

■北京展览

在艺术领域里，青年是最富活力、最具创造性的群体，他们走在引领时代审美风尚的前列。在新中国美术事业蓬勃发展下，青年艺术家也在探寻着中国绘画的创新之路，特别是代表中华民族传统文化精髓的中国画继承与发展的践行之路。

正在中国国家画院展出的“不负韶华——青年艺术家作品展”展现了青年艺术家对中国画新方向的思考。他们用新观点、新语言、新题材来表达对当下社会的关注和看法，图式新颖、笔墨精炼、制作精良成为此次展览最大的亮点。但囿于青年艺术家艺术思想深度不足，技法层面难以突破，绘画形式的急功近利等现象也流露其间。

打破常规与突破不足

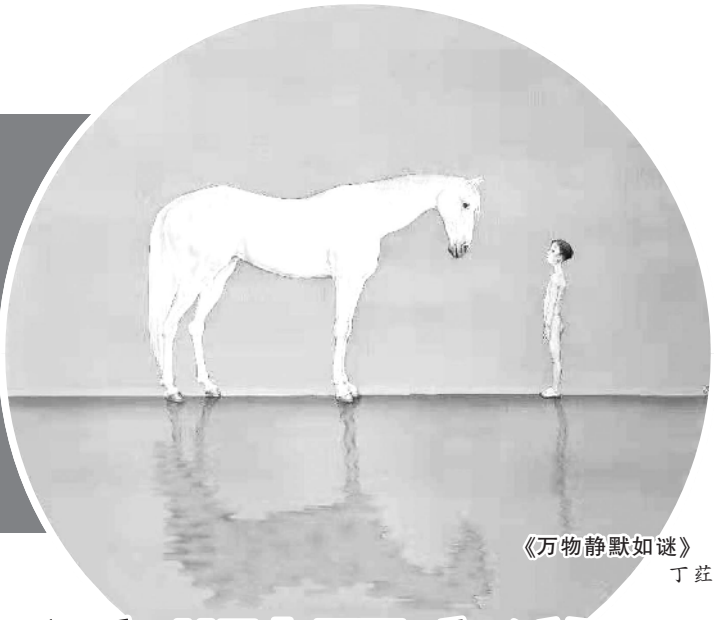
此次展览集合了全国各地极具代表性的100名青年画家，并统一呈现以2米×2.4米的大尺幅创作。入选此次展览的青年艺术家均来自于全国各地的高校、画院、文博等专业美术创作单位，以30—40岁的青年艺术家为主，几乎涵盖了全国每一个省份，基本反映了当下青年艺术家的创作风貌。

白联晟的作品《初心映辉再启航》是一幅有新意图式的山水作品，两边山石林立，采用的是传统的斧劈皴法塑造出来的北方雄壮的山势，画面的中间设计了一潭碧绿的湖水，湖水上面一艘红船，象征着承载着中国人民重托、民族希望的小小红船，越过急流险滩，穿过惊涛骇浪，经过百年波澜壮阔的征程，成为今日领航中国行稳致远的巍巍巨轮。特别是画面上方还有一抹红霞与红船遥相呼应，成为画中点睛之笔，道破作品深刻的内涵和意义。

在这次高规格的展览中，有很多作品一看就知道大概的出处和体系，但其中也可以看出青年艺术家也有自己对传统笔墨的理解和探索。傅吉鸿作品《巫山赫赫》、文蔚作品《江山书伟业 日月昭征程》、付振宝作品《丰碑》三幅山水作品是展览中优秀的作品代表，都具有深厚的传统笔墨功底，无论是从画面山石、树木、屋舍、溪流等元素，还是在皴、擦、点、染的技法都能够看到新时代的青年艺术家根植传统、立足当代、面向未来的学脉传承。在画面中也能够看到青年艺术家赋予画面的希望、朝气和生命力，在中国画领域不断地探索与挑战，从继承传统中来实现创新、创作所作的努力。

