

家国情怀 山东气派

“第十四届全国美展山东作品展(中国画、油画)”印象概述

□ 崔文涛

“第十四届全国美展山东作品展(中国画、油画)”于6月1日在山东美术馆开展。展览由山东省文学艺术界联合会、山东省文化和旅游厅主办,山东省美术家协会、山东美术馆承办,共展出作品397件。是对过去五年山东美术(中国画、油画)创作成果的最大规模检阅,与各省同期举办的同类展览具备较为普遍的学术共性,同时又具备属于山东的独特艺术个性。

文质并茂 展现深厚家国情怀

一方水土养育一方人,形成一方文脉,塑就一方气质。海蓝岱青的齐鲁大地和成仁取义的孔孟之道,养成了山东画家深厚的家国情怀,形成了为时代画像、为时代立传、为时代明德的创作自觉。在不同历史时期,历代山东画家以鲜明的形象和杰出的实践对家事国事天下事进行着丰富的视觉呈现,文质并茂的精品力作层出不穷。

此次展览作品的家国情怀同样显著。以中国画为例,《梦圆九霄》《中国芯》等直观刻画载人航天、芯片技术的突飞猛进。《大河上下满目新》《画境天开》

《黄河故园情》《乡村美术馆》《大河上下》《绿水青山新家园》《绿水青山笑颜》等借山水言志,表现当代中国对自然环境的科学利用及保护。《时代华章——中国自贸试验区》《大国工匠》《匠心筑梦·中国动车》《复兴有我们》《科技新农人·青春力量》等以具体的人作为主要表现对象,反映新时代各行各业的昂扬气质,《启航》《“远卓海”敲响大船时代》等则以典型的航船为主要表现对象反映新时代的劈波斩浪,一路高歌。《阿姐是我的好榜样》《青春新起点》歌颂教育公平对人和社会的改变。《中华大医》以中华传统医学在现代化、国际化语境中的传承、弘扬为着眼点,继续高扬悬壶济世的普世精神……

另如油画纪念杂交水稻之父袁隆平院士的《喜看稻菀千重浪》,以三联画形式呈现屠呦呦院士在不同阶段贡献与成就的《青青子衿》……这些作品着眼新时代的新面貌与新成就,将小我融入大我,在歌颂伟大时代、重要成就,杰出人物的同时,继续书写山东美术由来已久的深厚家国情怀。

别出心裁 凸显亲切人民视角

家国情怀的大叙事在绘画主题选取和表现方式上容易形成一定模式。这种模式既是类型成熟的体现,也在某种程度上容易导致脸谱化印象。破解这一印象,不断赋予家国叙事以新发展、新面貌,是山东美术创作不懈努力的方向。在这一视角下,可以发现此次展览作品既重视对大事件、大场景、大场面的把握,同样注重自微观角度巧妙破题、自然介入。

如中国画《基石》一语数关,以泰山挑山工的集体协作为象征,表达对不畏艰险、排除万难、勇往直前的国民性的由衷赞扬,充满着奋进的力量;《流金岁月》具备的平和诗意,平实地表现环卫工人的日常劳动,冷色调中洋溢着温情和暖意,表达了平等和尊重的价值观念;《爷爷的新朋友》着眼农家小院的秋日日常,表现祖孙三人朴实、温馨、其乐融融氛围的同时,又点出了人工智能技术已经走进千家万户、深刻改变生活的现象。《朝阳》《青春·年华》《耕海晨歌》等写实油画造型严谨、色彩热烈、层次丰

富,不夸张、不虚饰,显然具备只有深入采风、亲身体验、扎实概括才能生成的气质。

应该说,正是因为艺术家们真正把握住和运用好了“深入生活、扎根人民”的创作方法,方能别出心裁地生动反映齐鲁大地四时山河之秀美、淳朴百姓之勤勉、民风乡俗之和谐、日常生活之富足,进而赋予了作品别样的亲切感、亲和力,能够更好地唤起观者的普遍共情与共鸣,继而带给人们直达心灵层面的鼓舞、启迪。

