全国美展中国画作品展在广州展出现场

第四届"中国美术奖"公示,广东有望75年来首次摘取中国画金奖

东方审美 点亮时代的璀璨夜空

10月9日,中国美术家协会 官方平台正式公示第四届"中国 美术奖"获奖作品。广东作品入 围候选一金一银一铜,最终有望 取得历史性"零的突破"。

本届广东入围公示名单的作 品包括中国画金奖一件、铜奖一 件,连环画银奖一件,分别是:罗 玉鑫《休戚与共》入围中国画金 奖,沈璐《旌旗》入围综合画种 (连环画)银奖,冼子予、冼一凡 《点点繁星》入围中国画铜奖。

"中国美术奖"是依据《关于 全国性文艺评奖制度改革的意 见》《全国性文艺评奖改革方案》 设立,经中宣部批准的全国性美 术专业奖,由中国文学艺术界联 合会、中国美术家协会主办,获奖 作品展览"中产生。本届"中国美 术奖"公示的40件获奖作品(金 奖9件、银奖14件、铜奖17件), 从"第十四届全国美术作品展览 参展作品中评选产生。

既有意味,又讲趣味

这是自全国美展创设75年 来,广东首度入围中国画金奖。罗 玉鑫入围作品《休戚与共》如能最 终获奖,则为全国美展创设七十五 年来,广东首次获中国画金奖。

《休戚与共》用"新工笔"的技 法,表现"新物种"。作品描绘了 北极的一个场景,北极熊在冰雪 之上休憩,和睦温馨;独角鲸、虎 鲸、北极鲑鱼、茴鱼、鲱鱼在冰层 之下自由穿梭。作品沿袭传统中 国画"走兽科"的脉络,海洋中"鲸 类"的表现则来源于"鱼藻图式", 而在题材上选择了地理上属于公 共的极地生物,展现新一代中国 画创作中坚力量的视野和情怀。

"极地生态的平衡关系着人类 的前途与未来,作品意在表现北冰 洋生态圈的祥和美景,引发人们对 生态保护的反思和关注。"罗玉鑫 说,在信息时代的大千物象之下, 自己积极开拓题材和视角,以花鸟 题材为例,打开对于天地生灵的精 微观察和对一切有情纵深的关怀, 从自然物象而来,演绎自然界中的 诸多叙事,引发观者对于人与自然 关系的一种感悟。

值得一提的是,在"注意力先 行"的时代背景下,作品摒弃直接 的视觉冲击力追求,画面呈现出 纯水墨的样式,静谧安详。在构 图上,作者匠心采取了富有想象 力的空间转换,冰层之上采取平 远式视角,透过冰层切面往下转 换为纵深的北冰洋

作为现代工笔画的中坚力 量,罗玉鑫强调工笔画中的写意 性。"在我的创作当中,我会特别 注意使用减法,物象的刻画与画 面的关系尽量做到点到为止,避 免过多制作,以保持画面的松弛 感与清新感,尽力保持着最初激 发创作时的那道灵光。

"可见当代花鸟画的视野,已 经远远超越了古代文人花鸟画的

范畴和所居之地,也已经远远超 出了对于动物形象本身的描绘。 中央美术学院教授、美术评论家 于洋认为,作品将传统工笔画的 走兽翎毛画法,与带有现代构成 意识和影像感的现代图式相结 合,探索融合了拓印及综合材料 技法。"作品在严寒北极的画面 中,传递人文温度,既有意味,也 充满了趣味。"

把情感融入作品当中

沈璐为广州美术学院副教授, 其入围作品《旌旗》描绘了新时代藏 民为祖国庆祝生日的故事。此前, 沈璐的作品《马克思》获第十三届全 国美展银奖,作品《鹤之灵》获第十

二届全国美展优秀奖。她表示,虽 然自己已有十多年的水彩经验,但 这次创作在水彩技法上是一次全新 的探索和挑战。"特别是在天空的表 现上,沈璐力求从晨曦到黄昏到夜 晚利用'丁达尔光线'呈现真实唯美

