内空间相呼应，传递出城市历史温度，让读者在阅读中勾连起历史与当下。

又如2019年获得第三届“中国美术奖”铜奖的《钱江潮涌》，是艺术家为杭州地铁站创作的一幅抽象形态的壁画。该壁画整体画面借鉴中国传统青绿山水，以泼彩的形式组织画面。金属材料色彩的配置新颖大胆，既有彩墨山水的韵味，又有现代活力，与杭州古老历史和青春交织的文化氛围相贴合，材料的选择也符合地铁空间的要求。

不只是城市，近年来火热开展的乡村美绘行动，可以说是壁画的另一种拓展和实践。从北京市怀柔区大水峪村、湖南省新化县龙湾村，到江苏省溧阳市庆丰村、河北省顺平县东荆尖村……村民们自家墙壁上绘制的一幅幅生动画卷，既美观大方，又充满烟火气，不仅改善了乡村的整体面貌，增进人文与自然环境的交融，还以此带来了文旅融合、乡村振兴的新增长点。

持续焕发时代活力

时代性是艺术作品的生命力。当壁画成为公共艺术的重要组成部分时，当代生活空间对壁画的主题内容、呈现方式、功能作用都产生了重要

▲ 北京大兴国际机场互动影像装置《归鸟集》
▶ 北京市怀柔区大水峪村壁画《我的美丽乡村——多姿》
(本文配图来自网络)

▲ 杭州地铁站壁画《钱江潮涌》局部

壁画艺术勃兴——为公共空间增添韵味

本报记者 赖睿

影响。这就意味着壁画创作也需与时俱进，用富有时代气息的艺术表现激发大众审美。“不同于其他艺术门类，壁画不是单一的画种，它极具包容性，是一门综合性艺术。艺术的表现手段和材料的丰富，使得壁画的表现方式愈发充实也更加适应当代艺术潮流和时代需求。”唐晖说。

一些创作者在媒介应用方面融入新观念、新技术，积极探索作品与大众、与环境之间的互动性，产生了交互式壁画作品。这类作品打破不同艺术门类的界限，充分运用声、光、电等手段，并加以新媒体技术，突破了传统的壁画呈现方式，甚至扩展到装置艺术的范畴，是一种立体、多维、探索性的壁画。

比如北京大兴国际机场二层国际到达通道处的一组互动影像装置《归鸟集》，运用了中国宋代花鸟画的视觉语言，营造出一幅精妙灵动的数字花鸟画卷。它的奇妙之处在于记录实时数据。作品实时接收气象数据使画面产生变化：刮风，画面上的树枝会晃动；下雪，整个画面会变得银装素裹。它还是一个艺术性的航班时刻表：数字画面与机场航班起降数据实时联动，每当有航班起飞降落，都会有一只鸟儿“载”着这架飞机的航班号飞入画面，如果遇到起降高峰期，便可以在屏幕上看到群鸟共舞的精彩画面。

还有作品在创作之初就引入了大众参与。比如泰康同济（武汉）医院门诊大厅里的巨幅壁画《用生命书写的希波克拉底誓言》，就是由参加抗击新冠肺炎疫情的1000多名医护人员与艺术家共同完成的。画面采用转印技术，

▲ 湖南省新化县龙湾村壁画、曹力原作《放飞》

▲ 延安大剧院马赛克壁画《黄河颂》

将一幅幅医护人员留下的手记、图案汇集黏合在凹凸不平的肌理上。在材料选择上，画面基底使用了麻绳，体现出连接含义——一根根麻绳宛如一座无形的桥梁，连接着医生与患者，凝聚着生命的希望。作品因大众的参与显得更为朴实动人，又充满力量。

唐晖认为：“公共空间视觉艺术的发展带来了新的挑战与机遇。一方面要追求创作经典的壁画作品；另一方面也要吸收当下流行艺术的优秀，扩展边界，让壁画艺术持续焕发时代活力。”

以美为媒浸润心灵

壁画是面向大众的艺术，与人的关系密不可分。作为公共艺术作品，壁画不仅需要获得大众的认可和喜爱，满足大众的审美需求，同时还应以优秀的艺术探索，“润物细无声”地引导和逐步提升大众审美水平，发挥以美育人的功能。

这就要求壁画创作者要有强烈的责任感和敬畏心，认真、严谨地对待公共空间的艺术创作，将个人的艺术追求融入服务时代之中，将主题内容以大众的、艺术的语言表现出来，提升环境的文化含量，讲好时代故事，传递精神力量。

许多优秀的壁画作品都是艺术家以个人探索，领风气之先，逐渐推动了大众审美水平的提升，促进了壁画行业的发展。比如充满民族风情的北京首都机场壁画《泼水节——生命的赞歌》、传统意蕴与时代气息兼具的北京地铁六号线朝阳门站陶瓷壁画《京东粮道》《凤舞朝阳》等，都是艺术家将个人艺术探索与服务社会相结合的成果。

