广东画院

大美之艺礼赞大国气象 步履不停书写湾区新章

文/朱绍杰 吴依桐
图/广东画院提供

近年来，广东美术界以大美之艺绘传世之作，频频“圈粉”，充分展现文化软实力：扛鼎力作不断涌现，“爆款”设计厚积薄发，学术策展引领全国，科技艺术大放异彩……全省高质量发展大会召开之际，广东画院聚焦“出精品、出人才”中心任务，坚持以人民为中心的创作导向，多措并举推动美术事业高质量发展。

“如何深刻理解高质量发展思路，使我们的创作在过去良好基础上由增量走向提质，进而提升和体现广东美术界的整体水平，是我们全省美术工作者亟需思考与努力的方向。”广东画院院长、广东省美术家协会主席林蓝表示，文艺工作者的职责在于培根铸魂，增强文化自强自信，聚焦高品质文化供给，通过创作更多讴歌新时代的优秀作品，增强人民精神力量，彰显中国精神、时代气象、岭南风韵。

广东画院集体创作《百花齐放》740cmx1200cm

1 创作时代巨制

日前，广东画院艺术家定稿完成多幅大型主题画作，服务省内重点工程。其中，巨制《百花齐放》集合广东画院全体在职画家和特聘艺术家之力，历时半年完成。“这是画院迄今为止最大的画作之一。”林蓝表示，该作尺幅达120平方米，运用象征性的艺术表达，呈现史诗式的恢宏气度，为目前全国现存较大画幅的工笔画。

画面中，国花牡丹居中，各省省花、直辖市市花和港澳台代表花卉环绕。百花繁盛，万紫千红，祖国大地花团锦簇，郁郁葱葱。据介绍，《百花齐放》主要应用了岭南画派独特的艺术表现形式“撞水撞粉”法来绘制完成。在受光面撞入中国画传统“矿物色”，背光面撞水或淡墨，达到了一种水墨交融，层次变化丰富，可控与不可控之间的艺术效果。

“我们希望用百花盛放的题材，展现国家在中国共产党领导下强盛富丽的新景象。”林蓝表示，本次创作寓意着全国人民在中国共产党领导下，在中国式现代化政治、经济、文化、民生、生态文明建设等领域取得了一系列伟大成就。

艺术家要靠作品说话，艺术家要创作属于时代的作品。以历史文化和社会生活背景为依托的时代意识和创新意识，始终是广东画院学术创作的不竭源泉和动力。广东画院正逐步建构一种与新时代精神相适应的艺术语言，使美术创作更能把握时代的脉搏和人民的心声。

近年来，广东画院从时代的脉搏中感悟艺术的脉动，从时代之变、中国之进、人民之呼中提炼主题、萃取题材，全方位、全景式展现新时代的精神气象，开拓文艺新境界，利用重大历史节点的主题创作，相继完成《南国的风——深圳、珠海、汕头、厦门经济特区》《南粤先声——庆祝中国共产党成立100周年》和《百花齐放——庆祝中国共产党成立100周年》等大型主题性集体创作。

2 共绘“岭南之春”

“大作”是艺术机构的“立身之本”，也是艺术家的“立身之本”。广东画院薪火相传，历代艺术家们在不同的历史时期都不断探索、勇于开拓，在各自的艺术领域内力争创造性转化和创新性发展，一直以力作精品与时代同步伐，与人民共命运。在本轮创作中，广东画院画家许钦松、林蓝均有大作亮相，入藏“白云国际会议中心二期”。

《翠峰春泉》是许钦松近期创作的巨幅山水画。作品的构图、手法、语言延续了其代表作《南粤春晓》的探索状态，将北宋山水画作经典的纵向S图式转换为横向的贯通气脉，配合正面视角和中景视距中出现的群峰，造就出开阔雄浑、放达酣畅的精神意境。描绘手法结合了中西艺术，山体看似写实，实则出于高度的形象构思与加工。