势,令我更容易发挥,把美好的情 感融入作品当中。"沈璐表示,"无 论是来自生活的感悟,还是社会的 责任,我始终遵循本心,不把自己 框定在题材之内,力求在限制中寻 求自我,在创作中探索方向。

"连环画的故事性是一种优

冼一凡、冼子予父女二人的入 围作品《点点繁星》将城市万家灯 火、珠江面上的波光粼粼以及远处 的青山绿水相结合,呈现出大湾区

主要城市经济发展、生活安定的繁 华夜色。冼一凡告诉记者,该作是 他们历时两年共同创作,借鉴了俄 国画家库因芝《第聂泊河上的月 夜》对光的处理,运用传统没骨积 染法,描绘远方群山起伏和峰峦叠 嶂;以国画的界画技法和贴金银 箔,表现东方审美特色。

该作不完全是对广州景象的 复现,更是表达艺术家对广州的 感觉。"可以说,这件作品是冼村 人画冼村。"冼一凡说,作为在广 州城中村出生的人,他们见证了 不少外来人员在这片热土上的奋 斗。"我们特意在城市上空画上飞 机,寓意游子在外打拼。这些奋 斗在外的无数个体,如点点繁星, 共同点亮这个时代的璀璨夜空。





羊城晚报:您创作中国画作

品《休戚与共》的初衷何在? 罗玉鑫:近年来,我一直关 注生态环保的话题。联合国《生 物多样性公约》第十五次缔约方 大会在中国云南昆明开幕。会 议内容包括倡导保护生物多样 性.重点保护濒临灭绝的动植物 等。这引发了我很多思考。我持 续创作了一系列作品,如《和光》 《归路》《家园》《无忧之地》等,都 是注重探索人与自然和谐共生的 关系,倡导环境保护意识。

《休戚与共》是这一系列的 创作之一。极地生态的平衡关 系着人类前途与未来,此作品意 在突出北冰洋生态圈的祥和景 象,希望以此引发人们对生态保 护的关注。

羊城晚报:作为新一代工笔 画代表画家,您如何看待工笔画 中的写意性?

罗玉鑫:我理解的写意性 并非仅仅是技法层面,而是作 品的意境能传达生命的意趣, 触碰心灵世界。意画与工笔画

:花鸟开新,工笔提纯

的写意性同样重要,但由于工 笔技法相对规律且耗时,容易 把最初的灵感与心性磨灭。因 此,工笔画在创作过程中需提 高警惕,尽力保留最初激发创 作时的那道灵光。

"提纯"是我近年来创作时 特别强调的表现方法。我希望 通过"提纯"的方式让画面主观 地突破自然主义,有意识地去营 造形式感、点线面、黑白灰的层 次,以此平衡艺术性与主题性的 关系。在《休戚与共》一作中也 延续了对于"提纯"的实践与思 考——作品画面以水墨为主,使 其意境更素净安宁。若过于强 调单纯和视觉冲击力,画面又容 易显得概念化与简单化。

因此,我淡化对物象本身的 刻画,着重对物象间的关系进行 调整与处理,以此保持一种既纯 粹又丰富的平衡节奏,进而使画 面给人一种纯净感与松弛感。 绘画艺术除了表达趣味,尽量也 能触碰人的内心世界。

羊城晚报:我们注意到,近 年来您的创作对象从身边的动 物延伸到远方的动物。

罗玉鑫:是的。我在攻读硕 士研究生期间,深受方楚雄教授 影响,尤其关注身边的动物,注 重物象的结构表达,打下了扎实 的造型基础。

2019年在北京攻读博士研 究生期间,导师姜宝林教授提醒 我在原有的造型基础上,可以大 胆尝试表达少见的、造型夸张的 动物,对我启发甚深。

如果说五年前我关注的是 以家养的宠物或动物园常见的 动物为主的话,近五年来,我的 创作题材有了进一步的拓展,在 全世界范围内搜罗一些有趣及 珍稀的动物,比如兔狲、水豚、北 极熊、仓羚、犀牛等。创作时甚 至把物象作夸张处理,如《无忧 之地》作品中把水豚的真实体型 放大,像一艘诺亚方舟的模样, 背上载着可爱的小动物们一起 渡河。作品有趣且让观者心生 欢喜。

