

向着现代人内心的柔软处

► 10版·文艺百家

小角色的分寸感

► 11版·影视

威尼斯画派的最后之舞

► 12版·艺术

中国美术正在走出自主发展的新路

尚辉

进入新时代的中国，以其不断增强的综合国力而深刻地影响着世界发展格局。这种观照全球的眼光，既让中国美术的当代视野极为开阔，也让中国美术高度自信地走出自主发展的新路。

一个鲜明标志，就是新时代美术没有按照所谓全球化艺术模式来规定其当代性样式，而是在继承中外一切优秀传统文化的基础上，通过艺术所凸显的民族复兴形象与宏大史叙事，展现一个民族的现代艺术精神与现代语言形制。

大历史观大时代观的使命感，促发视觉史诗创作新高潮

从来没有哪个历史时期像新时代这样如此深刻地把美术繁荣发展与塑造民族、国家形象紧密地联系在一起。进入新时代以来，国家层面立项并先后组织完成的大型美术创作工程，基本以百件数量级的作品量和博物馆级的作品尺寸，填补了中国美术史有关大型历史画创作的空白，完成了中国共产党历史展览馆、国家博物馆、国家和省市级美术馆等有关中华文明史、中国革命史、改革开放史，尤其是新时代中华民族全面复兴繁荣历史的视觉史诗建构。

比如耗时三年、荟萃了当代美术精英而实施的建党百年大型美术创作工程，是党史题材美术创作首次覆盖百年各时段、最能体现当代党史研究成果与当代艺术创作风貌的一次百年党史视觉艺术再现，这些作品尺幅巨大、场景开阔、人物众多，将历史风云与人物塑造融为一体，既体现了历史宏大叙事的造型艺术传统，也体现了多维空间组合、多种图像隐喻的当代艺术创造。

在中国共产党历史展览馆西广场上矗立的五座纪念碑式的主题雕塑，是建党百年最能留得住的公共艺术。党史百年艰苦卓绝却永葆初心的奋斗精神，都高度浓缩在《旗帜》《信仰》《伟业》《攻坚》和《追梦》这五组群雕之中，人物塑造的个性化与典型性、形象描写的细节化与象征性、整体造型的动态性与凝固感，堪称新时代为历史创造的时代艺术经典。

对于视觉史诗的书写，还体现在新时代举办的第十二、十三届全国美展，第五、六、七届全国青年美展以及众多各种全国性美展之中，人们感受到的是美术家对于新时代社会生活全方位的触摸，以及他们通过精巧的艺术构思和精湛的个性化语言对新时代现实生活的审美映照。新时代主题性美术作品所描绘的当代社会生活画面宽广、丰厚而富有温度，那些描写青年们自己身边生活，发掘了他们身上所传递的时代气息的作品更让人印象深刻，成为新时代最有力度的时代形象。

守正创新的发展观，全面激活美术各门类平衡持续繁荣

视觉史诗的书写所唤醒的主题性创作，最根本地关涉了对造型艺术本体价值问题的探讨。

艺术全球化所宣扬的当代性，主要指媒介跨越或媒介边界不断被模糊的先锋性，观念艺术被高度政治标签化并反对其基本的审美属性。但如果艺术的当代性仅仅指涉用当代媒介进行图像生产与图像转用，进而否定造型艺术那些最基本的艺术规律与审美特征，那一定存在着思维逻辑缺陷，是应当警惕的全球化意识。

新时代中国美术最大的自信，就是不再仰望和盲从那些把媒介创新作为当代性唯一特征的当代艺术学说，而是回到中国传统艺术的根脉，在弘扬中国写意精神之中进行现代艺术的创新转化。

在众多美术创作工程中，不乏大型现代中国历史画创作，这些画作既要通过场景描写营造历史环境，也要塑造有血有肉的历史人物形象，更重要的是这些作品是中国人物画，这意味着传统笔墨与现代人物造型的有机结合，并能较好地体现写意人物画的艺术特点。显然，中国画的现代发展始终是新时代美术创作最深刻的艺术创新体现，它一方面要能呈现图像时代的视觉经验，另一方面又能深蕴中国画的写意精神与笔墨传统。

