

以丹青意象触摸时代脉搏

核心阅读

十年来,美术工作者紧贴时代脉动,既承扬了中国传统画学中的思想精华,呈现出立足时代的文化自信,又广泛汲取中外艺术养分,在构建人类命运共同体、深化文明交流互鉴的语境中,努力创作书写时代、铭载历史的新经典。

国家级美术创作工程的持续实施,进一步深化与强化了历史题材与现实题材美术创作,为新时代美术确立了前行方向与学术目标。主题性美术创作高潮迭起、佳作频现,有力推动了整体美术创作的横向拓宽与纵深发展。

美术在服务经济社会发展中的影响和贡献日趋提升,美术创作手法也在与科技深度结合中更加多元,越来越多的美术作品通过创造性转化、创新性发展走进大众生活,满足人民日益增长的美好生活需要。

▲中国画《浦东清晨景象图》,作者田黎明。

▲水彩画《广西北部湾港》,作者吴明翰。

习近平总书记在党的二十大报告中指出:“十年来,我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事:一是迎来中国共产党成立一百周年,二是中国特色社会主义进入新时代,三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务,实现第一个百年奋斗目标。”在与这三件大事相关的重要主题创作中,新时代中国美术充分发挥了记录时代、书写时代、讴歌时代的重要作用,展现出新的精神气象,呈现出新的创

作趋势。

生动画卷呈现家国图景

新时代,美术事业蓬勃发展,在创作、教育、研究、展览、传播等领域均取得诸多重要成果。特别是在表现脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明、大国外交、科技发展、社会新风、幸福生活等现实题材上,涌现出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的时代力作。这些作品,生动记

录时代发展新图景,推动艺术语言不断创新。

时代风尚与社会语境的演进,一向影响着美术创作的风格和题材内容。十年来,美术工作者紧贴时代脉动,既承扬了中国传统画学中的思想精华,呈现出立足时代的文化自信,又广泛汲取中外艺术养分,在构建人类命运共同体、深化文明交流互鉴的语境中,努力创作书写时代、铭载历史的新经典。例如王克举历时4年、行程4万余千米,在反复写生、研究前人长卷巨制创作经验基础上,创作完成的160多米长巨幅油画《黄河》,运用中国传统绘画移步换景的空间观念,融合写意性的色彩表达与纪实性的景观写生,将中华儿女对黄河的情愫,注入全景式的艺术长卷,浪漫而生动地再现了黄河的壮美。

在题材内容方面,新时代美术以新颖的图式语言,既展现了博观约取的视野,又显露出见微知著的能力。一方面,美术工作者致力于表现与时代强音和鸣的重大成就,以丹青画笔描绘美丽中国。如刘万鸣、裴书鸿、于东升、籍洪达创作的中国画《西电东送·西气东输工程》,用五联组画的形式表现国家两大重点工程建设,以兼工带写的艺术手法描绘了山高水长的辽远之感和独具东方意韵的气象;何加林中国画《老寨新韵》创新传统山水画的艺术语言,绘写古老村寨展新颜,青绿色彩的丰富变化,诗意地呈现了“绿水青山就是金山银山”的发展理念。另一方面,美术工作者聚焦社会民生与生活日常,通过细腻的情景刻画展现充满温度的百姓生活。在陈治、武欣合作的中国画《儿女情长》中,祖孙三代团聚一堂其乐融融,温馨的家庭氛围扑面而来;在李玉旺中国画《使命》中,消防员顶天立地的精神气概和使命担当动人心弦。平凡场景经丹青妙手,化身展现社会新风貌、生活新图景的佳作。

美术工作者“从时代的脉搏中感悟艺术的脉动”,通过艺术淬炼不断丰富图像叙事,力求实现生活真实与艺术真实相统一,提升作品的情感温度与艺术感染力。

主题创作映现时代风貌

近年来,国家级美术创作工程的持续实施,进一步深化与强化了历史题材与现实题材美术创作,为新时代美术确立了前行方向与学术目标。主题性美术创作高潮迭起、佳作频现,有力推动了整体美术创作的横向拓宽与纵深发展。