但无论面对怎样的花鸟题 材,艺术家都是从自然物象出 发.演绎自然界中的诸多叙事, 进而引发我们对于人与自然关 系的感悟。在信息时代大千物 象之下,我将继续开拓花鸟画的 题材和视角,努力关注当下,打 开对于天地生灵的精微观察和 对一切有情众生的关怀。



罗玉鑫《休戚与共》(中国画)

羊城晚报:本次入选全国美 展的连环画作品《旌旗》是如何 构思和创作的?

沈璐:这些年,我创作了许 多民族题材的作品,像《冰山上 的来客》《再度出山——买买提 江吾买尔》等,都是基于我对民 族文化和故事的喜爱与关注。 连环画《旌旗》的灵感主要来源 于两件事:一是前年网上流传的 一段视频,展示了新疆牧民自发 组织马队,高举红旗,策马奔腾, 为奥运健儿践行的场景,令我感 动;二是在海北藏族自治州成立 庆典上,当地牧民以马队表演和 赛马的方式庆祝。

因此,我跑了两趟青海,到 藏民群体中体验生活,让当地的 朋友帮忙找小骑手,拍素材资 料。这些经历让我深刻感受到 当代民族之间的融合与共鸣,不 仅体现了各民族的爱国情怀,也 表达了他们对美好生活的认同。

羊城晚报:作为传统画种, 连环画近年来有怎样的发展?

"架上连环画"带来新思路

关注民族文化故事



沈璐:近年来,连环画在不 断地发展变化。连环画正在往 当代大众喜欢的形式来发展,不 仅限于传统的以线描为主的形 式,并在多样化的前提下贴合大 众审美的需求。

近十年来,我在老师的带领 下践行着"架上连环画"的概 念,连环画从最初的小人书大 小,扩展至架上进行展览的形



式。在视觉效果上,架上连环 画更接近于完整的创作,既可 以单独展示其中一幅,也可以 连起来看。本届全国美展的连 环画展品数量实现了翻倍的增 长,连环画这一领域的作品达 到了130多件;除了表达方式多 样化,今年入选全国美展的连 环画作品的内容也更加多元 化。其中有反映中国传统文化

羊城晚报:入选本届

全国美展的作品《点点繁



的作品,有再现文学名著的作 品,也有歌颂红色革命历史的 作品,这也给我带来了新的思 路和启发

羊城晚报:从外省来到广 东,您感受如何?

沈璐:我是2020年来到广 东,就职于广州美术学院。广东 的艺术氛围极为开放,这里的前 沿艺术理念和创新精神为我提



供了无尽的创作灵感,开阔了我 的创作思路。

摄

广东文化的多元性,涵盖了 客家、潮汕等地域文化,以及瑶 族、畲族等少数民族的独特风 情,这些都深深吸引着我。我计 划在未来几年里更加深入地了 解和体验这些文化,也希望未来 在我的画作中能够展现出广东





聂伯河上的月夜》中对光的处理,我 们特别喜欢那种浅蓝绿月色倒影效 果,以此带动观者对家乡的思念。 如果说《第聂伯河上的月夜》表 现了某种深邃的宁静,那么我们的这 幅作品更想表现改革开放后,家乡城 市的繁华璀璨。为了和西画表现的

星》是怎么创作出来的?

