

在庆祝中华人民共和国成立75周年之际,羊城晚报特别推出“名家说名作·新中国风”系列融媒体产品策划。

几位广东文化界创作、研究“大咖”受邀解读近年来重点文艺精品创作、重要红色文化遗产保护,讲述名家名作里的共和国75年光辉历程。

林蓝

9月27日,由文化和旅游部、中国文联、中国美协主办的《庆祝中华人民共和国成立75周年——第十四届全国美术作品展览进京作品展》在中国美术馆开幕。在中国美术馆和中国国家博物馆展出的686件作品,浓墨重彩抒写中国式现代化建设的伟大实践,为庆祝新中国成立75周年献上一份厚礼。

全国美展每五年举办一次,是我国规模最大、参与范围最广、作品种类最多、最具影响力和权威性的国家级综合性美术大展。在这次美展上,广东成绩名列全国前茅,整体入选和进京作品数均名列前三;在最重要的中国画展项上,广东进京作品14件,数量位列全国第一。

“高光时刻”源自厚积薄发。近五年来,广东美术界着力推动精品创作、平台搭建,努力实现精品、出人才的目标。自2019年以来,由中国美协副主席、广东省美协主席林蓝领衔的大型集体创作《南粤先声》《南国的风》《百花齐放》,以当代丹青描绘共和国75年来从“站起来”到“富起来”“强起来”的光辉历程和历史性飞跃,更为广东组织主题创作、完善人才梯队、打造重点作品积累了宝贵经验。

传达“强起来”的勃勃生气

没有共产党就没有新中国,《南粤先声》以中国共产党早期活跃在广东地区的23位杰出革命先烈为表现对象,“我们希望能用艺术之美,展现他们的信仰之光。”林蓝在接受羊城晚报记者采访时表示,创作团队通过反复研

南国的风(局部) 中国画 集体创作

读先烈们的革命事迹,敏感地捕捉到其形神,将隐没在历史尘埃中的光辉形象一一擦亮。

广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区。《南国的风》重点反映了深圳、珠海、汕头、厦门四大经济特区,每一个经济特区的地板块均以该特区代表性成就与经典人文景物拼贴组合成形,用城市规划地图作底纹,层层叠叠,虚实相间,寓意特区成果在青蓝背景下如点点群星,交织出新中国在改革开放过程中开拓出的璀璨星空。

《百花齐放》以“花”为元素贯穿全幅,展现包含23个省、5个自治区、4个直辖市,2个特别行政区在内34个大小板块的“繁花茂叶”。作品以岭南画派“兼工带写,彩墨并重”的表现语言,以岭南画派“没骨法”与“撞水撞粉法”等技法,华丽、明快、沉稳、激昂地表达百花的繁盛,花色万紫千红,力求传达中国“强起来”的勃勃生气。

“2019年,我调任广东画院。广东画院发扬集体创作优良传统,联合创作了多幅精品。这三幅作品分别用传统的水墨、淡彩、重彩,表现共和国75年来不断走向繁盛的大气象。”林蓝表示,这三件大型主题创作一经亮相,就受到各界好评,其中,《南国的风》更是入选中央广播电视台总台百集巨献《美术经典中的党史》,并入选片头九件重点作品之一。

站在历史节点上书写史诗

75年来,广东涌现出众多的美术大家与大作,书写出中国美

“每个人身上都有时代的光影,阳光落在人身上,无论英雄、伟人、平凡人,脸膛一样亮堂,影子差不多短长。历史并不专为英雄、伟人、成功者、闹人而写。”

长篇小说《烟霞里》是作家魏微微献给改革开放的壮丽史诗,更是一曲献给无数平凡人的颂歌。小说以时间为经线,以主人公田庄的经历为纬线,用编年体的方式,串联起一个家族、一个时代的波涛汹涌与静水微澜。作为在改革开放背景中成长的一代人,田庄的人生之路与近半个世纪中国社会的发展变迁相互映照。