2017年启动的“国家主题性美术创作项目”,以现实题材创作为主,展现了新时代十年的伟大变革。2018年启动的“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”,推出了一批优秀的党史题材美术作品。这些作品与各地近年来涌现的佳作,共同在中国共产党历史展览馆展出,与该馆西侧广场的《旗帜》《信仰》《伟业》《攻坚》《追梦》五大主题雕塑相映生辉,史诗般地呈现了党的百年光辉历程。在系列创作工程、项目的引领带动下,新时代美术创作向着推陈出新、研创互促、学理与艺理并重的方向发展。

如何用视觉艺术讲好新时代中国故事?如何在写实为主的创作格局中拓展新的艺术语言?如何实现宏大叙事与个人体验的有机融合?这既是主题性美术创作的难点,也是创作者着力解决的重点。在系列工程创作中,诸多优秀作品力求突破主题创作的“模板化”,以具有时代感的审美赋予画面新的思想内涵。一些作品以群像式的人物塑造,展现波澜壮阔的时代图景。如张见、齐鸣等人创作的中国画《助梦》、王奋英中国画《暖心——十八洞村贫困户精准识别公示会》等,皆以工笔语言为乡土写真,从不同视角呈现了脱贫攻坚的广度与深度。一些作品借助特写式的场景描绘,展现恢弘的时代气象。像晓青油画《天眼》、沙永汇版画《凤凰展翅》、周朴田油画《巡海》等,以特写的形式表现中国的飞速发展。越来越多的美术工作者意识到,主题性美术创作应以小见大、求真重艺,既要超越简单的概念图解,更要植根生活、守正创新,才能创作出经得起品味、耐得住推敲的艺术佳作。

以工程带动创作、以佳作映现时代,这些主题性美术创作所汇成的,不仅是

一部图像史,更是一座艺术意象的宝库,共同展现了美术在新的文化语境中所承担的使命、发挥的作用。

视觉史诗铸就高峰之路

经过十年发展,美术在服务经济社会发展中的影响和贡献日趋提升,美术创作手法也在与科技深度结合中更加多元,越来越多的美术作品通过创造性转化、创新性发展走进大众生活,满足人民日益增长的美好生活需要。

表现中华民族的文明特征与历史意象,进而铸就高峰之路,成为新时代美术创研的重点。2011年启动的“中华文明历史题材美术创作工程”,力求以美术的方式展现中华历史之美、山河之美、文化之美。如冯远中国画《屈原与楚辞》,以线描形式结合中国传统壁画技法,通过对历史人物与史实现场的还原,诠释中华民族精神;吴为山雕塑《老子与〈道德经〉》,通过写意雕塑的艺术语言,塑造了一代先哲虚怀若谷的形象;唐勇力中国画《盛唐书画艺术》,将传世画作中的艺术形象熔于一炉,使观者在艺术时空的穿越中,感受中华文化之美;王明明、李小小、庄小雷、徐卫国创作的中国画《长城秋韵》,则以宏大山水场景,展现了中华民族的壮美江山与恢弘气魄。

美术传播的方式不断创新,也成为近年来中国美术发展中一个令人瞩目的新现象。近年来,《美术经典中的党史》《美术里的中国》等节目,引起较大反响和热烈讨论。这些节目以美术经典为素材,运用电视媒介,通过“思想+艺术+技术”的创新融合,赋予美术作品以新的审美表达,拉近了美术作品与观众之间的距离。系列节目的热播,反映了美术在大众传播、社会美育等方面还有广阔开拓空间。

