

新时代 共享未来

NEW ERA, SHARED FUTURE

国家会展中心(上海)迎宾大厅内巨幅国画《春风又绿江南岸》十分醒目

温润隽永的江南展现生机勃勃的中国气象

■本报记者 李思文

“这是定格在历史中意味深长的一幕：上海国家会展中心迎宾大厅内，习近平主席笑迎八方宾朋，背后的巨幅国画《春风又绿江南岸》十分醒目——

“东方风来，关山点染，满目苍翠。”

这是新华社播发的习近平主席出席首届中国国际进口博览会纪实报道中的一段。在国家会展中心(上海)迎宾大厅背景墙，庄严的穹顶与典雅的灯光映衬下，《春风又绿江南岸》这幅进博会艺术创作陈列部分的“头号作品”，映照着连日来历史性盛会中的高光时刻。

这是一幅水润灵动的春日江南图景：开阔的河道贯彻中边，于上下四方蔓延，从荡漾的水路远望过去，高低连亘的葱茏青山一层层推远。山水之中，可见白墙黛瓦，莺飞草长，渔人摇舟，万物浸在春被四野的生气中，秀美的江南水乡尽收眼底。如此稀有的巨幅江南山水国画《春风又绿江南岸》一经亮相，即吸引各国目光，中国画与根植于中国画中的中国心灵，又一次展示了时代的精神节奏，以及至诚至美的东方情调。

笔墨倾心传统中国画艺术，淋漓渗出江南文化的“情”与“景”

长13米、宽8米的巨幅江南水乡主题国画《春风又绿江南岸》，由上海美术家协会副主席陈琪主创，艺术家车鹏飞、江宏、汪家芳参与绘制。作品“取道”江南小桥流水人家，举重若轻地演绎了中国文化的智慧、美富与生机。

“从接到任务到绘制完成，不到一个月时间。”陈琪说，“这么大尺幅作品的创作，宣纸质量对呈现效果至关重要，我们当即与安徽的宣纸厂联系，找到了目前能找到的最宽幅、最优质的宣纸。创作期间，画家们基本上每天晚上画到凌晨两点。”好在，艺术家们具有多年南方生活经验，熟于质朴本色的江南写意画。陈琪擅绘花鸟，车鹏飞、江宏、汪家芳擅绘山水，水乡的色相世界运笔于线纹、色彩，自然驾轻就熟。

“画作采用传统中国画以大观小的平远构图，就好像一个人站在高处俯瞰假山一样。”陈琪说。一目千里的旷观，能够把握江南自然的内部节奏。画家们临空从四面八方抽取那花满蹊、风满楼江南婀娜姿态，融汇于钱塘江、太湖与京杭大运河的丰沛气势——近处岸花临水，有绯红桃花，月白兰花，露下芙蓉，柳枝点缀着或润或细的墨线，花瓣晕出或浓或淡的色点；远处青山重重叠叠，晨曦曙光色彩和桃花红色相呼应。画中山石先以墨色勾皴，后施石绿石膏，每座小山的淡墨渲染有四遍之多；至于水波，更是画面中心，是连接山与水，人与自然的纽带。创作团队用传统勾线的方法，层层皴染，让线形成灰色的面，墨色透明而不单薄，与平远的山势和谐交融。

在设色和用笔上，全卷继承了传统的“青绿山水”画法，这也是我国山水画技法中发展较早的一种，隋唐时期如展子虔、李思训等许多画家均擅长。在明丽清润的色彩中，山川与河道交织，江面和云烟留白皆为妙境，使人心生向往，似乎听到了小桥流水、渔舟穿行的清音。

古村新貌表达甚深自信的文化精神，中国又一轮春天的故事正萌发

“春风又绿江南岸”，出自王安石的诗句，当年诗人眺望江南，又觅春归，心中有了感慨。转眼千年，历代称赞江南的话语正在以一种新的形式获得新的生命。作为此次进博会艺术陈列的艺术监制，陈琪认为，如何面向世界表达中国艺术、中国元素、江南元素，是贯穿整个创作过程的重要问题。“我们在创作中着重表现‘又绿’这层意境。今年是改革开放40周年，春天的气息、春天的生机，温暖着千家万户。”

所以，细看《春风又绿江南岸》的谋篇布局，处处是春的复苏。林中藏着村野，荷花池中泊着小舟，舟里坐着渔民，江鸥与人同游。江中不只有渔舟，还有帆船、货船和游艇，古村新貌，一派百草丰茂人烟富庶。“虽然是全景式水乡，但又收纳许多细腻的景别。人们走近了看，会品味到水乡生活的情趣，甚至会想去中国江南各处走一走。”陈琪说。因为这种多样性和丰富性与笔法紧密相连，江南渔村渔民的乡愁情怀和诗意美学随之而来。