自2022年出版以来,《烟霞里》广受好评,曾获第十一届茅盾文学奖提名。中国作协副主席、著名评论家阎晶明评价:“半个世纪的中国经历了怎样的风起云涌、世事变幻,魏微微用《烟霞里》对这样一个巨变的、转型的时代提供了自己的小说记录。”

个体生活背后都立着一个大时代

“这部作品的特别之处就是选用了编年体的形式,一年一年往下写,中间有选择性地交代一些大的事件。”魏微微说,小说《烟霞里》最初起名《一个人的编年史》,意在通过“70后”女性田庄的个人故事,串起一代人的共同历史记忆。

魏微微沿着田庄人生的时空变迁,回溯当下中国走到今天的每一段旅程:1977年恢复高考,1978年实施改革开放,80年代的个体经济和万户户,90年代南下打工潮,1992年的南方谈话,1997年香港回归,2001年加入WTO……所有这些曾从我们身边涌过的时代浪潮,在小说中再一次被人物的生活和命运所卷起。

“20世纪90年代的广州,是最难写的。”当时的魏微微并不在广州,但从父辈、朋友的讲述中,触摸到时代的脉搏。改革开放后的广州,是明亮的,也是热气腾腾的。“那时的广州特别开放、特别前沿,在内地很多人眼中,广州简直是一个‘神’一样的存在。”

1984年,邓小平第一次南巡后,“时间就是金钱,效率就是生命”的标语就出现在大街小巷,这些标语给了年少的魏微微极大的冲击。“当时我还在念初中,身边的人都在讨论深圳、下海这些词汇,有些人已经辞去公职,开始做个体户,感觉好像一个新的时代来临了,充满了机遇和可能。”

尽管对时代变化异常敏感,但魏微微在早期的写作中会刻意规避宏大叙事,更喜欢用“毛茸茸”的细节去亲近人性,书写日常生活。随着年龄的增长,魏微微意识到,每个人的日常生活背后都立着一个大时代,时代风云变幻,看似跟个人没有直接关系,其实是息息相关的。

“当一个作家步入中年,人物和时代的关系,会不自觉地在笔下生成。”魏微微表示,《烟霞里》采用编年体的形式,也是为了提醒读者,历史的潮流中有你有我,我们的今天看似各不相同,但却都有一个共同的来处。改革开放、市场经济、深圳特区、香港回归、国企改革……这些从田庄身上漫过去的时代浪潮,也都同时灌入我们每一个人的生活。

小说的主要功能还是塑造人物

用“小人物”写“大时代”是不少作家的理想,但是如何将大的历史事件、文化记忆和个人生活史实勾连起来,既写出时代的变迁,也塑造出有血有肉的人物,是一大难题。

“很多人只注意到明线‘编年体’,但其实《烟霞里》还有一条暗线是纪传体,聚焦于田庄这个人物的一生。”在魏微微看来,小说的主要功能还是塑造人物,要想写得鲜活,必须要抛掉固有的概念,融入自己对时代的生活体验和情感,让细节、让人物自己说话。

魏微微没有以“大历史寓言”的方式,去总体性地隐喻和处置社会历史的激荡与变迁,而是遵奉了一种个人化的原则,从更为细小甚至琐屑的角度,着眼于个体的成长记忆,去投射时代的变化。

田庄的记忆,不少都来自魏微微。

精品佳作投射时代变化 高光时刻源自厚积薄发

杨春荣:讲述“中国核潜艇之父”黄旭华的“深潜人生”

文/羊城晚报记者 黄宙辉 图/羊城晚报记者 钟振彬

共和国的和平安宁,离不开众多国之重器的守护。“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行。”国之重器的背后,有无数人在默默付出。中国工程院首批院士、“中国核潜艇之父”“共和国勋章”获得者黄旭华便是其中一位。

2020年6月,大型话剧《深海》在广州首演,让更多观众认识了这位广东籍院士。随后几年,这部精品获奖无数。近日,中国戏剧梅花奖获得者、话剧《深海》出品人杨春荣接受羊城晚报记者的专访,讲述这部文艺精品创作的过程,以及“中国核潜艇之父”黄旭华的“深潜人生”。

