

历史性 国际性 时代性

——“一带一路”美术创作的三种价值取向

■刘 晋

习近平总书记在 2013 年提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大合作倡议,该倡议“源自中国,更属于世界;根植于历史,更面向未来;重点面向亚欧非大陆,更向所有伙伴开放”^[1]。

2023 年正值“一带一路”倡议提出十周年之际,中国国家画院主办“中国国家画院‘一带一路’主题美术作品展(首展)”,展品以中国文脉为根基,积极汲取优秀文化营养,广泛涉猎世界文化元素,融贯中西,“体现了当今大型主题性创作的最高境界”^[2],向世界展示富有历史性、国际性与时代性的中国创作,传达新时代背景下大气恢宏的中国气象。本文以“中国国家画院‘一带一路’主题美术作品展(首展)”为探究对象,认为展览作品蕴含历史性、国际性、时代性等关键特质,反映了“一带一路”美术创作的三种价值取向。这三种价值取向反映了中国现当代画家以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,在美术领域进行勤勉耕耘的中国经验,向世界文艺发展贡献了璀璨的中国智慧。

一、历史性:根扎文脉,推陈出新

习近平总书记指出,我们今天回顾历史,是“为了总结历史经验、把握历史规律,增强开拓前进的勇气和力量”,进而“学史明理,学史增信,学史崇德,学史力行”^[3]。在美术实践中,画家们根扎中国传统文脉,立足历史而展望未来,推陈出新,向世界展现了中国风采。

郭子良从秦代文化切入,创作《历史风云——秦直道》以展现中国古代大秦帝国之威武雄壮。画面呈灰暗色调,仿如历史底色,气场雄浑。画面前方列有多排身着盔甲的步兵,手持兵刃,威武冷峻。画家显然借鉴了“秦始皇陵兵马俑”的设计元素,以纪念碑式构图展现强盛帝国的磅礴气势。值得注意的是,画家有意将画面人物的面部以模糊方式处理,留有丰富的想象空间。

尼玛泽仁、德西央金的《文成公主入藏图》(图 1),胡永凯的《唐玄宗礼遇开元三大士》(图 2)等作品取材于唐代对外交流的历史事件,以史映今,具有较高的思想性与艺术性。《文成公主入

图1:尼玛泽仁、德西央金 《文成公主入藏图》 国画 209cm×420cm

藏图》画面背景以金黄色铺陈,画面中央有一菩萨头像,其左右分别描绘布达拉宫及雪山景象,别具趣味。画面主体为文成公主与松赞干布,文成公主身着红色礼服,身姿曼妙,雍容华贵。松赞干布以手轻捋胡须,被文成公主深深吸引。双方身后各置随从,唐军服饰整齐统一,身姿挺拔,昂首挺胸,彰显了大唐气象。吐蕃军队服饰丰富多彩,展现出少数民族服饰文化的独特风貌。《唐玄宗礼遇开元三大士》再现了三位印度僧人善无畏、金刚智和不空来到中国布教的历史场景。画家运用巧思,将画面分列为三幅背景连贯而人物不同的竖轴景观,从左至右,依次展现唐玄宗礼遇三位僧人的具体情形。人物庄重典雅而不失生机,景色大气恢宏而不失情趣,布局精妙,匠心独具,实现了思想性与艺术性的巧妙结合。

张望的《清乾隆帝弘历与香妃》(图3)描绘了清代乾隆帝与香妃游玩取乐的场景。画面左侧的香妃身着特色服饰,面容姣美,手持一琴状乐

器(或为“都塔尔”)演奏音乐;右侧的乾隆皇帝微闭双眼,神情惬意,正沉醉在这美妙动听的音乐中,呈现出安静祥和的氛围。

郭北平的《王洛宾和他的西行漫歌》(图4)展现了近现代中国艺术家的风采。王洛宾是著名的民族音乐家,在抗日期间组织宣传队与歌咏团在西北地区巡回演出,呼吁抗日救国,以音乐艺术振奋人民心灵。他收集与改编民间歌谣,编纂而成《西北歌声》,极受欢迎,传唱不绝。画家别出心裁,将画面定格在王洛宾坐在驴车上弹唱音乐一景。王洛宾弹奏吉他,面容沉醉。身边的少数民族女郎、手持枪械的警卫人员都面带微笑安静欣赏。前方赶驴老者回头张望,笑容纯朴自然。画家没有直接描绘抗日时期的苦难艰辛,而是通过音乐家王洛宾西行漫歌的剪影,歌颂其时人民群众众志成城、苦中作乐的斗争精神。

这些中国现当代画家深耕历史文脉,各抒想象,将秦代至近现代的历史风貌以各具特点的艺

图2:胡永凯《唐玄宗礼遇开元三大士》 国画 180cm×290cm

术形式呈现,意蕴悠长。为了使创作更具历史感与真实感,画家们走遍祖国大好河山,或观景写生,或识读古迹。如画家丁一林花费两年时间研读史料、游览古迹,最终创作出《发现楼兰》,将夕阳照射下的楼兰古城美景完美展现。画家赵奇积极收集资料、体验生活,赴新疆、甘肃、陕西等地观赏古迹古物,创作了《汉武帝经略西域》这一气势雄浑的群像画作^[4]。