艺术家以写实性的笔触铺叙岭南秀丽壮阔的山河，表达了对党和国家的热爱。许钦松表示，这幅作品承载着党的十八大以来，他对广东省方方面面变化的深刻感受。“春天，对于粤港澳大湾区来说是一个独特的词汇，它拥有一份更深层次的意味。”许钦松说，这幅巨制从生态批评的视角出发，描绘了一幅祖国的“青山绿水”，是其个人的学术追求，也是时代的诉求。

作为当代花鸟画名家，林蓝推出新作《吉祥岭南》。作品以岭南地域特有风物为主题，在内容上，选取广东特有的花与果，即春季开花的木棉、鸡蛋花，夏季结果的荔枝、香蕉，花繁枝茂，硕果累累，欣欣向荣，寓意吉祥；在形式上，艺术家对岭南传统画法进行了现代化明丽转译，使用金底浓墨重彩手法，大红橙红、淡绿墨绿渐错，简练突出有力，画面质朴而堂皇，造型明快丰满，挺拔向上。

▲许钦松《翠峰春泉》800cmx1260cm

林蓝介绍，作品以岭南时代新韵呈现为核心，取意广东音乐《迎宾曲》中温暖喜庆的岭南意象，着力突出了岭南文化特有的浓郁斑斓，展现鲜明的岭南特色，强烈的时代气息，深厚的文化底蕴与生气勃勃的大国气象，以期反映人民群众对美好精神生活的向往，更寓意新时代新思想在岭南大地生根开花，结出硕果。

3 “深扎”抒写现实

2月17日，《根植南粤：广东画院“深入生活 扎根人民”主题实践活动作品展（第一回）》在广东画院盛大开幕，集中呈现广东画院“深扎”主题实践活动第一阶段成果。2022年，广东画院组织在职画家、青年创作者深入湛江、茂名、阳江、潮州、汕头、揭阳、汕尾等七个地级市，艺术家们创作出数百幅写生作品，通过画笔记录、描绘了各地人文风情以及新时代农村的新貌，并与当地画院、美协进行深入交流互动。

来自揭阳的方坚明是“深扎”活动挖掘、推介的优秀基层创作者代表。他的参展作品《湾区卫士》以写实手法记录致敬了一线医护人员，反映时代面貌。“过去三年虽然受到疫情影响，但广东画家没有止步不前，精品佳作不断诞生。”中央美术学院教授、博士生导师于洋认为，“深入生活、扎根人民”的精神已成为岭南画派的精神标识。“这场展览让我们近距离触摸到岭南文化的脉搏，也细致感受到广东画家最鲜活的艺术思考”。

展览现场展出不少画坛新秀佳作，他们接续广东美术的优良传统，着力用情描绘当代景物。“基层采风发现的好作品、好人才，都将成为主旋律美术创作队伍的一员。”林蓝表示，提升青年美术创作力量的水平，也成为本次“深扎”活动的目标之一。“通过‘大作’孵化培育，推动‘大家’重点培养，举办大展研讨推介，广东画院已经摸索出一套行之有效的方法。”林蓝说，主题创作有助于留住人才，进而“发现人才、遴选人才、培育人才、孵化人才”。

青年国画家杨星去年刚刚入职广东画院，也加入“深扎”行列中来。生于广东揭阳的杨星，对于南粤城乡日新月异的变化尤为敏感。“对创作者来说，体验生活的过程能够收获临摹古画学不到的东西。”杨星观察到，许多同龄画家也通过此行收获了不少崭新的创作题材，通过“深扎”以笔墨抒写现实的绘画实践，使青年艺术家的创作“素材库”得到不断充实与提升。