兼容并包 融合多元风格样貌

参观展览后自能发现,作品风格的多样性和语言的多元化特点突出而明显。或者说,此次展览充分体现了新时代山东美术的百花齐放、百家和鸣生态,显示了一种中国式现代化山东实践进程中逐渐形成的,从心所欲不逾矩的文艺现代性气韵。

中国画《枕海暮归人》《筑梦》等展示了高超的典型化创作思路和写实技巧。《江山无限》《芒种》等对仙鹤、蛭蛇的特写式处理有很强的象征性。《年少时的梦·远行》《春意如曲》《时间不

语》《走进新时代之最美生活》《蒙山夜话》等工笔重彩人物画各有精巧的形式和内涵张力。《黄河安澜》《暖阳》《青山如黛碧水盈》等则显示了对写意笔墨的坚持。至如《同一个世界》《天心月圆》的超现实印象,《中国宝宝》《黄河史诗》自山东民间美术中取材,重构的饱满热烈色彩观感等更是琳琅满目,不一而足。

坚持现实主义取向的写实油画固然是展览的主流,亦无碍于非写实风格作品的精彩亮相。如《淄博温度》深具写意人物画的韵味,《人世间》《戏装溢彩》《时代印记7》《阳光正好之集市系列NO.18》等则不同程度地运用了表现或抽象的观念与方法……这些作品一方面深耕门类传统不断夯实生长底蕴,另一方面积极跨界探索延展出了更为丰富的审美视角,全面呈现了当代山东画坛的进取精神和澎湃活力。

新时代,新使命、新征程,面对辉煌的历史和热烈的生活,山东美术界必将以更加奋发有为的姿态,继续坚持深厚的家国情怀、运用亲切的人民视角,鼓励多元的风格样貌,心手如一地描绘国家形象、展示山东气派,为一域增光、为全局添彩!

齐长城书院院：

古道沧桑遇见历史荣光

仅是齐长城国家文化公园的重要组成部分,更为国内外书画艺术家提供了近距离创作齐长城题材书画作品的平台。通过深入挖掘“齐长城”的历史文化价值,将其转化为艺术创作的灵感源泉,举办各类书画、艺术展览,开展艺术研讨会、美术专业论坛及写生研学活动,书院院已成为集书画创作研究、教学培训、收藏陈列、展览交流于一体的文化艺术平台。

在齐长城书院院中,陈列着众多书画艺术家的作品,其中不乏以齐长城为主题的宏幅巨制。这些作品不仅展现了齐长城的雄伟壮丽,更传递了艺术家们对齐长城文化的热爱与敬仰。在这里,我们仿佛能够穿越时空,回到那个金戈铁马、英雄辈出的时代,感受到那份激荡人心的历史气息。

《齐长城莱芜段》的作者是艺术家,长城学者张明弘先

生,此画以鸟瞰的角度,从齐长城天门关段城墙西的四界首开始画起,将莱芜境内的齐长城天门关段、北门关段、锦阳关段、黄石关段、风门道关段、青石关段一一收入画幅之中,画面气势恢宏,展现了齐长城莱芜段的全貌。