深入人物原型 打造艺术精品

《深海》是在中共广东省委宣传部、广东省文化和旅游厅指导下,由广东省话剧院创排的话剧。该剧讲述了“共和国勋章”获得者黄旭华,隐姓埋名三十载,为实现国防科技发展从追赶到超越,白手起家、百折不挠、殚精竭虑打造国之重器的艰辛历程,追溯与回望了新中国艰苦卓绝的强军之路。

该剧自2017年年底开始筹备,历经采风、创作等阶段,剧本前后经过十余稿精心打磨。杨春荣回忆起创作初衷,“当时计划围绕新中国成立70周年创作一部作品,在寻找题材过程中,广东籍科学家黄旭华院士走进了我们的视野。他为我国科研工作隐姓埋名三十载,身上有着英模的精神,具备了创作文艺作品的众多要素。”

杨春荣

文艺创作要扎根生活,源于生活。然而,这位科学家的身份十分特殊,主创人员要见上他一面,非常不容易。经过漫长的8个月等待,终于等到黄旭华院士在海南的一次疗养,主创人员获准见到了黄院士及其夫人李世英。回忆起与黄院士、李世英相处的三天时间,杨春荣至今仍历历在目。通过近距离的观察和沟通,主创人员获得了许多创作的灵感。

杨春荣记得,黄院士对于艺术创作给予了很大的包容度,他说:“科学是严谨的,艺术则要充满想象力。你们去做吧。”这给了主创人员莫大的信心。其中有一个细节,黄旭华的母亲去世后,留给他一条围巾。而在舞台上,编剧大胆地将这条围巾变成一把银梳子,更便于人物情感的表达和传递。

再现动人故事 院士高度评价

《深海》除了讲述中国建造核潜艇的过程,也展示了黄旭华人生中的重要生活片段,从中铺开母子、夫妻、父女等情感线,以及黄旭华对事业、对国之重器的情感,描摹出他的一颗拳拳爱国心。在该剧中,一级演员、第10届中国艺术节表演奖获得者鞠月斌饰演黄旭华,杨春荣饰演了黄旭华的夫人李世英,对人物形象都进行了细腻而有力的精彩演绎。

壁画具有其他壁画材料所不具备的坚固、耐湿、防晒、不易变色的优点,非常适合在华南地区制作与保存。”同时,广东是当代玻璃镶嵌的第一大省,原材料的“量”和“质”都非常高,为艺术家的创作创新提供先天条件。

在齐喆看来,马赛克一直都是艺术表达的一种材料和手段,富有中国味道和东方神韵。近年来,齐喆策划推出马赛克艺术主题展览,全面展示梳理国内镶嵌艺术成果,并以此倡导重新挖掘马赛克镶嵌在公共艺术创作中的艺术可能性,推动传统技艺走向更广阔的空间。

“古老的工艺并不会过时。玻璃马赛克上瞬间凝固的美化为永恒的存在,画面的语义也有可能通过晶莹闪烁的材料得到拓展。”齐喆相信,中国的镶嵌艺术有非常大的发展空间。“随着艺术家对材料的逐步深入了解,艺术家与镶嵌材料的互动会更加充分,中国未来的镶嵌艺术将会有更大的作用。”

古老技艺的时代新生

实际上,马赛克镶嵌工艺在东西方都有着源远流长的历史。在二里头遗址出土的多件器物,如绿松石龙形器和镶嵌绿松石兽面纹牌饰,都运用了马赛克镶嵌工艺,凝聚中国先人的智慧技艺和审美趣味。而西方古希腊、古罗马都发现有大量用天然石材和其他材料制成的马赛克镶嵌壁画遗存。

