

我以我笔绘时代

——“中国美术奖”浙江金奖作品的背后

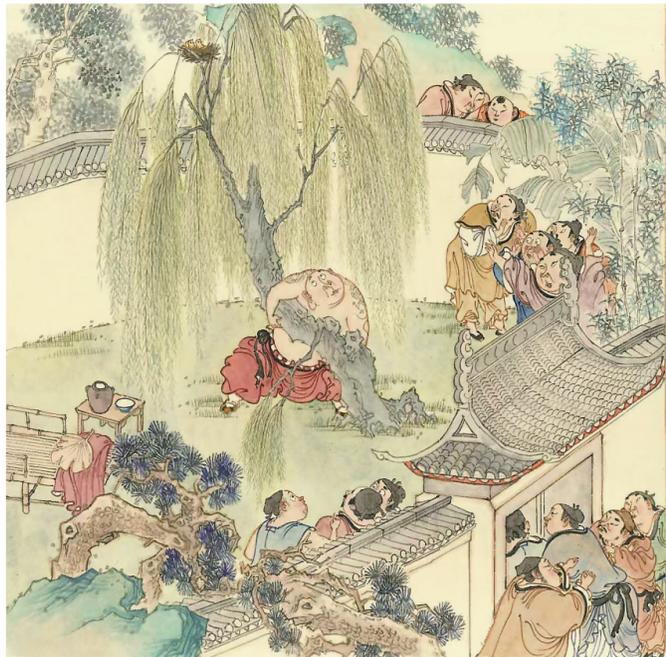
本报记者 李娇伊 通讯员 刘杨 祝融融

《山河颂》作者 吕鹏

《金色土地》作者 沈晓明

《鲁智深之九·花和尚倒拔垂杨柳》作者 洪万里

第十四届全国美术作品展览进京作品展10月24日闭幕。同日，第四届“中国美术奖”颁奖仪式在中国国家博物馆举办。喜讯随之传来，浙江共夺得4金1银3铜，金奖数量位列全国第一。

五年一届的全国美术作品展览是唯一从新中国成立一直延续至今的重要全国性艺术活动，是国内最具权威性、最具广泛代表性的美术展览。美术领域国家级最高奖“中国美术奖”的获奖作品，就从这场展览中评选产生。

这一届“中国美术奖”对浙江有着特殊的意义。浙江是全国美术重镇，在中国画方面，2009年首届“中国美术奖”评选时获奖数量一度占全国五分之一，但第二、三届却连续颗粒无收。浙江美术界高度重视此次大展，去年以来，省文联、省美协同中国美术学院等省内创作机构积极行动，全力备战。

让我们一同走近其中3位浙江籍金奖获得者，走进画作背后的故事。

深入现实 关心人的故事

中国美术馆1号展厅的中间位置，是一副金灿灿的画作《广袤无垠的金色土地上》，有收割和捧捧粮食的青年，有在烈日炙烤中全身黝黑的大伯，有专注地啃吃麦饼的老人，与向着天空簇拥疯长的灿烂稻麦，一起迸发出勃勃生机。

一群专业观众围在画作前，小声交流着。

这幅画加上这些绿色的线条多么有节奏感，让画面扣人心弦。有人伸手指向金色的画面。

这幅画里的人物形象肯定都取自现实生活。有人点头同意。

作者沈晓明是中国美术学院中国画学院的博士研究生，他喜欢画那些能够打动自己人或物。这种对现实生活中的关照，是身为画者所具有的最动人的情怀之一。《金色土地》正来自沈晓明在多次实地采风中所受到的触动。

2017年，绍兴人沈晓明第一次来到中原腹地采风。他见到了无边的麦田和收割的景象，田垄上穿着红色外套的农妇，扛着一大捆玉米秆子，走在黄昏闪耀的烟尘里。那种震撼超越我在城市中看到的一切，那种美直击心灵。沈晓明坦言，在见过中国人传统的耕作方式后，他记忆里深层的东西被唤醒了：历史书上读到的，幼时听父母辈讲述的，我们与土地的故事。