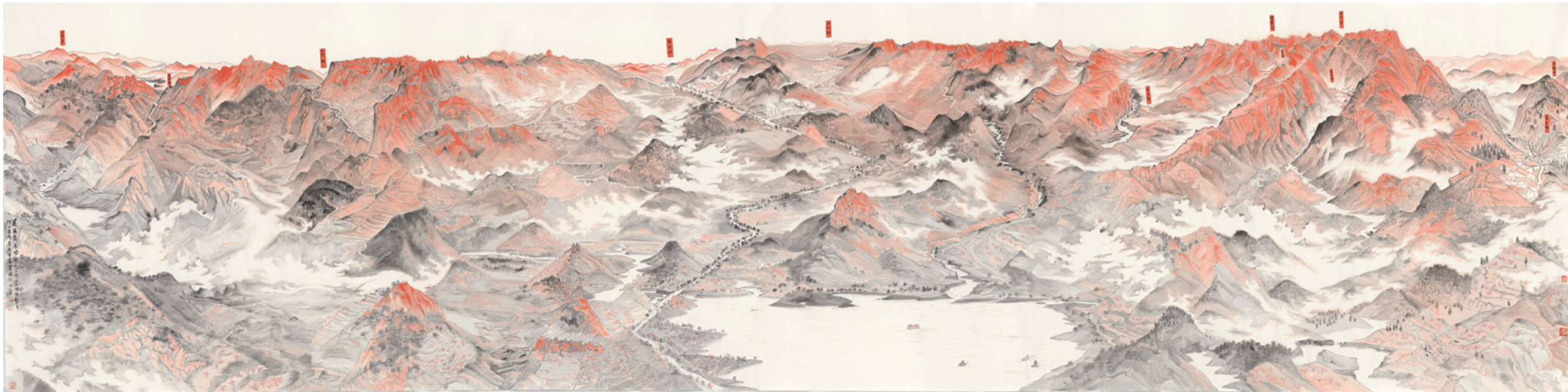
范杰老师的《相伴岁月几春秋》以诗意之名,描绘了齐长城的雄伟与古老,让人感受到祖先们在没有机械辅助下,仅凭双手筑起这一伟大工程的艰辛与智慧。李岩的水墨画作品,笔墨简洁而构图精妙,通过《齐长城钉头崖遗址》《齐长城风门关遗址》和《齐长城黄石关一带的春月景象》等画作,不仅展现了齐长城不同地段的自然风貌,更蕴含了丰富的历史和文化内涵。特别是钉头崖的故事,让我们深思调查研究的重要性,以及为民请命的担当精神。杜小同的作品《齐长城》以其清新脱俗的笔触和简约的色彩搭配,营造出了一种独特的意境,让人在欣赏画作的同时,

也能感受到艺术家对内心世界的探索和表达。李恩成的作品则以其清新明快、雅逸别致的风格,展现了齐长城四季不同的风貌。从春日的生机盎然,到夏日的繁花似锦,再到秋日的金黄与冬日的寂寥,每一幅画都仿佛是一首赞美齐长城的散文诗。李明的《历史的回响》和史华峰老师的《涌泉段齐长城》更是将齐长城的雄伟与沧桑表现得淋漓尽致。李明的作品以其不规则的线条和温润的笔触,将人们带回到春秋战国时期的硝烟之中,感受到历史的厚重与深沉。而史华峰老师的作品则以墨色为主,匠心独具,展现了涌泉段齐长城的自然风貌和人文气息。

除了绘画作品,书法作品也同样展现了齐长城的厚重历史。邹方臣老师的行书内容记录了清代康熙八年时任莱芜知县的叶方恒,在过锦阳关时为赞其美景所作的《长城岭》,“来往长城道,崎岖策马疲。枫青秋未老,山白雨来时。果熟随风落,花明倚露垂。当年齐鲁界,无复一丸泥。”《齐鲁傲骨》是中国金书传承人闫惠中老师的一幅金骨行书,简简单单的四个字,写出了齐长城的傲人风骨,也写出了齐鲁人民的坚强品格。

在历史空间里,齐长城曾守护过无数人,如今,也需要更多的人关心和守护。未来,齐长城书院院将继续发挥自身优势,深入挖掘齐长城文化资源,推动文化产业与乡村振兴深度融合发展,为打造宜居宜业和美乡村贡献自己的力量。

(整理:龚雨萌)

《齐长城莱芜段》 600cm×150cm 张明弘

云牵烟月远
风动水声幽

王耀东书画艺术简析

□ 邵焰

王耀东先生出生于1940年,作为中国作协会员、中国书协会员,山东省作协理事,他先后出版了《在历史的眼睛里》《插翅膀的乡事》等20多部诗集。原本在文学创作上已经硕果累累的王耀东先生在进入暮年之后退而不休,转而开始专研书画,顺利实现了由一个诗人、作家到书画家的华丽转身。近年来,他将诗歌、书法与绘画三者巧妙地融合在一起,实现了自我的新突破。

深厚的自然韵味是王耀东先生书法作品的一大特点。其书写中融入了率真、即兴的元素,自然流畅,毫无矫揉造作之感。他的书法风格不野趣,质朴中蕴含力量。其隶书研习两汉书风,粗犷而又不失精细。在章草方面,王耀东能够在继承前辈大家的基础上,吸收各家之长,凝练出自己独特的艺术风格。他的作品既凝重深沉,又刚柔相济。