冼子予在两年多以前就开始构思准

备的作品。该作品借鉴了俄国画家

阿尔希普·伊凡诺维奇·库因芝在《第

冼一凡:《点点繁星》是我和女儿

光色区分出来,我们经过多次实验, 后用绢本和金、银箔的传统材料与技 法去表现闪烁的灯光与月色倒影,又 用撞水积染技法来处理夜色里郁郁 葱葱的森林,最后一层一层反复薄染 表现出夜色朦胧和湿润感。

羊城晚报:这件作品展出后,不 少人称之为"冼村人画冼村"。

冼一凡:是的。作为广州人,我 们父女看着广州在变化,我更感受 到几十年前和现在的广州的巨变。 在我十几岁时,冼村大多是菜田,夏 天经常到广州塔附近游泳、摘水果, 这成为我童年记忆的组成部分。所 以,我们选择把土生土长的感受融 入广州的夜色当中,希望通过对"小 蛮腰"(广州塔)和冼村的夜景描绘, 呈现出我国经济高速发展、城市一 派繁荣的景象。

这些年来,尤其是改革开放以 来,广州乃至大湾区的发展离不开 大量外来务工者的奋斗,他们也在 这片热土上找到了自己发展的时代 机遇。于是,我们特意在城市上空 画上飞机,寓意游子在外打拼。飞 机飞行轨迹的长直线和城市大曲线 河岸构成画面最大的形态对比、森 林树木圆形与高楼大厦的方块对 比,以期较好地增强画面视觉冲 击。致敬这些奋斗在外的无数个

体,如点点繁星,共同点亮这个时代 的璀璨夜空

羊城晚报:入选全国美展有怎 样的感受?

的独特魅力。

冼一凡:这次我们共同创作的作 品能够入选全国美展,可以说圆了我 从小以来的梦想。我读过工艺美术 专业,但多年从事汽车行业,也会坚 持抽出时间画画。因为干的行业和 爱好相差甚远,那时候会经常反问自 己,应不应该坚持下去。后来有位广 美的教授鼓励我:"你一定要坚持画 画,将来前途无可限量。"正是这句 话打动了我,让我更坚定把艺术创作 当作人生事业和理想追求。

因为热爱,还是坚持了下来。 现在,我主要的时间精力依然在画 画之外,女儿还在为博士学位努力 着,但我们依然利用业余时间进行 创作,比如《点点繁星》这幅作品,就 是我们利用假期和晚上等休息时间



作品反映的生活面 新而广阔

五年一届的全国美展与由其产生的"中国美术奖" 有着明确的立场和态度指向,能对主流美术起到引领作 用。用中国美术家协会理论艺委会主任、美术评论家尚 辉的话说:"这个立场就是国家主流艺术的立场。"在本 次全国美展现场及"中国美术奖"的入围名单中,我们可 见近五年来主流美术的最新成果、最新导向

创作之新 手法丰富,捕捉时代脉动

本次全国美展作品聚焦全面 小康、文化传承、科技创新、生态 环保、粤港澳大湾区建设、文明 交流互鉴等重大主题,描绘了中 国式现代化建设的伟大成就。艺 术家以小切口反映大主题,以小 人物折射大时代,以小画面展现 大气象,通过丰富的表现手法, 捕捉时代的脉动

"本届全国美展的特点之一, 就是作品反映的生活面特别广 阔,我们特别期待用中国画去表 现这种传统艺术语言很难描绘的 生活样态,而中国画的创新也表 现了这种生活方式带来的审美变 化。"尚辉认为,中国画金奖入围 作品《休戚与共》代表着当代中 国画在近年来探索题材的方向和 成果。"今天的中国画比传统更 深刻,不仅描绘现实,还要警示 现实,体现了新时代对中国题材 和主题的要求。"

在广州举办的第十四届全国

一次聚焦中国画的工笔与写意问 题。在中国美术家协会秘书长王 平看来,现实主义手法让写意画 获得了新拓展。"相较于传统文 人画对写意精神的追求,当代的 写意画也能够表达这个时代,增 加艺术家表现生活的可能性,这 都是写意画的一种拓展