不是画具体的农业生产场景，我想表达中国人和土地的某种亲密关系。现当代社会，耕作的人变了，耕作的方式也变了，但是我们跟土地的关系还是一样的，仰赖与包容。沈晓明说。

在山西太行山一处塌方的山道前，沈晓明看到了脸庞黝黑、面部皱纹密布、像油画中《父亲》形象的人们，他们有中国人坚韧的精神底色。当享受高度发达的现代化生活时，我不能忘记回望过去，回望我的父辈在土地上的奋斗和奉献。我同样应该看看这个时代，仍在金色土地上耕作和收获的同胞们。沈晓明涌出这样的想法。

于是，《金色土地》把沈晓明所见的不同时空当中，在土地上耕作和生活的人叠

合在一起，形成了一张意象化的中国人的群像。

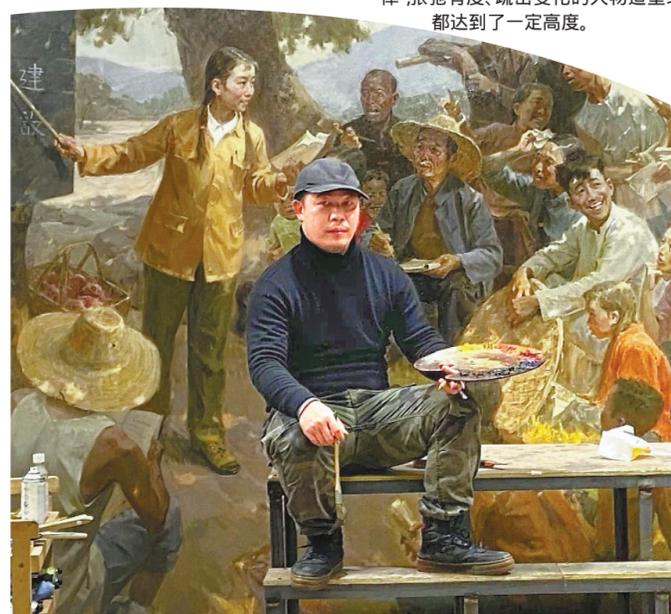
为了寻找适合的人物形象，在中国美院为第十四届全国美展备战组织的数次采风，沈晓明跑了很多田野、工地和工厂，接触了形形色色的中国人，并被他们讲述的生活打动。在绍兴一家生活用品的装配工厂，他遇到一个年轻女性，也是画中端碗吃饭姑娘的原型。来自农村的她，自己刚来这座城市不久，在加工厂找到了工作。她的丈夫曾经在另一个城市跑运输，做了几年没有起色，于是咬咬牙把货车卖了，改行跟同乡到绍兴做装修，她也一同跟了过来。她平静地讲述着生活中的不易，眼神中有淡淡的笑意，这打动了沈晓明。

真正推动我画下去的，是我生活中见过的每一个人。他们真实而有力量，想要将他们的故事通过艺术形象表达出来的渴望，甚至超越了我对于艺术创作整体结果的期待。

2009年从中国美术学院中国画系毕业后，沈晓明曾在基层派出所做过3年刑侦民警，这让他善于和各种各样的人打交道。他经常在工地上和工人们聊天，或者和外卖员聊天，看看这些铸造城市基础的人们生活。30岁的时候，爱画画的沈晓明辞职，重新回到母校读研究生，带着和其他画家不一样的视角回来了。

与此同时，《金色土地》在艺术手法上，采用大写意的表达方式，他跳出传统中国画在笔墨和黑白关系上的限制，赋予画面足够强度的色彩，展示室外的田野在日光照射下那种耀眼的光彩。在线条的表达上，他在用中国传统水墨行笔的过程中，一笔见浓淡，并用多种穿插让线条显得更厚实，更有表现力。

