

▲李前《支部建在楼上——上海陆家嘴国企党建生活纪实》，油画

▲王超《秀美家园、悠悠乡思》，版画

浓墨重彩描摹昂扬时代风采

“时代风采——上海现实题材美术创作工程”成为十二艺节美术板块的亮点

本报首席记者 范昕

从精准扶贫、文化遗产保护、大飞机制造、极地科考，到支部建在楼宇、全民健身、农村电商、科技创业的年轻人，正于中华艺术宫举办的第十二届中国艺术节全国优秀美术作品展览中，一大批抒写、记录时代的现实题材创作备受瞩目。其中，入展的国家主题性美术创作项目与上海“时代风采”美术创作工程的优秀作品颇具代表性，以高水准、大气象着重聚焦党的十八大以来方方面面发展与成就。

现实题材美术创作在全国各地积极推进

最近几年，从中央到地方，一系列反映现实的主题性美术创作在全国各地积极开展，汇聚成蓬勃有力的创作洪流，亦交织出鲜活生动的时代风景，最终为百姓大众真真切切感受在心间。

其中，2017年下半年启动的国家主题性美术创作项目，是文化和旅游部加强现实题材美术创作的一项具体举措，以十八大以来我国社会主义建设的伟大成就、社会生活的巨大变革、人民群众昂扬向上的精神风貌为主要表现内容。全国美术界及党史、国史、军史方面权威专家组成专家指导委员会，引导广大美术工作者把握时代脉搏，勇攀艺

术高峰。今年4月底项目首批验收通过38件优秀作品，在十二艺节美展上集中呈现。7月下旬，作品将进行第二轮验收评审，届时作品数量将达到约百幅。

与国家主题性美术创作项目几乎同期启动的“时代风采——上海现实题材美术创作工程”，则是上海市“五年百部精品创作工程”的重要组成部分，坚持以小切口、正能量、大情怀观察生活，通过对人和事的描绘来展现新时代新气象，用精品力作来擦亮上海的美术品牌。目前作品已完成88件，其中18件入选十二艺节美展。相关负责人告诉记者，在组织创作的过程中，随着上海的大事、喜事、要事不断涌现，选题也在不断完善。比如，2018年11月举办的进博会，公示的四位改革开放杰出贡献表彰人物都被增补进选题目录，充分展示上海的精气神。而为了在生活实践中汲取灵感、采集素材，所有签约作者共走进全市百余个采风点，不仅完成速写，还撰写创作体会和“蹲点日记”。

此外，现实题材主题性美术创作也在广东、山东、江苏、浙江、湖北等部分省份相继推进，由地方文化主管部门牵头。

“前些年的美术创作生态，曾过度受到市场的引导，出现了一些不良的倾向。艺术家比较浮躁，或者说更多地只关注自身的情感，近距离的生活，很难

真正融入社会时代发展的洪流中去。”文化和旅游部艺术司司长诸迪坦言。在他看来，今天的现实题材主题性美术创作，最终发挥出的其实是一种综合效益，一方面提升了美术工作者们主题创作的技术和能力，更重要的是让他们更多地了解国情，关注社会的百态，百姓的喜悦哀乐。“我们也很希望能够通过这样的创作，向国庆70周年献礼，反映出艺术家今天在社会发展和民族复兴过程之中能做的一些贡献。”

创作的过程，也是成长、提升、精进的过程

现实题材主题性美术创作，与其说是创作，不如说是成长，是提升，是精进。

以这样的创作带动中青年美术人才的培养，是全国各地相关工程实施过程中不约而同的一种思路。比如，国家主题性美术创作项目充分调动美术学院的力量，文化和旅游部艺术司与中国艺术研究院、中国美术馆、中国国家画院、中央美术学院、中国美术学院、国防大学军事文化学院合作，举办了五个创作研修班，共招录全国范围内的优秀中青年专业创作人员140人左右，集中开展创作观摩和辅导。在上海“时代风采”工程中，艺术委员会的十位美术专家分

别以“一对一”的指导方式，为中青年美术工作者进行现场创作辅导，提供量身定制的创作方案，帮助他们不断提升作品的主题表现力和艺术水准。

而这些作品此次集结亮相十二艺节美展，亦不意味着完成，而是将接受更广泛的检阅。“美术领域这几年很显著的现实题材创作热潮，受到了大众的认同，百姓的欢迎。这反过来也促使我们的艺术家进一步把作品创作好，进一步走向生活。”诸迪指出。在近三个月展期内，创作者们将一边听取来自专家、观众的反馈意见，一边做好进一步修改、打磨作品的准备。不妨适当减少一些人物，使得画面更显空灵，观展过程中，美术理论家邵大箴给王奋英聚焦精准扶贫的国画《暖心——十八洞村贫困户精准识别公示会》提出了这样的建议，这位来自湖南的创作者认为很有道理，坦言等展出结束就着手修改这幅作品。这几天，李前则已对自己的油画《支部建在楼上——上海陆家嘴国企党建生活纪实》进行过一些微调，人物的形象更加鲜明了，画面的透视感更加强烈了，落地窗前的绿植也略有变化。