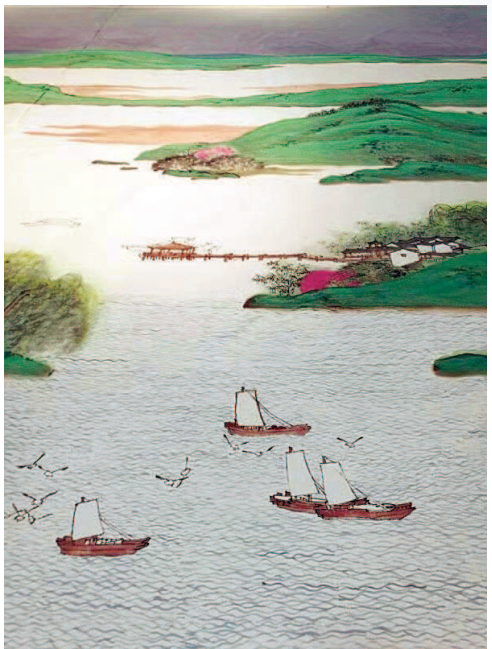
江南自古为天下粮仓，鱼米之乡，丝绸之府。丝绸贸易通过水路运河、海口源源不断送往世界各地，因此江南是古丝绸之路重要发祥地，有取之不尽创作题材。《春风又绿江南岸》自有妙意，画家们的眼睛流动着收纳上下四方，把“万树桃花映小楼”糅在春季上涨的太湖和钱塘江潮里，把“鸟飞云水里，人语橹声中”融入穿梭繁忙的京杭运河中，把“人人尽说江南好，游人只合江南老”化在通衢春色里。山隔着水，水隔着山，生命真切诚挚之情层层推进，寄托秀美江南与世界共通共享的宽阔精神和深沉自信。

“这种文化自信与自觉，在上海这座城市得到了充分展现。”陈琪说，从这个意义上说，这幅画是城市精神、艺术精神与文化精神的共融，向世界展现了在传统文脉滋养下，生机勃勃的中国气象。

▲巨幅国画《春风又绿江南岸》，由上海美术家协会副主席陈琪主创，艺术家车鹏飞、江宏、汪家芳参与绘制。

▼细看《春风又绿江南岸》，处处是春的复苏。江中不只有渔舟，还有帆船、货船和游艇，古村新貌，一派百草丰茂人烟富庶。图为画作局部。

在“四叶草”贵宾休息区，大型油画《绿水青山》成为入眼第一画

探江南文化之幽微，绘中华精神之家园

■本报记者 李思文

正在举办的首届中国国际进口博览会上，大型油画《绿水青山》成为中方贵宾休息区入眼第一画。柔光笼罩下，高3.83米、长3.46米的画布上，群峰连绵，山色通透。粗看轮廓舒展，细看山棱藏于其中。云气升腾中，隐约有一条瀑布随山势冲下，收敛于山岩。远山之外，一抹新绿的形云将山峰边缘晕上一层薄薄的光。通幅画面不著一树，却生气勃勃。

在著名画家、上海油画雕塑院院长肖谷看来，这幅画的意义在于把江南文化中细腻特质，把中国文化气息用油画的方式表述出来，追寻传统文化中人与自然和谐的状态，并在当代取得超越。他希望“将中国文化中外圆内方的精神、天地融合的精神、资源汇聚的精神、蓬勃向上的精神融会贯通，构建一种中国文化的精神家园。”

山映朝晖天接水，“外圆内方”的中国精神和“天地相交”文化气脉，在油画中舒展

陈列在中方贵宾休息区的艺术品，需体现中国文化的气度格局，还要给人留下和谐愉悦的第一印象。早在盛夏八月，肖谷在上海闵行一间不足30平方米的工作室内开始了《绿水青山》的创作。

画室“顶天立地”的墙壁，满满的都是画家心目中的山河大地，炭精条装在鱼竿一样的长柄上，大笔直取，山的轮廓就有了雏形。2016年G20杭州峰会，肖谷所作的大型油画《天水向东》即是各国领导人合影留念的背景图，他以松树之姿展现中华民族传统中“礼”的文化精神基因。这一次中国国际进口博览会，他紧扣人与自然、天地的关系，展现“人类命运共同体”的和谐世界主题和中国文化大格局。

