丹青抒写耕耘志

张 巾

"梅子青,梅子黄,菜肥麦熟养蚕忙。"春夏之交,田间地头一派农忙景象。劳动之美,激发着画家的创作灵感。中国美术史上,以劳动为主题的图像创作历史悠久、内涵丰富,战国宴乐渔猎攻战纹图壶上便已出现采桑场景。历代画家在细致观察现实生活的基础上,通过艺术塑造劳动者形象、刻画劳动场景,记录时代生活,表达对劳动创造价值、创造历史的深刻体察。品读古画中的劳动之美,感悟智慧、致敬耕耘,有助于弘扬中华传统勤劳美德,接力创造美好新生活。

彰显劳动智慧

自古以来,重农固本都是安民之基、治国之要。在传统农业社会,男耕女织是主要生产方式,因而古代绘画中有大量表现农耕纺织场景的作品。其中,又以"耕织图"的创作和刊刻较为丰富、系统。"耕织图"的出现,最早可追溯至战国时期,宋代逐渐形成体系化样式,即通过系列绘画将耕与织的具体环节完整呈现出来。历代"耕织图"不仅发挥着推广先进技术、劝诫大众不误农时的作用,也为今人了解古代农业史、科技史、绘画史等提供了宝贵图像资料。

以画补诗、以诗证画,彰显家国治理智慧。宋人楼 璹堪称"南宋科技特派员",他在绍兴年间担任於潜县 令时,深入田头地角,与农夫蚕妇交流农耕、桑蚕养殖 经验得失,创作了反映江南农业、手工业先进技术经验 的《耕织图》,"耕""织"共计45幅,配诗45首。该作对 后世"耕织图"产生重要影响,可惜原作已失传,目前最 接近原作的是元代程棨(传)《摹楼璹耕作图》和《摹楼 璹蚕织图》。系列画作以"左图右诗"的形式、散点透视 的画法,系统描绘了江南水稻生产和蚕桑纺织情况,传 递家国一体的观念。比如,《摹楼璹耕作图》之《耕》配 诗"我衔劝农字,杖策东郊行。永怀历山下,法事关圣 情",借用"舜耕历山"的典故,强调"农为国本"的理念; 《碌碡》配诗引用"丙吉问牛"的典故,褒扬关心农事的官 员。除了以诗画相和体现治国之道,作品还通过对集 体性劳动场面的描绘,宣扬家庭协作、邻里友善的和谐 家风和乡风。譬如,《二耘》表现了妇人带着孩子到田 间为农夫送饭的场景,配诗"要儿知稼穑,岂曰事携幼", 倡导让幼童体会"一粥一饭,当思来处不易"的深意。

把握农时、不误农事,感悟时间里的中国智慧。程 築(传)《摹楼璹蚕织图》描绘了宋代蚕事体系,包含从 桑蚕养殖到织丝成帛的24个场景,展现了南宋江浙地 区高度成熟的蚕织技术和多样的岁时风俗。比如第二 幅《下蚕》中,4名蚕妇正在分工合作收集、分装蚁蚕, 配诗"谷雨无几日,溪山暖风高。华蚕初破壳,落纸细 于毛",说明收集蚁蚕的时间是谷雨前后,刚破壳的幼 蚕尚如纤细的毛发,需要特别小心养护。时间节律是 蚕桑活动得以顺利开展的重要保证,养蚕也需要与自 然物候相谐适。《摹楼璹蚕织图》通过题诗和图像描绘, 详尽记录了时间变化,时间计量单位有朝暮昼夜、月令、 节气、季节、年等多个尺度。画作中处处闪耀着劳动人 民在生产实践中追求人与自然和谐共生的智慧光芒。