正是这些风格多元的美术作品和影音节目,不断发掘与升华着时代精神内涵,推动着新时代美术从“高原”迈向“高峰”。企盼美术工作者继续“深入生活、扎根人民”,紧扣时代脉搏,在中国艺术传统的创造性转化、创新性发展中不断提升审美品格,为丰富人民精神生活作出更大贡献。

(摘自《人民日报》文/于洋)

扬州仁丰里：文火慢炖“烟火气”

行走在江苏扬州仁丰里,清谈的古意夹着鲜活的烟火气,唤起你对老城市井的眷恋。隋唐至明清的文化遗存,鱼骨状体系的古街巷,犹如历史的路标,指引着你一步步走向时间的深处;街头巷尾,一个个非遗工作室、特色民宿、茶咖轻食等各类空间,吸引着你驻足“打卡”。

仁丰里,扬州四大历史文化街区之一。从2013年“仁丰里历史文化街区保护设施改造”被纳入“国家文化和自然遗产保护设施建设项目”,到2021年“仁丰里历史文化街区保护与利用工程”荣获中国建筑学会“建筑设计奖”一等奖,仁丰里走出了一条“微更新、强文化、集民智、可持续”的历史文化街区保护利用特色之路。这里既留住了“原貌、原住、原味”的“原来如此”,又催生了“新形态、新业态、新生活”的“新新向荣”。

微更新：“气质颜值”与“幸福指数”齐升

门前花棚,院落吐芳,仁丰里巷道仿佛是一条条的“微花园”长廊。“这家庭院还是这么美!记得那时我才二十来岁,情不自禁溜了进去。屋里的老奶奶见了非但没责怪,还送了我两个香橼。”时隔半个多世纪,当年的情景历历在目,“老扬州”陆君故地重游感慨不已。世事变迁,庭院安好,“勺池园”这处扬州园林式民居越发充满生机,还被评为了“最美庭院”。庭院主人张里生热情好客,虽已年过古稀,仍积极参加街道社区的“我家大门常打开”志愿服务等活动,还当起了古城义务导游。每到香橼结果,他就从树上摘下,用竹篮装好放在门口,插上“有橼自取”的牌子,免费送给街坊四邻、来往游客。庭院不大透橼香、勺池虽小映水波,勺池园折射、见证着仁丰里的变迁。

不破坏古城街巷肌理,不动迁原住民,在对危房、路面、墙面修缮时,尽量保留还原街区的本来面貌,同时满足人们现代生活的需要。仁丰里的改造,摒弃“穿衣戴帽”的大拆大建,采取的是一种“微更新”。

在保留唐代里坊形制和民居空间肌理、传统风貌的基础上,街区努力改善原住民的居住条件,留住原住民,延续古城小巷的生活氛围,留住活态历史。同时,引导居民、投资人按照传统风貌要求,修缮、整治房屋、环境,在保持建筑外观与街区环境相协调的前提下,鼓励结合各自审美、使用需求等在功能和外观细节上进行个性化设计,如用彩绘、艺术装置等增添巷内景观,还原老巷生活场景,让更新后的建筑“和而不同”,美美与共。

仁丰里历史文化街区的保护与利用具有整体性、系统性、前瞻性。近年来,扬州先后制定《仁丰里历史文化街区保护规划》《仁丰里综合整治规划》,陆续展开一系列民生幸福工程项目,修缮传统民居建筑,整治街区环境。坑坑洼洼的路面,杂乱交错的空中“线网”,破旧的老屋老街等,这些纠缠老城居民的“老大难”问题,得到一一破解。街区的“气质

颜值”与居民的“幸福指数”齐升。

“仁丰里的一大特色,在于留住了世代居住在此的原住民。他们是历史文化街区的主人,扬州文化的承载者、历史变迁的见证者,街区改造与复兴的参与者,建设成果的共享者。”汶河街道党工委书记钟雷说。

为把饱经历史风雨的老民居家底盘活,仁丰里探索出了“收租储”的新模式,租用、收储居民闲置的房源,招引文艺家及其他民资进入,自带设计方案、自带文化项目、自带投入资金,进行自主改造并运营。