工笔画在新时代获得的全面繁荣兴盛，最有说服力地表明了这种绵延千年的绘画如何在描绘新时代广阔的社会生活中汲取丰厚的现代精神，如何在凸显现代视觉经验中进行的创新性发展，它是新时代传统绘画绽放的最艳丽的花朵。

的确，没有哪个时期会像这个时代的

活的深刻体认，尤其是这种体认深含的现代人文精神。

实际上，这种守正创新已被作为艺术方法论而被延伸到一切引进而来的油画、版画、水彩、雕塑等门类。在新时代，对欧洲油画传统的尊重使中国勃兴新古典主义并形成庞大的写实艺术群体，这成为新时代中国绘画的主流现象，也是世界艺术史罕见的当代奇观。新古典、新写实并非欧洲传统绘画的复制，而是现代中国美术家如何在承传欧洲油画传统的基础上予以本土化改造与当代性创新。“意象油画”是新时代美术的热词，意象油画研究院缘此创建，其每年举办的制度化的观摩研讨以及举办的“意象油画双年展”等，都是新时代在本土深耕外来艺术并对其赋予新的文化活力的典型艺术案例。

五年一届的全国美展是新中国创建的国家级全国美术创作盛会，新时代举办的第十二、十三届全国美展让人们看到国画、油画、版画、水彩、雕塑、壁画、综合画种和艺术设计的均衡发展，还凸显了综合材料绘画、漆画、陶艺和实验艺术等新领域的艺术成果。这鲜明地区别了以装置、影像、观念为主导而排斥架上艺术的所谓全球化艺术，这种对包括外来艺术在内的全美术门类的平衡性发展，正是新时代中国美术当代性独有的表现，其背后深蕴的正是“守正创新”的文化发展理念。

打开院墙与引入殿堂，科技艺术赋能的新业态

“美术教育是美育的重要组成部分”“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰”，美术馆建设要“在高质量收藏、高水平利用、高品质服务上下功夫”。正是在新时代，我国逐渐形成了一个新文科调整、美术馆软件提升，让美术教育打开院墙，使公众走进艺术殿堂，通过科技赋能艺术的新型美术新业态。

文艺对全民族、全社会的“培根铸魂”作用，已经成为新时代文学艺术家伟大的时代使命。美术教育既是美术专业技能培养，更是提升全民族美育的重要方面，这意味着美术教育的学科建设要体现有关人的审美理想、审美品格的养成。新时代美术学科的调整与完善，突破了造型艺术、艺术设计的学科单一性，把动漫、建筑、环境、数媒、实验艺术和视觉传达等均纳入同等比重的学科建设范畴。新文科的交叉互融，表明了专业美术学院为适应新时代社会发展需求，从单一的艺术人才培养转换到多种艺术应用型人才培养的学科配置变化。

新时代全国美术馆迎来大建设的新高潮，美术馆建设不仅已达到对全国各省、区、市的覆盖，而且中华艺术宫（上海美术馆）、广东美术馆白鹤潭新馆、武汉美术馆琴台馆、深圳美术馆新馆等都是老馆新建并达到世界先进水平、超体量的美术馆。这十年，文化和旅游部通过持续组织全国美术馆藏品展季、全国优秀策展项目及公教项目等评审机制，极大地促进了美术馆行业对作品的高质量收藏、高水平利用和高品质服务；而定期举办的策展人培训班或各种类型的策展展讲座，也有效提升了国内美术馆在策展策划上的学术水平。走进美术馆，已成为新时代公众日常文化休闲与提升艺术欣赏的一道靓丽风景。

新时代中国美术走向国际已十分普遍，这不仅体现在威尼斯双年展、卡塞尔文献展等大型国际艺术展少不了中国艺术作品的份额，而且北京双年展、上海双年展、广州三年展也不乏众多国际当代艺术家的积极参与。值得一提的是，双年展中国化现象特别突出，一方面是将架上艺术予以双年展制度的策展，如已持续七届的杭州中国画双年展、持续五届的中国油画双年展、持续11届的深圳水墨双年展等，都试图通过双年展体制来推动某个画种的当代发展，形成了鲜明本土特色的双年展机制；另一方面则是在成都、济南、昆明、武汉等新一线城市创建双年展，其邀请的国际艺术家均来自20个国家及地区以上，展品规模多达272至476件/组之间，并着眼于科技与艺术的结合，大量运用虚拟仿真、AR、VR、影像互动等科技艺术，探索作品的多元形态表达，极大地增强了观众的沉浸式观展体验，体现了艺术新质生产力对城市发展的崭新赋能。

