

文化中国行·美术里的长江

大型全媒体报道⑦

□新重庆-重庆日报记者 韩毅

《时代新貌》《回忆长江》……9月15日,“新象长江”主题美术作品展览在湖北美术馆开幕,展出长江流域13省(区、市)美术名家的100余幅美术精品,涵盖中国画、油画、版画、水彩、漆画等门类,共同描绘出新时代长江的壮丽风貌,吸引了络绎不绝的参观者。

长江万古奔流,出巫峡、入荆楚,成就了水润之地——湖北“九省通衢”的繁荣,造就了灿烂辉煌的荆楚文化。

在荆楚文化的滋养下,湖北美术名家辈出、艺术面貌多样,形成了独特的地域特色和艺术风格,在中国美术发展史上留下了精彩一笔。

扛鼎之作

展现明代武汉三镇繁华盛景

“这次展览不仅是长江流域的一次美术盛会,更是对长江文化的一次深情回望与前瞻。”湖北省美术家协会主席李乃蔚为展览点赞。

在他眼里,坐拥“两江干湖”的湖北,水脉绵长,不仅拥有“极目楚天”的壮阔图景,自古以来也留下无数文人墨客的经典之作,造就了湖北美术延续至今的辉煌。

走进武汉博物馆,一进门就能看到一幅巨型挂毯。它是根据明代《江汉揽胜图》还原制作的艺术品,吸引了不少观众打卡拍照。

《江汉揽胜图》是武汉博物馆的镇馆之宝,也是湖北美术界公认的扛鼎之作。

该画纵107厘米、横171厘米,绢本设色。画面取长江与汉水交汇的水陆情景,再现当时武汉三镇的事物风貌——巍巍黄鹤楼与晴川阁隔江相对,江上千帆竞发,岸上屋舍鳞次栉比,城墙逶迤如龙。画面俯视图,大气磅礴,结构严谨,景物繁而不杂,虚实结合,融艺术与写实于一炉,犹如“航拍图”。

经考证,此画的创作年代应为明代中期,题款为后人所加,属国家一级文物。“此画不仅艺术价值高,对了解当时的武汉也具有极为重要的史迹价值。”李乃蔚说。

荆楚大地,上承巴蜀、下接吴越,历经千百年融合交流,形成了盛极一时的楚国、楚人、楚器、楚文化。在这里,炎帝神农遍尝百草,教民耕种;老子庄子道法自然,天人合一;屈原吟唱楚辞离骚,眷祖爱国……

画中流淌的荆楚文化,还包括奇谲且夸张的鱼、龙、凤等造型,揭示了古人无尽的创造力和想象力,代表作有战国中晚期帛画《人物御龙图》《人物龙凤图》。这两幅作品被视为线描艺术的发源,中国画尤其是工笔画与水墨画的先声。

此外,在湖北美术史上,与三国时期相关的艺术精品也不胜枚举。这些作品通过描绘三国历史故事和人物,留下了经久不衰的文化印记。

寻求突破

扮演艺术史上关键角色

走进湖北美术学院教授、硕士生导师谢跃的工作室,就能见到他今年刚出版的新书《推行美育——武艺旧影与老湖美》,墨香犹存。

在该书中,谢跃勾勒出湖北近现代美术史的脉络。

“湖北近现代美术在中国艺术史上扮演了关键角色,其发展脉络和鲜明风格不仅映射了社会历史的剧烈变迁,也折射出时代的精神面貌。这一时期,湖北美术既继承了传统文化的精髓,又在变革中寻求突破,将本土传统与西方现代主义艺术相融合,实现了创新与跨越。”他说。

1920年4月13日,蒋兰圃、唐义精、徐子衍三人以阐扬文化、发展美育为宗旨创

翰墨丹青韵 极目楚天舒

办了武昌美术学校。

作为华中地区美术教育的引路人,蒋兰圃受贫苦出生环境和军旅生涯的影响,对底层人民的颠沛流离感同身受。他始终把目光聚集在现实和劳苦人民身上,只可惜其大多数作品焚毁于战火中,现在人们只能从当年的刊物上感受他对现实的展现。