这种新举措实施之初,街区居民大多心存疑虑。汶河街道雍忠寺社区党总支书记、主任张雪松告诉记者:“当时收的第一家民居是临街的一处危房,墙面已严重倾斜。来来回回谈了大半年,房主才同意。房主顾虑很多,协议反复修改了好多次。”待到老屋修缮后“上梁”的那天,街区居民们跑来围观,眼里溢满羡慕。

“收租储”,民居的房屋产权性质不变,不用花自己的钱就能使老宅得到修缮,还能领到租金。一举多得的惠民举措如同“定心丸”,不少房主主动签下协议,把房子租给街道统一运营。也有的原住民,在自家老屋当起了主理人,实现了人生角色的转变。

和许多街坊邻里一样,仁丰里承载着梁然之所有的童年记忆。“小时候,奶奶经常带我在街巷里玩耍,给我讲老者的历史、旧时的生活。仁丰里,一直在我的心里。”2015年,在外打拼的梁然之回到了这里。“当时民宿刚兴起,我和爱人都爱旅游,对民宿很感兴趣,也比较了解,恰逢仁丰里改造,我们就决定借着这股东风将老屋做成民宿。”2016年,“燕然”民宿开张,很快便成了网红,游客慕名来此重温“旧时光”,感受“扬州慢”。

现在,梁然之又紧跟街区的发展,把民宿打造成了多肉主题咖啡吧。

“螺蛳壳里做道场”,12公顷的仁丰里以小地块、渐进式、微更新、重文旅、可

► 非遗文创产品颇受年轻人欢迎

◀ “古风”洋溢仁丰里

2022年“上海翻译出版促进计划”项目近日发布,《长物志》(英文版)、《火种——寻找中国复兴之路》(俄文版)、《中国概况》(阿拉伯文版)和《红色弄堂》(法文版)等4种外文版图书获得翻译资助。

据了解,沪版图书对外版权贸易连续多年保持贸易顺差。2021年,上海引进各类版权1350种,输出达1600多种,引进输出比为1:1.19。随着越来越多的中国图书亮相“全球书架”,业内不禁思索:如何让中国出版“走出去”更“走进去”?如何通过书籍提升中国文化对外传播的效果,使其扎根更多国外读者的心中?

翻译不止语言之间的转换也是不同文化间的交流

有好内容、好翻译,才能让更多国际读者领略中国之美!为推动上海出版更好地走进海外市场,以更贴近当地读者的阅读习惯和文化背景来叙述中国故事、上海故事,上海市版权局于2015年创设了“上海翻译出版促进计划”。八年来,该计划以图书版权为媒传播好中国声音,逐渐成为上海版权“走出去”品牌工

2022年“上海翻译出版促进计划”项目发布引发思考——

如何让中国出版“走出去”更“走进去”

程,共收到英、韩、法、日、意、德、越南等23种语言的188种图书申报。

该计划的一大特色是侧重译者身份和文化背景——为保证翻译质量,要求在外籍人士或长期居住在国外的人士中遴选译者。以今年入选的《火种——寻找中国复兴之路》为例,该书俄文版译者由俄罗斯人国沙,现任俄罗斯国家文化联盟副主席、俄罗斯企业联合会驻华总代表,曾译过《中华文明探微》《习近平调研指导过的贫困村脱贫纪实》等作品,对中国社会发展有较深入的了解。

翻译不仅是语言之间的转换,还意味着不同文化间的交流。《长物志》为“文化中国”系列丛书之一,是造园理论和技艺的重要参考文献。英国人托尼·布里森在翻译过程中,不局限于语言的转化,而是巧妙地在中文和英文之间达成功能上的对等,并运用大量博物馆馆藏、绘画书等艺术作品等替代文字注释,生动鲜活地展现出中国传统文化典籍中的意境和内涵。