刚从广州美术学院毕业的王艾诗已经参与到《百花齐放》的集体创作和“深扎”活动中。跟随画院前辈的步伐，王艾诗走遍粤东、粤西，克服当代年轻人普遍存在的“社恐”，真正深入当地人民生活，从中拓宽自己的创作题材和思路。“我在结束集体创作和深扎写生活动后，也希望自己能够沉淀下来，把这两次活动所获通过作品表现出来，努力创作出如郑阿湃副院长所说的‘有温度又接地气’的作品。”王艾诗说。

▼林蓝《吉祥岭南》600cmx960cm

广东省广轻控股集团有限公司：

发挥产业链主引擎作用，推动广东工美高质量发展开新局

文/周欣怡 朱绍杰
图/受访单位提供

广东是全国非物质文化遗产大省。其中，广东工艺美术历史悠久、特色鲜明，涵盖我国工艺美术主要领域，在全国具有举足轻重的地位。

多年来，广东工艺美术产业规模居全国第一。在新媒介语境中，传统工艺美术得到动态化、生活化、多元化呈现，迎来新发展机遇。

广东工艺美术行业在打造精品力作、推动跨界创新、发展创意产业、力促人才培育方面进行有效探索，尤其在2022年，广东首次承办国家级工艺大师评审，8人被评为国家级工艺美术大师，比上届翻倍。

广东工美高质量发展离不开行业主体的努力。其中，广轻控股集团在促进工艺美术创新、发展文化创意产业、推动工艺美术文化跨界赋能方面作了一系列有益探索。

当前，广东省广轻控股集团有限公司（以下简称“广轻控股”）致力于打造广东工艺美术文化创意龙头企业，始终扎根文化土壤，围绕集团公司战略规划与主业定位，整合工美产业园区、产业互联网平台、会展经济、博物馆经济和文创产品研发五大业务板块，以创新赋能工美产业，不断推动企业发展提质增效。

往届博览会现场，观众在现场参观工艺美术品

电商主播正为岭南工艺美术产品进行直播带货

往届博览会的现场工艺美术技艺展示

1 传承创新：推动“工美+”，焕发新活力

2023年3月3日至5日，广轻控股举办第五届粤港澳大湾区工艺美术博览会和第二届湾区（广州）文创节。借助文创IP的打造与会展平台的建设，广轻控股走出一条赋能工美行业发展的新路。

通过积极打造规模化、集群化、品牌化的“广轻会展”品牌，借助会展平台，抢抓行业发展机遇，广轻控股向全国乃至全世界展示广东工艺美术创新发展的优秀案例经验，促进行业跨界合作共赢，力争成为全国领先的工艺美术会展服务运营商。

公司积极投身于粤港澳大湾区建设，整合全国工艺美术核心资源，至今已成功创设并举办四届粤港澳大湾区工艺美术博览会，承办多届全国工艺品交易会，协办第八届中国工艺美术大师评审活动，等等。

2021年12月，广轻控股联合广州设计周、省工美协会、市文化创意产业协会成功举办首届湾区（广州）文创节。据介绍，文创节致力于为参展企业成为文创头部品牌打造平台，打通文创产业间的链接，促进文化创意行业的交流与发展，让文化创意与市场需求、与非遗传统工艺、与制造业充分融合发展，从而为文创发展精准赋能，带动新消费，重新定义文创生态圈。

传承与创新是当下工艺美术发展的重要命题。广轻控股积极打造“工美特色+现代产业”体系，积极推动“工美+”研发中心项目，横向开展新文化、新工艺、新模式的创新研究，打造“广轻工美”“广轻文创”产品品牌，纵向推进工美元素库、IP打造、新文创产品开发、产品标准制定，建立针对各领域、各工艺的产品谱系的工艺创新，丰富产品线。集团自主研发的兔爷文创IP形象深受年轻人的喜爱，以传统彩扎工艺形式陆续落地广东工美艺博中心、肇庆七星岩风景区、信宜三华李主题公园，成为热门旅游打卡景点。