建校三元老之一唐义精的弟弟唐一禾,曾在法国留学。期间,新的流派层出不穷,但唐一禾坚定不移地选择了现实主义的表现方法。

唐一禾的代表作之一《七七的号角》被认为是中国近现代美术史上极具象征意义的经典之作,充分体现了他的民族责任感。

《七七的号角》是唐一禾计划创作的《抗日战争史画》组画的第一幅油画稿。画作刻画由学生组成的文艺宣传队行走在街头、进行抗日救亡宣传的场景。

该作品以西方现实主义的严谨造型与浪漫主义的抒情笔调,并融合中国画的创作原理,在夸张的人物造型和细腻的人物

《江汉揽胜图》
作者待考
绢本设色

《红莲》 李乃蔚 中国画

《燕子油菜花》 张肇铭 花鸟画

心理刻画中,表现深沉的爱和恨,折射出人民性。

值得一提的是,“到民间去”是唐一禾的艺术创作主张。他留下的《女游击队员》《祖与孙》等经典之作,无一不表现

出强烈的民族气节和崇高的艺术追求,表达了对祖国的深切热爱和对劳动人民的同情。

湖北国画界“三老”——张肇铭、王霞宙、张振铎是中国画坛三颗璀璨的“启明星”,为中国花鸟画史作出重要贡献。技法上,三老都擅长用色、用水,形成了与其他花鸟画群体不同的笔墨气象与趣味。题材上,三老独具其优势。其中,张肇铭的海棠、牡丹,画得十分润泽,具有个性;王霞宙的卷丹铁松,一股鲜活坚毅的生命精神充盈其间;张振铎的离鸟形象,水墨酣畅,笔墨精练,有“一览众山小”的气势。

此外,国画家周韶华、冯今松、汤文选、邵声朗等人,油画家杨立光、刘依闻、唐小禾、尚扬等,版画家武石等,都巧妙地将现代主义的表现手法和观念融入传统文化之中,塑造出独特的艺术风格。其中,周韶华在中国画革新方面有举足轻重的作用,其作品将传统与现代进行了完美融合。

贯古通今

描绘新时代的千里江山图

“作为长江文化的重要源流,楚文化是一座宝藏。它不仅能直接转化为发展资源,更是一种无声的力量,激励着荆楚儿女谱写新篇。”李乃蔚说。

今年7月,第十四届全国美术作品展览漆画作品展在湖北美术馆开幕,来自全国各地优秀艺术家的198件漆画作品亮相。

这些作品题材丰富,既有历史题材,也有自然山水和花鸟风物。大多数作品从新时代中国发展变化与日常生活中萃取素材,反映城市活力、美丽乡村、民族风情和生活细节,刻画人民群众的精神风貌。

“这届全国美展漆画作品展落户湖北,可谓回到了中国漆艺术的故乡。”李乃蔚说。

湖北是中国漆及大漆艺术的重要发源地之一,楚式漆器髹饰技艺成熟于2000多年前,曾出土虎座鸟架鼓等一批著名漆器,是荆楚文化的典型代表。

如今,湖北漆艺学科成果丰硕,7所高校开设了漆艺课程,培养了众多优秀人才。“湖北国际漆艺三年展”“中国大漆走世界”等项目,以漆艺为媒讲好荆楚故事、中国故事,提升了漆艺在全国乃至世界的影响力。

而漆画则是湖北进入新时代以来,持续发挥地域优势,增强探索性美术活力,描绘湖北美术发展新景观的一个缩影。

近年来,湖北美术聚焦现实题材主题创作,形成一批优秀作品,有力促进了湖北美术创作观念的丰富与转变。如,雕塑作品《京汉铁路大罢工》、国画作品《高峡平湖图》《三峡大坝》入选国家重大历史题材美术创作工程;国画作品《李白成进京》《青铜文明》入选全国“中华文明历史题材美术创作工程”,并被中国国家博物馆收藏。

在湖北,一大批优秀的美术人才在绘画、雕塑、设计等多个领域,取得了突出成绩。如,在第十二届全国美展上,湖北艺术家许海刚的作品《亮宝节上的人们》斩获水彩/粉画类唯一金奖;在第十三届全国美展上,湖北艺术家曹丹的铜版画《阳光下的大桥浇筑工》获得版画类金奖。

翰墨丹青韵,极目楚天舒。有着丰厚底蕴的湖北美术家,正用一以贯之、勇于实践的精神与魄力,沿着万里长江挥毫泼墨,描绘一幅幅新时代的千里江山图。

重芭《追寻香格里拉》 惊艳国际艺术节

□新重庆-重庆日报记者 杨潇 实习生 徐倩

这个秋天,重庆芭蕾舞团以一部力作闪耀世界舞台!