评审过程中,“上海翻译出版促

进计划”坚持从翻译质量、外文版在目标市场的发行价值、目标市场读者的接受程度、译者水平及外方出版社在目标市场的推广能力和影响力等指标进行综合考量。比如,《中国概况》(阿拉伯文版)出版方阿拉伯科学出版社,是阿拉伯语地区最著名的出版机构之一,线上线下业务涵盖整个阿拉伯语国家和地区,拥有最大的阿拉伯语图书网上书店,能够最大程度实现阿拉伯语国家和地区都能看到中国故事的愿望。

据统计,迄今为止,累计37种优质沪版图书借助“上海翻译出版促进计划”在世界范围内翻译、出版、传播和推介。这之中,既有《开天辟地——中华创世神话》(英文版)、《中华文化之旅》(哈萨克文版)等优秀传统文化图书,也有《上海故事:社会空间的视角》(英文版)、《上海:梦之地》(英文版)等反映上海发展进步的文化成果;既有回应国际重点热点问题研究的《东京审判亲历记》(英文版),也有向全球提供中

国抗疫智慧的《战“疫”天使日记》(英文版);涵盖传统文化、人文社科、文学艺术、科普少儿、科技医学等多个板块,全方位传播中国文化。比如,弄堂是上海特有的城市景观,四通八达的弄堂里流淌着红色基因。今年入选的《红色弄堂》(法文版)通过介绍35条红色弄堂的前世今生,将海外读者带进隐蔽的“红色堡垒”,让他们了解红色文化和海派文化的依存关系,明白中国共产党诞生于上海的历史原因,体现上海城市精神。

事实上,经过数年积累,“上海翻译出版促进计划”已经成为唱响新时代、弘扬主流价值观的重要阵地之一,《山盟》(阿拉伯文版)等一批有吸引力和感染力的主题出版物入选。该计划也积极响应“一带一路”倡议,《十万个为什么》(新世纪普及版)、《丰子恺漫画古诗词》《蒙古帝国视野下的元史与东西文化交流》等14种图书输出到“一带一路”沿线国家,共筑文化根基。

(摘自《文汇报》文/许旻)

技艺的同时,她们注重与现代生活的结合,创新推出簪饰、台屏、玻璃罩手办等产品。这里的非遗体验课,成了不少家庭的亲子“课堂”。

“当初临走时,母亲叮嘱我学个一两年就回来。”如今四年过去了,家中“独苗”崔芳凝选择让自己的梦想在扬州仁丰里生根发芽。

古老的仁丰里,也因一个个追梦人越发“年轻态”。现在街区有各类空间、场所50多处,涵盖历史记忆类、非遗传承类、文化研学类等,学、品、游、购、娱等多种形态,让传统文化在此得到了活态传承。街区通过设立文旅发展奖励资金等政策,鼓励居民和投资人发展雕版印刷、古琴传习、线装书和古建筑木模型制作、老照片收藏、文艺沙龙等文创项目,同时通过设立产业准入门槛严格把控业态,避免过度商业化和同质化。

共建共享,共情共赢。街区持续开展文化旅游推介活动,推动园林式民居向游客开放,举办文创集市、微散文诗歌征集,开展“最美画境”活动,“萤火虫点亮古城行动”,打造文化旅游项目,“仁丰里研学线”等,并成立文化产业联盟,实现了街区资源的联动互融。

诚如“仁丰里历史文化街区保护与利用工程”荣获中国建筑学会“建筑设计奖”一等奖时,专家们所言:“仁丰里模式”完善了地下基础设施的“里子”,提升了古城百姓宜居生活的“里子”,保住了古城烟火味市井生活的“里子”、营造了文脉深厚的文艺特色的“里子”。

如鱼得水的仁丰里,看得见发展、留得住乡愁。老街不老!

(摘自《光明日报》文/李韵)