“在中西方历史当中,镶嵌艺术都是一个拥有绝对主体地位的艺术门类。”齐喆说,马赛克镶嵌艺术尤其符合中国南方地区需要。“南中国地区日照强度大,潮湿多雨,镶嵌

齐喆:从二里头到大湾区,古老马赛克“镶嵌”时代璀璨烟火

文/羊城晚报记者 周欣怡 图/受访者供图

9月28日,由广东省委宣传部指导、中国工艺美术协会支持,广东省文化和旅游厅、广东省广轻控股集团共同主办的《粤韵匠心,艺铸华章——庆祝中华人民共和国成立75周年广东工艺美术大展》在广州白鹅潭大湾区艺术中心隆重开幕,展出工艺美术精品近200件(套),涵盖多个工艺美术门类,将在国庆假期为市民群众奉上一场精彩纷呈的工艺美术盛宴。

在琳琅满目的参展精品中,一幅名为《天花无数月中开》的玻璃马赛克镶嵌画独具一格,为国庆佳节增添喜庆祥和的氛围。远远看上去,画面中璀璨夺目的烟花正在夜空中肆意绽放,人们在城市建设前欢呼庆贺。走近看,则发现画面是由一块块玻璃马赛克镶嵌而成,色彩鲜艳饱满又晶莹剔透。

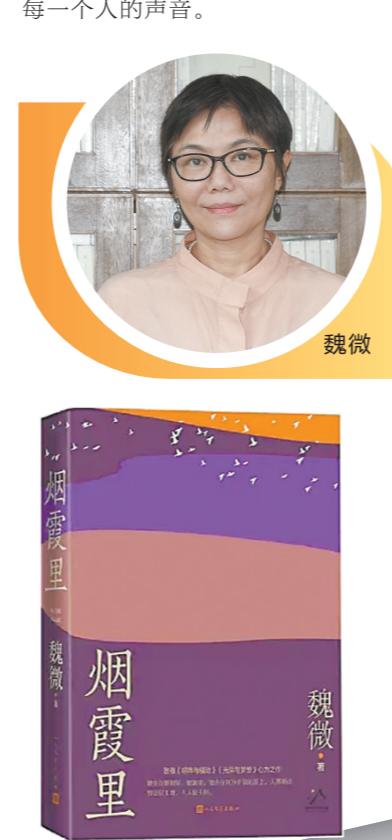
羊城晚报专访了这件作品的作者——广州美术学院工艺美术学院院长、中国美术家协会壁画艺委会秘书长齐喆,听他讲述马赛克镶嵌这项古老的工艺,何以在新时代持续焕发耀眼光彩的故事。

1+1>2的艺术效果

“在中国自古以来,烟花这一物象都具有很强的象征意义,人们常在节日庆典的时候放烟花,表达普天同庆的喜悦。同时烟花也是具有强烈视觉表现力的视觉语言。”在齐喆的这件作品中,一朵看似光华璀璨的烟花,实则是由千万个细碎的玻璃碎块拼接在一起的。

他向记者介绍道,玻璃马赛克质地硬脆,表面光滑、晶莹剔透,具有遇光闪烁的特性,加之染色后鲜艳纯正、色系丰富,能够使画面表现出精致、通透、闪耀的艺术效果,可以保存数千年不褪色。在齐喆看来,在迎接新中国成立75周年的时刻,为了表达这一热烈主题,表达烟花浓艳的色彩,用玻璃马赛克镶嵌这种材料和工艺是再合适不过了。

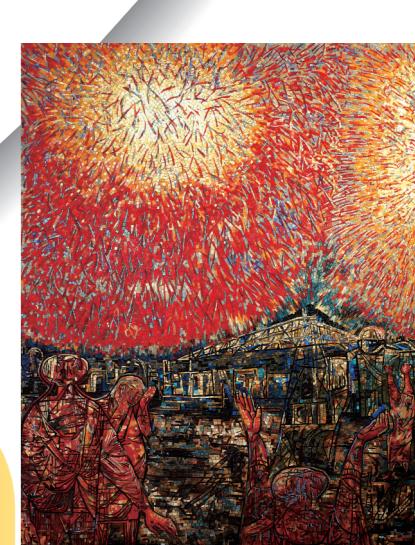
魏微微

监制:陈桥生

策划:邓琼

统筹:朱绍杰 吴小攀

天花无数月中开(马赛克作品)
齐喆