近日,作为丹麦奥胡斯国际艺术节举办59年来唯一邀请的中国艺术团,重庆芭蕾舞团在北欧最大的音乐厅——奥胡斯音乐厅里,上演了大型原创芭蕾舞剧《追寻香格里拉》,赢得国际友人的广泛赞誉。

该剧是重庆芭蕾舞团的建团之作,开创性地将西方芭蕾舞与中国藏族文化完美融合,让传统与现代、东方文化与西方文化碰撞交融,多年来久演不衰。该剧曾荣获第五届全国少数民族文艺会演银奖,三度获得国家艺术基金创作及交流推广项目支持。此次巡演前,该剧在海内外演出129场,其中,在哥伦比亚的线上展播,创下260万点击量的剧目展演历史新高。

一年一度的奥胡斯国际艺术节起源于1965年,内容涵盖音乐、绘画、戏剧等不同领域1000余项活动,已成为斯塔的纳维亚半岛最大的文化节日。

以舞为媒

用西方芭蕾诉说中国故事

当舞蹈与香格里拉相遇,会碰撞出什么样的火花?

该剧中,藏族兄弟丹青和丹曼离开香格里拉来到都市,丹曼沉迷于名利,丹青则成为一名在都市中迷失灵感的画家。最终,丹青在藏族女孩卓玛的引领下回归香格里拉……演出结束后,全场观众起立鼓掌、喝彩,以当地最高礼节表达对演出的赞赏。

奥胡斯国际艺术节为何选择重庆芭蕾舞团?艺术节相关负责人表示,这是因为他们看到该团在艺术上的独特性和创新精神。在他看来,中西文化的碰撞,让这部芭蕾舞剧绽放出别样的美,“该剧将藏族舞蹈的元素融入芭蕾舞动作之中,不仅以芭蕾独有的浪漫诗意营造出圣洁壮美的雪域仙境,还在音乐、舞美、服饰、舞蹈编排等多方面巧妙融入弦子、热巴鼓等具有浓郁色彩的藏族文化元素,成功塑造出人们心中的香格里拉。”

重庆芭蕾舞团团长刘军坦言,达成如此韵味,艰难却充满惊喜:“一边是西方舶来的芭蕾,一边是中国少数民族文化元素,虽说舞蹈语汇是相通的,但神韵这种东西是有特质的。比如,芭蕾的舞蹈动作是向上、挺拔、延展的,而藏族舞则需适当下沉,截然不同的元素相互碰撞却绽放出让人意想不到的光彩。芭蕾舞需要新鲜血液,而我们的民族文化里,正有这种独特的造血元素。”在刘军看来,成就这部芭蕾舞剧的,是我国的深厚文化底蕴,是源远流长的中华优秀传统文化。

相融相生

让感动跨越时空和国界

“虽然不同的观众有着不同的文化背景,但对美的追求是一致的。”在刘军看来,芭蕾与我国民族文化的结合,本质是两种文明的交互,是美与美的叠加,也是心与心的交流。

刘军介绍,在《追寻香格里拉》的创作过程中,重庆芭蕾舞团不仅注重舞蹈艺术的创新,还特别注重舞剧的内涵,蕴含着对人性、对自然、对文化的深刻思考——通过丹青和丹曼的内心挣扎与成长,展现了现代人面对传统与现代、物质与精神双重挑战时的困惑与抉择;而卓玛的出现,则象征着一种回归,一种对美好、纯真、和谐生活的向往。

刘军认为,《追寻香格里拉》的成功,不仅在于它在艺术上的创新与突破,更在于它传递出的深刻文化内涵和人文关怀。它不仅让世界看到了中国芭蕾舞剧的魅力,也让世界感受到了中国文化的博大精深。“我们希望《追寻香格里拉》不仅是一部舞剧,更是一次文化的交流与对话,让世界通过这部作品,更好地理解中国,理解中国人的精神世界。”刘军说。

不断打磨

让中国芭蕾闪耀世界

芭蕾舞进入中国后,与我国文化发生了良好的“化学反应”,一批优秀的作品既发扬了我们的传统文化,也为芭蕾舞的发展注入了新鲜血液,呈现出独特的艺术风貌和韵味,得到了国际社会的广泛认可。