应当说，新时代所打开的美术教育院墙、所提升的美术馆流量、所探索的科技艺术交叉，都共同指向了中华民族整体美育水平的提升与文化领域新质生产力的聚增，这是一个前所未有的美术新业态。

（作者为中国美协美术理论委员会主任，上海大学美术学院特聘教授、博导）

►在中国共产党历史展览馆西广场上矗立的五座纪念碑式的主题雕塑，是建党百年最能留得住的公共艺术。党史百年艰苦卓绝却永葆初心的奋斗精神，都高度浓缩在《旗帜》《信仰》《伟业》《攻坚》和《追梦》这五组群雕之中，人物塑造的个性化与典型性、形象描写的细节化与象征性、整体造型的动态性与凝固感，堪称新时代为历史创造的时代艺术经典。

图为其中的群雕《追梦》。（图源：视觉中国）

►备受关注的“又见平遥”“不眠之夜”“乐动敦煌”等沉浸式演艺新空间的构建，打破观演边界，使空间、表演者、受众共同构建出一个充满活力和创造力的艺术世界。图为全球首部洞窟式沉浸式体验剧《乐动敦煌》。

艺术美感、情感因子与向善维度

——文化创意能够为前沿科技的应用场景带来什么

王林生

近年来，以人工智能为代表的科技创新如雨后春笋，AI大模型、文生视频、虚拟数字人等在各个领域开始崭露头角。在科技不断迭代的背景下，文化创意能够为前沿科技应用场景提供丰富的内容支撑与设计灵感。通过文化创意的赋能，科技应用场景不仅能够实现技术价值的最大化，满足更为多元的文化科技需求，而且文化与科技的交融能够打造更具竞争力的内容产品，推动产业升级。

为科技应用场景叠加艺术美感

科技的应用场景，存在一个不断尝试与探索的过程。恰如计算机科学家摩尔所言：“人工智能是将谷歌机器各种产品、服务和没有明确目标的研究与其母公司Alphabet 联结在一起的黏合剂。”人工智能等前沿科技探索应用场景的过程，就是一个寻找“黏合剂”的过程，而文化创意正是这一过程中不可或缺的要害。

文化创意本身是一个充满活力和多元的领域，涵盖文博、艺术、设计、传媒、娱乐等多个方面，通过与前沿科技的结合，能在组织或模式上有效释放科技的潜能，建立更加高效、灵活的科技应用场景构建机制。如故宫博物院与京东方的跨界合作，就是以“数字故宫”为核心文化创意，为数字显示及物联网领先科技在文博领域找到新的应用场景。科技本身可能具备先进的技术特性和功能，但如果缺乏与科技性能相契合的文化创意相融合，就很难在市场中脱颖而出。如家庭三维电视、手机投影、消费级3D打印机等，之所以市场应用率不高，不在于技术本身，而是在于技术转化中缺乏高效发挥其技术价值的文化创意，以致内容产品中文化与科技未能实现有机的相互赋能。

发挥文化创意对科技应用场景的支撑作用，关键要用文化创意引导科技应用场景的开发。优秀的文化创意能够打破传统思维定式，为科技应用注入新颖、独特的元素和概念。通过创意设计，可以将技术特性转化为具有艺术美感和创新性的表现形式。

河南卫视“节日系列”探索的是以“创意+艺术+技术”为核心的创作路径，以文化创意的视觉呈现，综合使用三维建模、染色“复原”、AR（增强现实）、XR（虚拟现实扩展）等技术，创作出视觉效果“炸裂”的内容产品。可见，优秀的文化创意能够为科技场景应用提供丰富的故事叙事和情感连接，同时，技术特性也能恰如其分地融入文化创意的呈现中，创造出文化内涵独特且富有吸引力的应用场景。