二、国际性:开拓视野,融贯中西

“一带一路”是中国面向亚欧非大陆、面向所有伙伴开放的全球性合作倡议,具有鲜明的国际性。画家们立足中国,面向国际,积极了解沿路国家的社会文化与自然景观,创作出一批具有国际视野的美术作品。

江明贤以中国传统笔墨传神地描绘了布达佩斯的远景(图5)。布达佩斯作为匈牙利首都与

全国商业经济中心,金碧辉煌、气派非凡。然而,画家反其道而行之,以清秀笔触绘制景观,清新自然、迷离传神,将布达佩斯内在的文化底蕴渲染得淋漓尽致。

纪连彬在作品《恒河》(图6)中运用极富艺术性的构图与笔墨,展现了恒河深厚的历史底蕴。恒河是一条流经印度北部及孟加拉国的南亚大河,被印度人民尊称为“圣河”“母亲河”。画家以小见大,从恒河切入印度文化,描绘了诸多身着不同服饰的人们在恒河内沐浴、净化心灵的图景。

周韶华以苍劲冷峻的笔触勾勒出磅礴雄浑的《阿尔泰山》(图7)。阿尔泰山作为斜跨中国、哈萨克斯坦、俄罗斯与蒙古诸国的宏伟山系,是连接欧亚国家的重要桥梁。画家以红、黑两色作为画面基调,将巍峨高山绘作主体,山脚缀有几

匹骏马。画面简练而不简单,意蕴连绵,耐人寻味。画面所示高山重峦叠嶂、壁立千仞,险峻雄浑,极有气势。山脚骏马体态较小,映衬高山之崇峻,展现出阿尔泰山的苍茫恢宏。

马可·波罗是意大利旅行家、商人,其著作《马可·波罗游记》详细描绘了中国历史、文化与艺术盛况,是中西方交流的重要见证。俞晓夫受其启发,创作了《马可·波罗从西域进中国》(图8)。画面中央描绘有一位风尘仆仆、胡须茂密并神情坚定的中年男子,他手持地图,目视前方,似在遥望即将抵达的华夏大地。

吴为山则突破时空桎梏,通过雕塑形式再现了中世纪文艺复兴时期艺术家达·芬奇与中国近现代时期艺术家齐白石,将两者并列展示,命名为《超越时空的对话——意大利艺术大师达·芬奇与中国画家齐白石》(图9)。达·芬奇左臂抱书,右手指天,双眼注视齐白石,作交流状。齐白石手持木杖,面容肃穆,微笑若隐若现。画作通过表现中西方两位杰出艺术家的“交流”,表达了中国与世界各国积极交流、携手共进、创造美好未来的愿望。

许多“一带一路”沿线国家画家也创作出具有民族特色与国际视野的艺术作品参加展览。如法国画家让·弗朗索瓦·拉瑞尔的作品《生命之树》(图10),画面主体是一棵由众多彩色蝴蝶所组成的巨型树木,巨树周围有彩蝶飞舞,远方建有各式建筑。画家将这棵巨型树木命名为“生命之树”,以其象征人类命运——生命之树需要来自全球各地人民的呵护,才能繁荣茂密。乌兹别克斯坦画家阿克马·努尔取材“一带一路”沿线国家的标志性景观,将其汇聚为《伟大的丝绸之路》(图11)。不同国家、地区的经典元素以具有艺术感的形式组合展现,自然和谐。画面上方一轮耀

阳升起,表现了这些国家、地区将在政治、经济、文化等多领域的合作交流中得到发展的光明未来。

在这个“各国相互联系、相互依存,全球命运与共、休戚相关”的新时代^[9],画家们立足历史,放眼国际,书写家国情怀,反思人类命运。学者杜卫

图3:张望《清乾隆帝弘历与香妃》国画 260cm×197cm

图4:郭北平《王洛宾和他的西行漫歌》油画 160cm×200cm

图 5:江明贤 《布达佩斯》国画 192cm×307cm

图 6:纪连彬 《恒河》国画 200cm×607cm

图 7:周韶华 《阿尔泰山》国画 121cm×247cm

图8:俞晓夫 《马可·波罗从西域进中国》 油画 210cm×340cm

指出,“审美和艺术具有超越性,可以突破某些群体、文化和历史的隔阂,达到人与人更普遍的交流、理解和联合的目的”^[6]。艺术家作为审美和艺术创作的实践者,更要开拓视野,为时代发展贡献出艺术智慧。

三、时代性:跟随时代,命运共同

“共建‘一带一路’,是习近平总书记着眼时代大势、以大历史观对世界面临的‘时代之问’作出的回答。”^[7]画家们围绕“一带一路”主题所进行的创作,往往顺应时代潮流,具有鲜明的时代特征。