除了宏大题材的作品外，青年艺术们的视野更加广阔，很多崭新的观念和题材作品也在本次展览中大放异彩。胡明强作品《春》就是其中一幅优秀代表，画面中的山石并不巍峨险峻，而是数十个大小不一的山堆，平实无华的描述方法，如同儿时坐在山苞间细听春的故事，瞬间达到了与观众的共鸣。赵怡作品《飞驰的芯——人工智能组画》和王宏作品《使命》也都是青年艺术家自己所关注和喜爱的领域。

中国艺术研究院国画院长牛克诚认为，年轻的艺术家有着自己的优势和独到之处，他们的思维敏锐，敢于打破常规思变，其艺术探索的触角能够多方位延伸，这是一种可喜的现象。期望青年艺术家能够在艺术品主题性、艺术性上都有新的延伸和

《万物静默如谜》
丁荭

青年艺术家“破题之道”

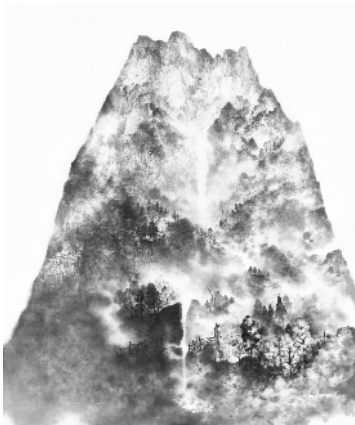
□ 娄敏

《飞驰的芯——人工智能组画》
赵怡文

《开放的中国——文明·互鉴》
袁玲玲

《丰碑》
付振宝

突破。正如牛克诚所指，在此次展览中，趋于技法制作层面的美术作品居多，写意性的作品却很稀缺，这其实正是我国青年艺术家在创作思想深度以及笔墨凝练都还缺少一把火后的映射。

悖论源自何处

青年艺术家面临着来自工作和生活的压力，在艺术创作方面缺乏足够的时间去学习、思考、实践相关业务，于是造成了青年艺术家们在创作中心有余而力不足。来自清华大学美术学院绘画系的青年艺术家丁荭，近几年刚刚成为博士生导师。据她介绍，此次参展的作品《万物静默如谜》是前几年的旧作，这个系列作品是丁荭的成名作，用工笔重彩的艺术语言去表述画面中一匹马与一名男子的莫名关系，以此透析人生另外一种茫然的生活态度。“由于学院教学、科研等各项任务，很难抽出时间搞自己的艺术创作，偶尔在闲暇的时间只能画一些小画，大尺幅的主题创作需要大量的时间与精力，目前工作状态基本不能满足我的艺术创作。”她遗憾地告诉笔者。

在此次展览中，可以看出青年艺术家们对中国传统绘画的理解与尊重，对中国画新方向的思考。他们用新观点、新语言、新题材来表达对当下社会的关注和看法，但由于缺少在人生诸多方面的修养与内悟，使得艺术创作缺少一种内在的文化关联。在展览中有一幅人物作品《开放的中国——文明·互鉴》，作者袁玲玲是一位女性青年艺术家，她以独特的视角集中了世界不同皮肤的

外国友人，同时放置有北京故宫、甘肃敦煌、罗马神庙等诸多文明古国的文化元素，以突出环球时代特色，构建人类命运共同体的责任担当与社会价值。即便作品的构思与制作都是精良的，但是仍旧缺少了画面之间元素的必然联系性，生搬硬套地放在一个画面中，漂亮且热闹的氛围给人一种强烈的视觉刺激，但并没有让观众产生艺术联想与文化延展。

中国画画讲究师承关系，受到“师出名门”“衣钵相承”的影响，青年艺术家在老师的光环下成长，沿袭老师的创作题材、方法技巧就成为当下一种学术现象，反而缺乏了一种开宗立派的气魄与担当。在付振宝的作品中，细腻的笔墨与色彩都有其老师卢禹舜的艺术风格身影。付振宝对笔者说：“我近些年一直在全国各地写生，特别是革命老区，我想让自己的作品有自己的面貌，那就是从我个人体会中所得，有别于其他画家，希望从形式和内容得到突破性进展。当然，与老师一起创作的时间比较多。时间一久，生活习惯、艺术气息都在向老师靠拢，因此受老师的影响比较大。”