工具的创造和使用,是古人顺应自然并改造自然的智慧结晶。以"耕织图"为代表,很多劳动图细致描绘了古代工具,真实反映当时科技发展水平。在山东省嘉祥县武氏祠的东汉画像石上,原始的汲水工具——桔槔已出现,透过简练的画面,观者能够了解当时桔槔的具体形状和使用场景,领略古人智慧。在北宋王居正《纺车图卷》中,农村妇女运用纺车纺织纱线的场景动人心弦。画面主题突出、构图巧妙,线条如"春蚕游丝",描画精细、意境丰满,生动展现了当时的纺织水平。传为南宋李嵩所绘的《龙骨车图》,则形象记录了我国传统农具"翻车"——一种用于排水灌溉的器械。画家以写实的笔触,艺术表现了翻车"翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇"的特点。通过这些画作,观者能够深刻体悟劳动技术的进步及其背后蕴藏的创造智慧。

弘扬劳动风尚

"人生在勤,勤则不匮。"农耕文明孕育的勤劳质朴、崇礼亲仁的品格,已化为代代传承的文化基因,融入民族血脉。画家们着力通过多元手法、不同视角记录古人劳作时的情态,弘扬劳动风尚。

表现个体劳动者形象的作品,在古代绘画中占有

很大比例,"货郎图"便是其中较具代表性的一类,尤以南宋李嵩《货郎图》为佳。该作以遒劲的线条辅以淡雅的设色,描绘了一位货郎挑担卖货的场景。画中人用劳动创造财富,画家则用画中人的劳动创造艺术价值,作品充满古朴沉着之感。画面中的货郎慈眉善目,货担上的物品琳琅满目,孩子们一拥而上、好奇围观,生活气息扑面而来,成为南宋时期钱塘一带风土人情的生动反映。

如果说《货郎图》是一部精彩的"短篇",北宋张择端的《清明上河图》则是一部壮阔的"巨著",勾勒出丰富鲜活的劳动者群像。人间烟火气,最抚凡人心。幸福生活就在每日的街头巷尾,由每一个劳动者通过辛勤耕耘创造而来。《清明上河图》以写实的手法,详尽而生动地刻画了船夫、纤夫、车夫、挑夫、小商小贩等普通劳动者踏实苦干的场景,汴京繁华忙碌的景象一览无余,平凡人物的劳动风采跃然纸上。画家正是通过对劳动对象和具体劳动场景的精心构思描绘,赋予作品穿越时空的魅力。

以劳动人画,还寄托着画家对劳动精神的赞美、对国泰民安的祈愿。这从明代戴进的《春耕图》中可见一二。该作取法宋代郭熙、李唐诸辈,笔法雄劲洒脱,水墨简逸酣畅,刻画细致人微,富有艺术感染力。从劳作之余坐在树下整理鞋子的男子,到田间弓背扶犁劳作的农夫,再到桥上送茶饭的孩童,乃至两头活灵活现的耕牛,无不极具劳动情趣。作品既展现了桃花源般的春日美景,又表达了对农人辛勤劳作的关注,也寄寓了画家对五谷丰登、社稷安泰的期盼。

从注重生动趣味到寄托个人情志,一幅幅劳动图 艺术再现了古人劳动场景,传递出画家对劳动者的赞 美。艺术的表达也深化了劳动的意义所在——历史长 河中,人类社会亘古不变的主题,是对理想生活的美好 追求。

传递劳动之美

一代代劳动者辛勤耕耘,创造了灿烂的中华文明, 也接续传递着真善美。

劳动者之美,美在自信。唐代张萱《捣练图》生动体现了这一点。该图描绘了女子协同劳作的场景,整个场景巧妙分成捣练、织修、熨烫三部分。画作不只表现劳动景象,还着重刻画人物情态,反映其心理活动。画中12位女性身姿各异,她们的动作准确体现了所从事劳作的特征。比如,扯绢女子因用力而微微后仰,展现了身体的爆发力和平衡性,富于体态美。整幅画作线条简洁有力、设色富丽而不俗艳,三组人物高低错落、疏密有致,整体布势动静结合,生活气息浓郁,颂扬了劳动者的自信美。