王耀东先生对于书法艺术,持以严谨和诚实的态度,深知其内在的规律,强调真实的技艺和长期的修炼。他提倡实践者应当持之以恒地练习,深入研究笔法和技巧,同时不忘创新,以传承和发展书法艺术为己任。他不仅是这样理解的,更用实际行动践行了这一理念。

在王耀东先生多年的习画过程中,始终致力于提升自己的文化素养和生命感悟,深化对宇宙和大自然的理解。扎根人民,扎根生活,从而创作出了许多有筋骨、有温度、有灵气的美术佳作。

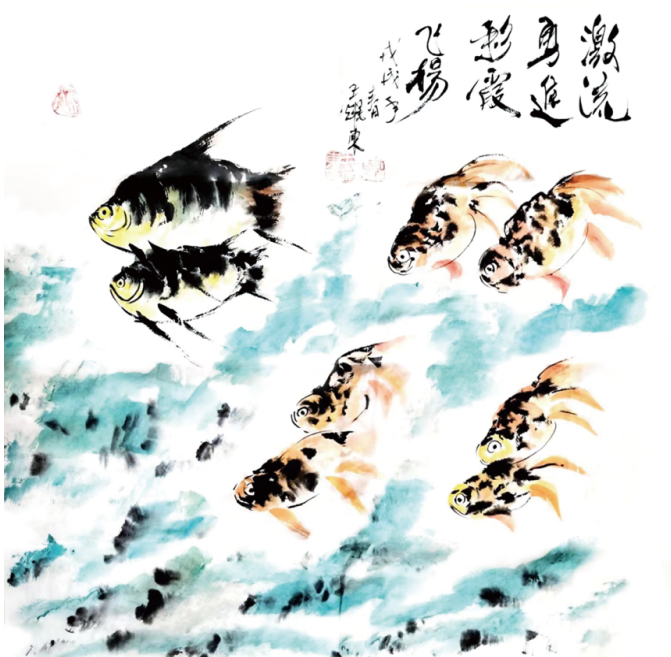
鲜明的艺术个性和浓郁的时代气息是王耀东山水画给我的感触。我从他的山水画作中读出了从芥子园到黄宾虹的文脉,看到了八大山人、齐白石和张大千的影子,他的山水画构图

错落有致,乱中见整,密中见疏;设色质朴自然;整体风貌浑厚悠远,气韵生动,充分发挥了笔墨特色,又巧妙地借用了西方画中对光的处理,使得画面动静相宜,营造了画面的声韵和动感,有着亭亭净植的清幽之感,笔扣心弦,发人深省。王耀东作品中的笔墨、意象、符号已不再是对真实山河的临摹或再现,而是一种源于对自然的感受和体验,一种渐悟式的心象表达,更是一种“似与不似”的境界营造。

王耀东是一位喜欢观察和写生的画家,常年坚持与花鸟对话,与花鸟为友,用心、用情、用力融入到花鸟的自然世界,仔细探寻它们的自然之美,所以他的花鸟画让人们看了以后有一种愉悦感。他的花鸟画作,不论是工笔还是写意,或粗犷,或细腻,或恣肆,或温婉,既有古画的风韵,又有现代画家的气质。可以说,他的花鸟画作传递给人们的不仅仅是视觉享受,同时也给人们一种拥抱自然、热爱宇宙生命的伟力。

正如三国时期的曹操在他的著名诗篇《龟虽寿》中所写:“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”,王耀东先生虽然年过八旬,但他仍然满怀青春的激情,不断探索艺术真谛。云牵烟月远,风动水声幽。好多年来,他没有刻意避世,任凭世事喧嚣、红尘滚滚,他只是安静地读书、创作着。

王耀东深怀着对艺术的执着追求,一丝不苟地践行着自己的艺术理想。在他的诗、书、画作品中,巧妙地将对现实世界的洞察,对历史的敬畏以及对人性的关怀融入其中。这些真挚的情感和深刻的思考,使得他的作品不仅具有独特的艺术魅力,更能让观者感受到中华文化的细腻与深沉。

《激流勇进 彩霞飞扬》 68cm×68cm 王耀东