破题之道

中国青年艺术家成长于20世纪七八十年代，在改革开放这样一个大的时代背景下，接受的理念自由且多元，更能与当下时代达成一种性格、智慧与能力上的契合。他们用更富有视觉冲击力和新颖的图式，让中国画的表现空间得以拓展和延伸，然而如何把艺术家的个性、艺术特征、精

神向往，通过自己的艺术语言来提升，实现艺术家的个性语言和时代主题的契合，是青年艺术家努力的方向。

艺术创作需要艺术家付出大量时间与精力，这不仅要求青年艺术家调整好自己的工作、生活与艺术创作之间的关系，同时还要思考如何在传承中进行创新——即便大众审美有尚古的意趣，作为一名艺术家也要有开宗立派的气魄与担当。正如中国国家画院画家李晓军所言，“青年一代在继承传统技法的同时，也继承了中华民族的审美情趣和笔墨精神，他们将这个年龄段敏锐的艺术感受力和对时代把握的新鲜感，以及传统审美情趣和时代艺术相结合，这是青年艺术家最大的优势。”

“文变染乎世情，兴废系乎时序。”文艺是时代生活的镜子和晴雨表，文艺也是时代生活的旗帜和风向标。“笔墨当随时代”，用作品来歌颂祖国大好河山、歌颂我们的美好生活，这符合新时代的要求。像李可染、蔡若虹、叶浅予、黄胄等老一辈艺术家，都是在深厚的传统艺术基础上，打破各种所谓的枷锁，解放思想，以激流勇进的姿态保持着对艺术的新锐意识，主动去感受时代精神，始终把时代生活作为主要表现对象，饱含热情与深情地创作了时代精品力作，体现了中国艺术家始终如一的文化担当、文化自信与文化自觉。青年艺术家们更应勇于变革、阔步前行，将时代光辉与美好生活，铭刻在文艺作品中，化成精神的火炬，汇入民族文化的洪流，永恒地照亮和滋养着后人。

■新书推荐

《美国的反智传统》

作者：理查德·霍夫施塔特
出版社：理想国 | 中译出版社

说到美国人的特质，许多国家的人都会提到一个词：无知。特朗普的出现更是令这一印象深入人心。但是，美国人并非从来如此。北美殖民早期，新英格兰等地有着优秀的智识传统，建立了哈佛、耶鲁等最早的一批大学，在美国国父中也不乏学识渊博之人。然而，美国独立后不久，杰克逊的民粹主义政治种下了第一粒反智的种子。此后，福音运动在教会推行去精英化，高中教育的普及改革重实用、轻学业，使反智在美国大众心中彻底生根；而商业的蓬勃兴旺掀起实用之风，进步时期与新政对知识分子的仰赖更激发反智观念的反弹。在起伏伏的历史波澜间，抵制智识的潮流不断壮大，直至今日之势。

在本书中，霍夫施塔特以“反智”为切入口，呈现出一副鲜为人知、入木三分的美利坚面孔。

《并不想说坏话！无人敢评的吉卜力功过》

作者：[日] 押井守
出版社：后浪 | 四川文艺出版社

在日本动画圈中，泰斗宫崎骏和鬼才押井守“瑜亮之争”的不和传闻常为影迷津津乐道。不论是聊“工作经”还是“胜负论”，押井守导演总能把话题拐到对吉卜力和宫崎骏的吐槽上去，偶露的八卦一角让人惊喜但又不甚过瘾，这次他终于畅所欲言聊了一整本书！

在本书中，押井守充分发挥了“粉碎”本色，以毒辣眼光审视这个享誉世界的动画龙头组织，时而暴言、时而赞美，搭建了一份“差点被收编”人士眼中的非官方档案。

于或 整理