劳动创造文化艺术,文化艺术之美根植于劳动之美。2022年,"中国传统制茶技艺及其相关习俗"被列人联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。南宋刘松年《撵茶图》正是一幅详细描绘传统制茶技艺的重要作品。画面布局简洁雅致,用笔生动形象,以工笔细致的手法为读者呈现一幅宋代生活画卷。画中,左侧二人正专注于磨茶、点茶,所用器具清晰可见;右侧三人端坐于书案前,表明他们就是饮茶对象。品读这两个场景,观者既可以直观领略古代制茶技艺,也可以感受宋代饮茶风尚。

在对田园生活之乐的艺术表现中,劳动之美更富诗意。比如,明代沈周的《江村渔乐图》中,江南水乡祥和宁静,人们或临船垂钓,或把酒言欢,一派惬意美好之景。题画诗进一步补充了创作主旨,既赞美了渔民打鼓卖鱼、晾晒渔网等辛勤劳动,也抒发了画家对渔家之乐的向往。类似的优秀之作还有明代吴伟的《渔乐图》。画作近景处,三五渔船泊岸,栖息者、垂钓者、闲话者均为衣着朴素的山村渔夫,画家以劲健的用笔、淋漓的水墨,使形象更为质朴、环境更为真实、境界更为自然。

透过一件件古画不难体悟,平凡的劳动者不仅是 画作的主角,更是时代的主角。图绘劳动的经典画作, 跨越千年历久弥新,其中蕴含的尊重自然的哲理、勇于 开拓的品格、团结协作的精神等,无不是推动现代社会 发展的重要基石。勤劳勇敢、自强不息的思想观念、价 值取向、道德传统,将在翰墨丹青中代代承续。

(作者为浙江大学农业与生物技术学院党委副书记)

▲中国画《摹楼琦蚕织图》之《喂蚕》(局部),作者元代程棨(传)。 美国佛利尔·赛克勒美术馆藏

▼中国画《摹张萱捣练图》,作者宋代赵佶(传)。 美国波士顿艺术博物馆藏

从生活中发现创意,从技术中发现人文,从互动中发现价值,从山水中发现美学……数智时代的艺术新形态,正在融入文旅新场景,催生文旅新业态,带来消费新体验。

"五一"假期去哪里?一条短视频、一场美术展览、一座博物馆、一处主题乐园,成为越来越多年轻人"说走就走"的理由。各地文旅部门纷纷蓄力备战大考,为游客提供更多开启美学之旅的度假"候选项"。随着文旅热度持续飙升,文旅高质量发展的新趋势、新特点引发社会各界广泛关注,数智时代文旅"热运行"中的"冷思考"也由此展开。

近期,由中国未来研究会文化和旅游研究分会主办的"厚植新质生产力 激发文旅新活力——首届文化和旅游未来趋势发展大会"在浙江诸暨举办,专家学者济济一堂,在文旅融合迭代升级的大背景下,探讨数智时代文旅资源开发与价值转化的无限可能,积极思考、通力解答文旅新课题。

如今,传统的观光式旅游,正在 被体验式旅游所取代。网红城市、 研学旅行、古装旅拍、城市漫步、沉 浸式演出等新的旅游关键词持续涌 现,向美而行、深度学习、交流互动, 成为体验式旅游的价值内核。在中 国未来研究会秘书长陈辉看来,随 着科技的飞速发展,文旅行业正在 经历巨大变革,数字化、虚拟现实、 人工智能等新技术正在改变游客的 体验方式。与此同时,数字技术为 文化遗产的保护与传承"添翼",且 不断创新传播方式,不断推动其更 好融入现代生活。文化遗产的活 化、跨文化交流的频繁、文化创意产 业的繁荣,为文旅行业的全面发展 提供新机遇,也将为游客提供更加 丰富、多样化的审美体验。