据悉，9月下旬文化和旅游部于中国美术馆主办的庆祝中华人民共和国成立70周年美术作品展览上，更多的现实题材主题性美术创作优秀作品都将汇聚一堂，与观众见面。

▲刘丽、成君《苗寨祥云》，国画

▲郭健谦、褚朱炯《互联网的春天——农村电商》，油画

▲洪健《永不拓宽的街道》，国画

用美术见证新时代上海的巨变

——评点入选十二艺节美展的“时代风采”作品

朱国荣

“时代风采——上海现实题材美术创作工程”启动于2017年，这是上海继“历史文脉美术创作工程”“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程之后的又一项重大美术创作工程。“时代风采”倡导用艺术的形式、现实主义的创作方法来见证改革开放以来的，特别是党的十八大以来上海在社会主义建设、城市文化、民生福利等各个方面取得的巨大成就，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。今天，“时代风采——上海现实题材美术创作工程”诞生的一批精品力作犹如呈献一席美的视觉盛宴，让观众从中领略艺术家的智慧与技艺，感受画中外上海发生的巨大变化。

用新的视角描绘新的气象

现实题材美术创作的特质首先要尊重事实，在这个前提下，从什么角度切入，从哪个层面来反映，却是艺术家的思想与修养的体现。李向阳挑选了“共饮长江水”这个主题，要求在长兴岛青草沙建造水库，作为上海市民的供水源。在这个大框架下，有许多选项是可以表现的，比如引水工程的建设场景，高科技管控供水系统的场面，或者市民喝来自青草沙优质水的欢乐情景等等，但是李向阳很想换一个角度来表现。当他打开卫星地图，发现青草沙水库竟然像是一块晶莹剔透的美玉镶嵌在长江口，情绪马上高涨起来。这一新发现，对于他来说，解除了情景性描绘的束缚，转化为一幅从高空俯瞰地面的风景画。

高科技为艺术家的创作打开了全新的视野，同时也带来了难以表现的困境。韩硕在接

到“世界首例克隆猴在上海诞生”这个创作命题时就碰到了这个难题。生物克隆技术对于艺术家来说不是一句两句话能够理解清楚的，更何况还要用画面把这深奥的技术描绘出来，可谓难上加难。为此，韩硕两次到苏州西山有关单位去体验生活，最后用跨时空的表现手法将科学家在克隆实验中的各个阶段工作合成到一个画面里。喜爱画《西游记》的韩硕在画中就孙悟空拔根毫毛一样，把两只克隆猴变成了十来只猴子，在科学与神话的对应中孕育出了《“我叫中中”“我叫华华”》这件中国画作品。

从艺术的角度表现新的时代

现实题材创作在我国是主流艺术，但是几十年来的发展也造成一种重图解式的情节表现而轻视艺术美感的弊病，这也是使得一部分艺术家对主题性创作望而怯步的原因。事实上，新中国成立后产生的许多优秀作品也是用艺术性来感染、打动人的，问题在于对艺术表现的理解。刘曼文在她的三联油画《蓝色旋律——上海国际车展》中，对蓝色调的运用无疑是作品成功的主要因素。蓝色在画中既是数字时代汽车工业的象征，又意味着科技将汽车发展的蓝图变成现实，画面中框架结构的现代感与蓝色调的科幻性形成一种完美的默契。

洪健的中国画《永不拓宽的街道》也是一件三联画，与《蓝色旋律》不同的是，它不是采用分镜头的方法，而是将一个完整的画面划分为三块，自左向右分别表现了“故居修缮”“街头电话亭”和“共享单车”三个内容。作品通过描绘复兴西路上的一幢西式洋房，把上海在保护历史建筑上的作为悄悄地叙述出

来。我之所以把它说成是“悄悄地”，因为作者把要说的话藏在不起眼的地方。观众一眼看到是梧桐树后精巧秀美的富有异域情调的西班牙式老房子，回过神来才会注意到角落里露出半截的“……更有温度”的标语、一个孤单的红色电话亭和几辆停放有序的共享单车。其实它们分别扮演着保护历史建筑、上个世纪的城市风景线 and 当今生活时尚的叙述者。这些细节不但是作品主题不可或缺或叙事的叙事主题，同时也将上海的城市生活在时代变迁中的变化娓娓道来。

生活永远是作品的生命之源

生活随时代而变，艺术当随时代变化而改变，但是在过去的艺术作品里形成的某些反映生活的表现方法，在今天是否就不能用了？李前在他的油画《支部建在楼上——上海陆家嘴国企党建生活纪实》里富有的说服力地回答了这个问题。画面展现了一群年轻人在明亮的会议室里议论，“白领”的职业性着装，生动自然的肢体语言，充满自信和乐观向上精神面貌，以及高楼窗外的都市景色，融合成一股新时代的气息，左侧的一面党旗则点出了会议的性质。这些来自生活中的素材经作者娴熟的绘画技巧和掌控能力建立起了新的图式，使得它有别于过去时代的任何作品。

朱勇的雕塑《老房飘香》的主题来自思南读书会的阅读活动。在他最早的稿子中，从人物造型、场景安排到塑造手法给人的感觉很像是鲁迅先生与青年们交谈，在气息上与21世纪的上海社会文化活动相差太远。最后作者从当代青年的性格、气质上着手，在人物

的塑造上适当地加入了动漫的元素，把青年一代对新知识的探求和交流并享受于其中的学习方式生活化地表现了出来。原先的作为人物背景的老房子门窗也改变为低矮的书架，消除了历史的沉重感，这些变动使得作品的气息与新时代的特征十分吻合。

这两件作品有某些相近的地方，但是通向成功之路的方法却是迥然不同的，唯一不变的是从生活中寻找灵感。

（作者为艺术评论家、上海市美术家协会顾问）

▲李向阳《饮水思源——记青草沙原水水源地工程》，油画

▲周武发《南海之晨》，油画