此外，广轻控股还坚持“产业融合、跨界创新”的整体规划，通过共同举办青年实践教育活动与系列工美跨界活动，让传统工艺通过“双创”企业的策划和运营走近新生代青少年，并面向高校推进“工艺美术大师进校园”项目，尝试与教育机构合作开设研学课程，碰撞业务“新”火花。

广东省工艺美术百名大师联展活动现场

2 技术赋能：加速工美数字转型，实现新突破

传统工艺美术品多为实物作品的形式，侧重静态地呈现美感，背后的工匠故事、设计理念和工艺制作过程鲜为人知。如今，网络短视频和直播的蓬勃发展，助力工艺美术品打破时空限制，更好地展现作品背后工艺美术大师的故事与匠心。

广轻控股集团有限公司董事长、广东省工艺美术协会会长戴智认为：“随着智能化、数字信息化日趋成熟，工美产业应主动参与技术变革，以技术革新、数字赋能、文化赋能为重要方向，推动传统技艺与新技术、新材料、新设计有机结合。以数字经济加速工美产业发展，让工美产业深度融入社会经济发展大局、融入人民日常生活，增强工美产业发展韧劲，以此应对新一轮科技革命和产业变革带来的冲击。”

广东工艺美术从业者深度思考如何将传统的工艺美术与新时代环境相结合，在拥抱新时代营销的多元化品牌内容的同时，找到了打开工艺美术市场的新突破口：紧抓智能化、数字信息化发展时势，助力发挥工艺美术产业链“链主”作用，以数字经济加速工美产业发展，以文化赋能助推工美产业与新产业高度融合。

广轻控股引进民营资本，合资成立广东省工美数字文化有限公司，整合已有的大师和行业资源，打造“互联网+销售+直播”新模式，依托工美大师的权威性和稀缺性，利用“抖音”“小红书”等新媒体平台进行优质内容输出，开展手拉壶、翡翠等工艺品直播销售，促进文化传播的同时，打开工美行业发展新局面。

记者了解到，自2022年7月设立至今，广东省工美数字文化有限公司自媒体矩阵全网海内外曝光量接近5000万，总粉丝数破9万人，抖音直播营销账号粉丝突破2万人，被授予2022红木棉奖“广州最具潜力文旅企业”称号。

3 工美立园：打造跨界产业平台

从名家雕塑、国潮花灯到网红装置、生态堤岸，广轻控股打造的“工美港创新中心”已然成为市民前来参观的网红打卡点。而位于园区中心位置的广东工美艺博中心（以下简称“艺博中心”），更是其中的核心机构。

广东工美艺博中心依托广轻控股所属广东工艺美术产业园区集群为基础，以传统工艺美术为核心，结合新业态销售和跨界经营，不断创新理念，致力于打造一个能代表艺术及工匠、汇集工美创造力的产业模式。

据悉，艺博中心于2021年1月正式竣工验收投入使用，占地面积8000多平方米，目前已成功引进北辰青年、九五年动画等15家文化“双创”企业入驻。设有“广东省博士工作站”“广东工美艺博双创中心”，通过引进中青年工美大师、创新创业型企业入驻，共享创新创业空间，共同开展产、学、研、销多维度合作。

正式运营不足一年，艺博中心迎来“高光时刻”。2021年10月13日至15日，在第130届广交会开幕式期间，国务院总理李克强在佛山、广州考察。在工美艺博中心，李克强走进入驻艺博中心的“双创”企业，向创客们了解创意产品，询问创业中有什么困难。他说，普通人有上上智，大众创业、万众创新很重要的一点是众多人参与“双创”，三人为众，更何况万众，聚众智、汇众力能更好地满足人们日益多元化的物质和精神需求。

2022年以来，广东工美艺博中心共举办35场影响力较大的“工美+”主题活动，其中包括第八届中国工艺美术大师广东推荐人选评审及入选大师作品联展等工艺美术行业盛事，有力地促进了艺术创新与产业融合，推进工美产业规模化、特色化发展，引领工艺美术产业的发展与壮大了。