中国文化气息渗入每一处景色。画面乍看，山岩森峭，当中有溪流垂落而下，在一块岩石的围拢下趋于平缓。原来这种以岩石阻水的设计背后有着玄机。肖谷告诉记者：“水在大自然是养育万物的资源，所以，瀑布流而下，又须有岩石收尾间隔，如此画面呈漏斗状，寓意八方资源汇聚，滚滚而来。”

再看山峰，远山以蓝绿叠出轻盈感，当中有连亘青山接续，近处山岩则以赭石为底色，视觉上山光更翠，山的体量也更重。肖谷既以老辣之笔勾出疏阔圆润的山形，又巧妙地把一个个山的棱角藏在深山之中。

著名艺术评论家龚云表称，这幅画是对

▲画室“顶天立地”的墙壁，满满都是画家心目中的山河大地。图为肖谷在上海闵行一间不足30平方米的工作室内创作《绿水青山》。

▲大型油画《绿水青山》上，群峰连绵，山色通透。

中国山水南北画派的概括和提炼，满屏可用一“翠”字形容，山水雄伟而舒展，所以优美。而这样的设计，也寓意着中国人外圆内方、柔中带刚的处世精神。

至于山、水、天相交之处，落笔更考究。远山与朝晖呼应，山色与霞光相融，霞光与山石的赭色相照；缭绕的云气作为远山和近山的过渡，不仅与山的气息相融，也与溪流相融；画面尽头青山不断，是画里与画外相融。如此，画面不空不虛，无树却显山深，天地相交的精神蕴含其中。不论从远处观看，还是近处观察，每一笔润色都有讲究，色与

色的韵律回旋，传递出蕴涵在内的张力，从整体上生发蓬勃向上的精神。一言蔽之，是人与自然共生、万物与我为一的大格局。

绿水青山归何处？江南文化描绘的中国文化精神家园，为世界所共享

肖谷《绿水青山》得益于其十余年来“传统文化当代性转换”的研究。自2005年开始，耗时近10年的《东庄》系列，以沈周《东庄图》为研究对象，以文人的视角、当代油画的语言，表现古代文人营造的人与自然和谐、人与自然共生的氛围。他说，对于历史文化的观照、对地域文化的观照，也就是对当下的观照。“对先贤世界观和心路历程的探索将为当下带来意义，这是古人留给我们的智慧。”

肖谷笔下的山水给人一种“青山行不尽，绿水去何长”的生命力，形简而层次丰富，色彩韵味盎然，散发着馨逸、安宁和温暖。不像西方油画惯用的三维空间“透视法则”写实，而是参入中国画理念，对画面深度加以控制与营造，构建出独特的近似浮雕的“二度半空间”。画面显示出一种节奏韵律，充满江南水木清华的呼吸感。

中国人常把江南喻为“中华民族灵魂的乡关”，人文主义地理学认为，“地方”不仅是生命的地图，也是一种观念，一种在世存有方式。同样，江南不只是一块地域，也是一种精神文化意象，承载了人们安顿心灵的需求。肖谷将江南文化“文、雅、逸、静、幽、闲”的细节与传统文化中的天地观勾连，在主动向西方吸取油画营养后，画出了浓郁的中国文化气息和文化自信。进博会上，肖谷还有《青山瑞华》《桃花源》《浓郁的秋天》《奔腾的冬天》四幅作品在新闻中心展出，也让中外媒体记者眼前一亮。

作品“辨识度”高，不仅在于材料、技法，更在于画家对文化气息的把握。“气息包含很多活的、灵魂的东西。中国人的灵魂是什么？我现在追求的就是关于中国文化的灵魂和精神家园，也就是人与自然和谐。人如何与自然相处，这是中国文化中最基础的内涵，这也是整个人类世界共同追求的目标。”肖谷说。

在龚云表看来，江南文化基因和当代油画语言在肖谷《绿水青山》上珠联璧合，让其作品成为“中国油画”的一种范式。“这幅画有壮美，也有优美，而优美是主要特色；有向上、乐观和振奋的特色，也有抒情和诗性的境界，是一幅在体量和绘画语言上均有突破的全境山水。”在画中行走，感受到的是一个民族之自然、古老、强大与恒久生命。正如龚云表所说，当代艺术最大的特征在于表现时代的审美，肖谷把这个时代需要的审美传达了

了出来。“扁舟一棹归何处，家在江南黄叶村”，中国人种种情调、梦想，都不离自然；“艳句魂消隋苑柳，侠肠酒醉秦淮月”，江南文人柔中带刚，忠于理想传递着中国文化中的血性。这种带有江南特质的中国文化精神家园，是民族性、时代性、社会性与艺术探索的融汇一气，也是世界主流文化的共同命题。

中国·上海 | 2018.11.5—11.10