罗布泊位于中国新疆维吾尔自治区,是丝绸之路南支的咽喉门户。因气候变迁及人类活动影响,罗布泊逐渐干涸,如今仅剩大片盐壳。画家赵培智以罗布泊为主题,创作了《西域往事——遥远的罗布泊》(图12)。通过描绘农人在罗布泊地

区劳动农耕的场景,画家呼吁社会要重视保护环境,注重可持续发展,“罗布泊曾经是一个非常大的水域,而随着人类的劳动农耕,对水资源的过度使用,包括气候的原因,水域现在已经干涸了。我想借助这一创作给人们一些思考和提示,提醒我们在社会发展的过程中要注意对生态的保护,要可持续地发展”^[8]。

方向以中国传统山水笔墨描绘了《帕拉蒂尼山下的罗马》(图13)。罗马心脏地带台伯河东侧有七座山(称为“七丘”),帕拉蒂尼山即为其中一座。站在山顶眺望,可见古罗马广场与大竞技场。画家经过仔细观察与反复思索,认为罗马“高低起伏的丘陵地貌符合山水画的审美”^[9],进而以中国传统山水笔墨绘制古罗马广场、大竞技场、神庙等经典建筑,设色淡雅、布局分明,以传统笔墨

图 9: 吴为山《超越时空的对话——意大利艺术大师达·芬奇与中国画家齐白石》雕塑 72cm×40cm×348cm (齐白石) 96cm×47cm×223cm(达·芬奇)

图 10:(法国)让·弗朗索瓦·拉瑞尔《生命之树》
油画 250cm×330cm

图 11:(乌兹别克斯坦)阿克马·努尔《伟大的丝绸之路》
油画 220cm×450cm

表现异域情怀,丰富了当代山水画意境。

清代画家石涛主张“笔墨当随时代”,近代学者王国维认为“一代有一代之文学”,都在强调美术实践应与时代结合,反映时代潮流。国家画院“一带一路”主题美术作品展契合时代发展,以画笔展现时代风貌。不论是聚焦环境保护政策,提倡环境保护理念,还是丰富传统笔墨表现技法,展现当代人文情怀,都是画家们持续关注现实,诠释“和而不同”“美美与共”等时代潮流的具体实践,为中国精神文化传播交流、人类命运共同体构建注入了艺术力量。

通过对“一带一路”主题美术作品展(首展)的观赏品评,能够发现,参展画家始终坚持历史性导向,从中国传统文脉中汲取营养。以历史性为根基,开拓创作视域,聚焦时代议题,在艺术作品中实现了历史性、国际性、时代性的和谐统一,反映了新时代美术创作的价值取向。正如中国国家画院美术馆副馆长常欣所言:“用美术作品去表现这个时代的心声,是每个画家责无旁贷的历史使命。”^[1]“一带一路”主题美术作品展(首展)是一个重要媒介,向社会大众展现了中国现当代画家不仅作为“中国艺术的传承者、中国文化的传播者、中国精神的阐释者”而钻研努力,还作为“人类命运共同体建构者”积极进取^[1]。这些画家创作出符合民族审美、符合国际视野、符合时代潮流的美术作品,向世界传达了新时代的中国话语,塑造了新时代的中国形象。

注释:

[1] 推进“一带一路”建设工作领导小组办

图12: 赵培智《西域往事——遥远的罗布泊》油画 210cm×450cm

图13: 方向《帕拉蒂尼山下的罗马》国画 137cm×484cm

公室:《〈共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望〉报告》,据新华网:http://www.xinhuanet.com/world/2019-04/22/c_1124400071.htm。

[2]赵培智、方向等:《中国国家画院“一带一路”主题美术作品展(首展)众家谈》,《中国美术报》2023年8月21日。

[3]习近平:《学史明理 学史增信 学史崇德 学史力行》,《求是》2021年7月2日。

[4]赵培智、方向等:《中国国家画院“一带一路”主题美术作品展(首展)众家谈》。

[5]习近平:《共同构建人类命运共同体》,《求是》2021年1月1日。

[6]杜卫:《“求同存异”——关于我国国际艺术人文交流的一点思考》,《艺术学研究》2022年第1期。

[7]安蓓、谢希瑶、温馨:《共建通向共同繁荣的

机遇之路——习近平总书记谋划推动共建“一带一路”述评》,据新华网:http://www.news.cn/politics/leaders/2021-11/19/c_1128078010.htm。

[8]赵培智、方向等:《中国国家画院“一带一路”主题美术作品展(首展)众家谈》。

[9]赵培智、方向等:《中国国家画院“一带一路”主题美术作品展(首展)众家谈》。

[10]赵培智、方向等:《中国国家画院“一带一路”主题美术作品展(首展)众家谈》。

[11]赵培智、方向等:《中国国家画院“一带一路”主题美术作品展(首展)众家谈》。

(本文图片由中国国家画院提供)

作者:西安美术学院美术史论系硕士研究生

[责任编辑:王荧荧]