重庆芭蕾舞团是推动中国芭蕾走向世界的重要力量之一。这个成立于2012年、西南地区唯一的专业芭蕾舞团,在尊重艺术规律的基础上进行探索、尝试,努力实现突破与超越。

《追寻香格里拉》在丹麦的成功演出,就是一次成功的尝试。

每场演出后,重庆芭蕾舞团的工作人员都会积极认真询问、吸取观众意见,力求做得更好。在不断改进中,他们不仅在技术上精益求精,更在情感表达上下足了功夫。“在过去的几年里,我们收到了不少关于故事情节、舞台美术等方面的建议,我们都会根据这些建议持续改进。”一位随团出行的演员说。

“本剧制作精良,从双人舞到群舞,都堪称精美,展示了重芭对艺术的不懈追求。”前不久,南京艺术学院舞蹈学院院长于平在观看该剧后作出了这样的评价。

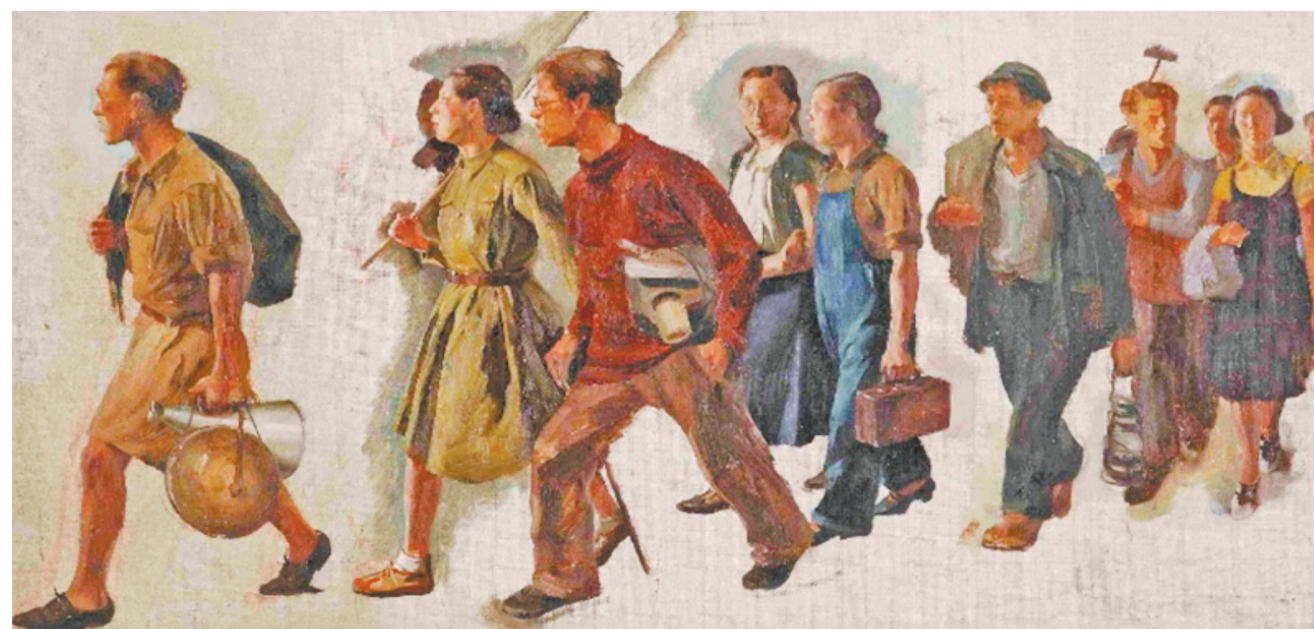
近年来,重庆芭蕾舞团创作了一系列“重庆限定”的优秀作品,其中,芭蕾舞剧《归来红菱艳》以重庆的红色历史为背景,讲述了革命先烈的英勇事迹,展现了重庆人民的坚韧与不屈,已成为重庆文化的一张闪亮名片。

“未来,我们将继续开展国际交流,带着更多原创、具有重庆元素、中国风骨的芭蕾舞剧走向海外,将东方美展现在世界面前。”刘军说。

芭蕾舞剧《追寻香格里拉》剧照。

(重庆芭蕾舞团供图)

《七七的号角》 唐一禾 油画