为科技应用场景注入情感因子

科技的应用场景往往被限定在流水线式的机械运动，这是工业社会的机器化大生产给人们留下的刻板印象。传统的科技应用场景也往往局限于某一特定的领域或行业，然而，当文化创意与科技结合时，文化创意的丰富想象力和创造力，为科技场景应用带来了更多的可能性。

之所以文化创意与科技场景的结合，能塑造出活力彰显的文化艺术氛围，就在于文化创意本身融入了独特的艺术、设计和传统元素，能够以其独特的视角和表达方式，赋予科技更多的情感色彩和文化内涵，使之契合乃至超越人们的情感期待。

备受关注的“又见平遥”“不眠之夜”“乐动敦煌”等沉浸式演艺新空间的构建，首先在观念上突破传统演艺空间的认知局限，打破观演边界，将观众变为演出的一部分，同时，配之以灯光、全

息影像等沉浸式文化科技相融合的空间场景，强化观众的参与感和体验感，使得空间、表演者、受众共同构建出一个充满活力和创造力的艺术世界。

增强文化创意对科技应用场景的赋能，应进一步提升科技应用场景的创意性体验设计。体验经济是现代文旅产业的核心，它以创意为核心支撑，强调消费者在消费过程中获得的愉悦感等情感满足，而科技应用场景则构成了创造这种独特体验和情感满足的平台和手段。“遇见大唐”中全新设计的移动式沉浸观演骑乘装置系统，“寻梦牡丹亭”中运用全息数字影像技术和巨型圆环装置设置的投影等，以新媒体创意叙事方式与现代演艺结合，突破了传统演艺场景的静态“画框式”体验方式，将观众带入一个多维度的、全方位的、可互动的演艺空间中。因此，文化创意为科技应用场景注入了丰富的故事性、艺术性和文化内涵。通过融入独特的创意元素，科技应用也不再是冷冰冰的技术展示，而是创生为生动、有趣且富有吸引力的可体验性活动。

为科技应用场景增加向善维度

科技应用场景是一个关联多个产业要素的生态系统，包括技术基础、开发者社区、应用平台、用户群体及相关市场环境等。这个生态系统以功能效率和底色，技术不仅是实现各种功能和服务的基础，而且科技的迭代也推动着整个生态的不断发展和创新。

科技为追求功能和效率往往自持以“中立”的角色，尽管这种观念常为人诟病，但在实践中仍不乏以技术中立为自己辩护的论调。从之前云存储的“中立云”，到AI换脸案件中的“价值中立”，无不呈现出科技应用场景中价值观念“向善”维度的缺失。而文化创意与

科技应用场景的结合，则不仅是新质要素的融入，更重要的是文化创意强调以“向善”的价值观衡量科技的应用场景及其相关生态结构。

文化创意注重人文精神和艺术美感在实践中的显现，这促使科技应用场景在设计之初就必须考虑到科技应用的价值理念和审美期待，关注如何通过场景与用户建立情感连接，提供更具人文关怀的使用体验和观赏体验。因此，在人文理念的加持下，科技应用场景不再是一种纯粹的技术创新，而是应探索科技与人文、艺术的结合点。

数字绘画、数字雕塑，乃至日益流行的AIGC创意性创作在当前备受关注，既在于科技具有的魅力使人惊艳，也在它引发了人们对新科技应用场景区别于AI进行“逝者复生”伦理界限的讨论。因此，从文化观念、审美追求和道德伦理等角度审视科技应用场景，不仅是关注技术进步带来的便利和创新，也需要思考这些技术如何与人类社会的价值观、文化传统和伦理规范相协调，如何从“向善”的维度调试与科技应用场景相关的结构性生态，使技术开发、业态呈现、情感引导等结构性要素具备“向善”的导向，实现文化创意与科技场景的和谐统一。

因此，文化创意赋能科技，并不是简单地在科技的应用场景中以数字的形式将文化数字化或数字文化化，也不是通过科技的加持实现文化创意价值的最大化，而是通过文化与科技的跨界融合，有效促进文化、科技与空间、产业、内容、价值等多要素的互动，在资源的重新配置中实现一种更深层次、更广泛的融合与创新。

（作者为北京市社会科学院文化所副研究员，首都文化发展研究中心副主任）