“优秀的艺术探索往往能够获得老百姓的接受和认可，优秀的作品也经得起大众的考验。”唐晖认为，壁画是一门艺术，不是装修工程项目。壁画创作者应当将前沿的艺术探索与壁画创作结合起来，带给大众真正打动人心的作品，让老百姓体会到美的创造。“在当下，人们的审美趣味不断提升，大家对美的接受度更加宽泛了。时代沃土给予了创作者更多的机遇和施展空间。”唐晖说。

随着城市更新、乡村振兴的持续推进，大众美育需求越发强烈和多元。作为公共艺术的壁画不断拓宽应用场景，获得新的发展生机，必将大有可为，也必将大有作为。

▲ 颐和园后山的雪（油画）

戴泽

在20世纪中国美术发展历程中，戴泽是为人熟知的名字之一。他师从徐悲鸿，作为中央美术学院的奠基人之一、20世纪中国第二代油画家代表人物，为新中国美术事业与文化传播作出了重要贡献。

2022年适逢戴泽百岁寿辰。日前，由中央美术学院与中国美术家协会联合主办的“人生如画——戴泽先生百岁艺术展”在中央美术学院美术馆举行。展览以百余件艺术作品和丰富的文献史料，回顾了戴泽作为美术家、美术教育家丰富厚重的艺术生涯。

“人生如画——戴泽先生百岁艺术展”共分为“问学”“志业”“深耕”“寄情”“悟思”5个板块，作品涵盖油画、水彩、彩墨、速写等，多件展出文献为首次面世。在梳理戴泽一生画作的基础上，展览贯穿了两条历史线索：一是与戴泽休戚与共的中央美术学院校史，作为中央美术学院成长发展的建设者和见证人，他的艺术风格也代表着学院艺术的一个方面；二是戴泽百年艺术人生体现出的中国现代艺术的演进道路，中西融合的艺术创新、关注人民的大众视角、反映时代的主题创作，他的艺术可以被视作一部跨越两个世纪的中国美术史鉴。

在艺术创作探索上，戴泽深受徐悲鸿艺术风格影响，同时展现出自身风格的个性追求。他画中的人物造型严谨写实，又显现出厚重雄浑的美学特质。他深切感受到新中国成立后的社会变迁，曾多次参与国家重大历史题材美术创作活动。他关注平凡朴素的题材，以生动的笔触表达了人与人、人与生活之间的浓浓温情，是一位用画笔与油彩歌颂生活和赞美自然的歌手。在本次展览中，既有历史题材的代表作《农民小组会》《胜利的行列》，也有描绘自然景观的《夏日树荫》《颐和园后山的雪》，还有童真烂漫的《小熊同他的妈妈》，可以看到画家多面的艺术风格。

在美术教育方面，戴泽是中国现代美术教育体系、特别是徐悲鸿美术教育体系的实践者与传承人。他注重基础教学，研究造型规律，培养了一大批卓有成就的美术家，是中国美术教育的名家导师。作为其学生代表，中国美术家协会名誉主席、中央美术学院原院长靳尚谊谈到，在他入学时，戴泽先生教授的是素描课程。他回忆说，1950年因《八十七神仙卷》要展出，戴泽随中国艺术博览会世界巡回展到了德国，在那里画了一批人物写生。“我印象很深刻，这些画都不大，但颜色画得很生动。”靳尚谊表示，戴泽先生创作了非常多的作品，在他百岁高龄之际举办这个展览，让现在的师生观摩他的作品，非常有意。

中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安说，纵观戴泽的艺术人生和全部画作，一种源于自然的明媚之光和别有韵味的盎然诗意扑面而来，一种用画笔与油彩歌颂生活和赞美自然的精神令人感怀。他认为，本次展览通过新的学术研究和策划视角，以丰富的文献和作品，展现了戴泽先生在艺术探索、教书育人、事业贡献等方面的成绩，展现了他勤奋耕耘、淡泊名利、甘为人梯的精神风范。

▲ 农民小组会（油画）

戴泽

“中国单元”亮相哈瓦那双年展

本报电 第14届哈瓦那双年展——“中国单元”主题展日前在古巴国家图书馆举行。展览由古巴文化部、中国驻古巴大使馆、中国对外文化集团有限公司共同主办，15位中国艺术家以“共振”为主题，运用装置、雕塑、陶瓷、油画、水墨、影像、摄影、数字艺术等艺术媒介与作品形式，展示了中国当代艺术的活力与多元。

中国驻古巴大使马辉表示，本次展览是中国当代艺术在古巴的集中亮相，为进一步推动两国在文化领域的互学互鉴与合作交流提供了重要平台；希望此次展览能向更多古巴民众呈现中国文化的多样性和丰富性，为他们提供感知今日中国的新视角，增进两国人民的相互了解和友谊。