数智时代,传统景区如何实现 蝶变?系统设计和数字艺术的介

人,正在让不少景区转型升级为美学和美好生活方式的聚集地。设计师从历史文化中挖掘故事线索,确定景区独有的、在地性的主题IP,以此为景区的文化之魂,设计集主题性、人文性和娱乐性于一体的场景空间、互动环节,并结合增强现实、混合现实技术让游客获得沉浸式体验。主题IP和数字资产的系统设计,赋予传统景区的自然和人文资源新的美感、趣味和内涵。在中国未来研究会文化和旅游研究分会文旅创新研究中心主任江泽山看来,系统设计贯穿文旅项目从策划规划到落地运营的全过程,是项目能否成功的重要因素之一。如今的景区、乐园项目同质化现象严重,大家往往为了速度和效益相互抄袭模仿,缺乏对创新和设计美学的追求。事实上,只有结合在地景观和文化找准主题IP,才能设计出属于景区自己的、与自然人

益相互抄袭模仿,缺乏对创新和设计美学的追求。事实上,只有结合在地景观和文化找准主题IP,才能设计出属于景区自己的、与自然人文和谐共生的数字场景和数字资产,才能让传统景区的游览不再枯燥。设计的投入或许短期回报不高,实则潜力巨大。游客更愿意为文化和设计美学买单,传统景区应该思考如何结合历史、人文、自然、美学、设计去创造长期价值,这需要文旅项目决策者有足够的智慧、定力和情怀、梦想。

数字技术可以活化历史,精彩演绎人文之美,提升智慧文旅新体验。积极挖掘数字和数据资产价值,成为文旅产业高质量发展的有效抓手之一。然而,数字文旅的发展,也带来潜在的"去地化"影响一当数字孪生场景足够逼真,受众可以在别处获得异地文化的沉浸式体验,"诗和远方"似乎触手可及;当无界的内容更具开放性、超越性和时尚感,这类无地域文化特征的数字艺术地方植入模式备受资本青睐,距离感、空间感、真实感的吸引力是否也会逐渐消失?"不容易看见"甚至"看不见"的目的地,应如何找准自身定位?如何避免文旅融合创新中地方文化的"缺位"甚至"失位"?中央财经大学教授戴俊骋从文化地理学的视角指出,推荐算法容易带来趋于统一性的区域地理描述,导致"附近的消失",使得人们对地方文化的理解碎片化、浅表化。他呼吁,反思基于产业集聚的规范范式产生的地方文化遮蔽,重新理解"地方",完善文化本位的地方建构视角,通过独具特色的人地和谐系统设计,开辟数字文旅赋能地方高质量发展新路径。

当下,也有不少游客选择到"次热级"目的地甚至"冷门"目的地,进行"反向深度游",对于各地文旅部门而言,这为均衡发展提供了新机遇,也为系统突围提出了新命题。数智时代,如何更好构建文旅高质量发展新格局? 浙江大学教授应天煜认为,数据是具有经济和社会价值的信息载体,也是数字文旅资源的基本表达方式,应该将数据要素化,通过文化资源数字化、资源数据价值化、数字产业生态化,实现数据的资源化、资产化、资本化。文旅部高级工程师信宏业表示,对于文旅产业而言,文化艺术是牵引,数字技术是推动,只有创造性地应用技术,才有助于把握文旅高质量发展的时代机遇。道格特智库创始人赵晖则强调,数字化是这个时代的有力工具,但智识才是创新创造的根本,"智"应该位列"数"之前。创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合,是推动文旅高质量发展的有力支撑。

科技硬核、文艺星火,不断赋彩城市更新、和美乡村建设,激发"美丽经济",放大"美丽效应"。未来,每座城市、每个乡村或许都会出现科艺融合的文化新地标、老宅再生的美学新空间,诠释最美风景,讲述独一无二的城乡故事,以中国式浪漫成就美妙的文化之旅。