美展中国画作品展上,艺术界再

在本次"中国美术奖"入围 作品中,另一幅中国画金奖入 围作品《金色土地》与银奖入围 作品《小兄弟》等则对写意笔墨 进行探索。从全国美展的现场 来看,写实与写意的语言在不 少作品中相互渗透、相互交 叉。此次全国美展入选的中国 画作品中,写意的作品明显增 多,艺术家开始在作品中强调 中国画写意的格调、品位追求 这使得全国美展上的中国画 无论是笔墨质量还是意境开 拓,都有了新的呈现。

人才之新 80 后走进聚光灯下

全国美展与新中国同龄,是 目前国内展览规模最大、作品数 量最多、最具影响力和权威性的 国家级综合性美术大展。75年 来,全国美展始终与时代同向同 行,推出了一批名家名作,以视 觉艺术的方式见证了新中国建 设、发展与繁荣的辉煌历程。

'遥想当年,20岁的靳尚谊, 23岁的方增先,24岁的杨之光、 侯一民……他们初出茅庐,以力 作亮相全国美展,经不断成长, 成为艺术大家。"中国美术馆馆 长吴为山表示,许多新中国经典 美术作品,正是通过全国美展逐 渐为大众熟知,如董希文的油画 《春到西藏》、罗工柳的油画《地 道战》、吴冠中的中国画《春雪》、 詹建俊的油画《潮》等。

全国美展对于中青年美术家 的挖掘、鼓舞和培育,有着不可

替代的作用。中国美协副主席 广东省美协主席林蓝表示,广东 以承办全国美展中国画展览展区 为契机,通过广泛动员、机构组 织、重点跟踪等方式,推动广东 美术界实现出精品出人才的目 标。"在组织动员的过程中,我们 不断发现好作品、好作者,他们 也不断前进。这个过程本身的意

义甚至重于结果。"林蓝说。 在本届全国美展和中国美术 奖入围名单中,不仅中青年美术 家群体已经成为参展报名的主力 军,80后艺术家更引人注目,走 进了艺术创作舞台的聚光灯中。 如两位中国画金奖入围作者—— 沈晓明、罗玉鑫——均为拥有博 士学位的80后创作者;又如来自 广州美术学院的80后创作者沈 璐,今年有望第三次摘取中国美

领域之新 "大美术"时代到来

数字艺术作为新兴的艺术门 类首次进入全国美展平台。参展 作品面貌丰富多元,有大量借助 AIGC的生成式作品。这些作品 打破学科的壁垒,实现了美术设 计甚至是计算机、建筑、人工智 能、数字科技等多领域的团队协 作、深度合作。创作者也来自不 同领域,既有数字艺术从业者、 艺术家,也有来自院校、研究机 构、企业的专业人员,还有科学 家、科技工作者。

随着"大美术"时代的到来, 与新质生产力相互赋能的设计艺 术正被视为今天艺术创新的重要 体现。中国有着悠久的造物传 统,尤其形成了独特的工艺美 学,设计艺术突出地在传统文化 的现代性转化和创新性发展中体 现出文化的动能,也就是改变生

活方式,增进生活美学,由此促 进文化产业乃至经济的发展。 在本次全国美展中,《"巡

天"登月服系统组件设计》《杭州 2022年第19届亚运会视觉形象 设计及体育图标系统设计》《北 京2022年冬奥会吉祥物"冰墩 墩"》等设计作品参与了许多体 现"国之大者"、作为"大国重器" 的国家重大建设工程、制造工程 和科技创新项目,从产品设计角 度推动"中国制造"走向"中国创 造",也在国家和国际盛事中,彰 显中国文化,惊艳世界。中国美 协主席范迪安表示,科技与艺术 的融合,设计与制造的结合,设 计对非物质文化遗产资源的再 生,设计与今天中国的城市更 新、乡村振兴的关系越来越密 切,都极大地改变了中国。



冼子予、冼一凡《点点繁星》(中国画)