中国国家画院美术馆原馆长何加林告诉记者，能否把自己的真实情感注入作品中，把生活中的生命力、生活气息，通过自己的艺术手法转换为艺术作品，对于艺术家来讲，是非常重要的。在《金色土地》这幅画里，农民庆祝丰收的喜悦，自然而然地传递出对时代的讴歌。画作中的艺术语言，尤其是画面里的线条，具有音乐般的旋律，张弛有度、疏密变化的人物造型结构，都达到了一定高度。

创作中的吕鹏。

与时俱进 创新漫画趣味

来到中国美术馆的三楼，呈现《水浒传》人物鲁智深十个精彩故事的连环画作品《鲁智深》悬挂在白色墙面上，吸引了不少观众细细观赏。

有趣的是，和传统的粗犷彪悍的花和尚形象不同，这十张连环画中的鲁智深，具有现代气息的萌憨感，诙谐幽默的样子让这位水浒英雄距离我们更近了。

这幅作品，是中国美术学院教师洪万里近年在探索用漫画趣味造型与中国画表现形式相结合进行连环画创作的过程中，产出的风格较为成熟的作品。它的诞生，离不开洪万里在中国画和漫画世界受到的双重陶冶。

我在学生时期系统地学习了浙派的绘画样式和笔墨技法，后来我在教学中大量接触动漫专业的师生，所以我尝试着走出国画创作的舒适圈，到上海美术电影制片厂进修，熟悉动漫的编创过程和教学模式。洪万里告诉记者。

中国画的传统，赋予了《鲁智深》文人画的高雅古朴气质。如《小霸王误入铜金帐》中，洪万里借鉴了明清时期黑白木刻插图的结构，画面右侧有两人在门后偷听，这一幕在中国古代小说的绣像本里十分常见。如果仔细观察十幅画，能够发现线条带有明代陈洪的圆润稚拙之感，这种婉转的线条风格同样塑造着鲁智深的可爱。此外，十幅作品都采用了中国画中的散点透视法和工笔重彩的表现手法，来塑造画面中人物的衣着等。

与此同时，洪万里将漫画趣味元素融入人物造型和动态的设计中。在《鲁智深剃度文殊院》中，智真长老力排众议剃度鲁达，成了和尚的鲁智深对着师父露出了娇羞调皮的表情，方丈身后的一众僧人则各个心怀鬼胎，或怒目而视，或事不关己，或好奇围观，或满脸无语，或呈懊恼状，可谓趣味十足。

专家点评

中国文艺志愿者协会副主席、中国国家画院美术馆原馆长何加林：与以往相比，第十四届全国美术作品展览进京作品展在内容题材上呈现出更广泛的特征，有反映社会主义新农村建设的，有深入展现基层生活面貌的，有呈现当代精神文明建设的，这些作品更接地气。

浙江此次获奖是十年磨一剑的努力换来的。今年浙江美术界和中国美院，在备战全国美展上下了很大功夫。笔墨，是中国画的重要内核，是传递思想的载体。希望浙江在中国画方面能越来越凸显它的地域特色，并在坚守传统笔墨的基础上，不断地创造出更多的艺术表现形式。

我喜欢把人物画得活泼，这些小表情、小情绪和小动作，是漫画趣味造型的关键，也是当代人的松弛和幽默的体现。如果毕业后还从事中国人物画的学习和创作，我可能还画不出这种风格。鲁智深的性格与故事给了洪万里发挥的充足空间。

这几年来，在中国美术学院进行连环画创作教学的同时，洪万里在大量的约稿创作中，进行各种创作形式的实践，黑白素描、写实风格等，他都尝试过。也是在这个过程中，他渐渐找到了自己的艺术风格。《鲁智深》正是在辽宁美术出版社向他约稿的《中国画里说水浒》中诞生的。

这件作品的形成除了和我的从艺经历有密切关系，也离不开浙派精神对我艺术观念的影响。洪万里说。浙派绘画重视笔墨和创造精神，主张画家应充分体会古代文人的精神世界，感受中国传统的审美价值，从而继承文人画传统及文人趣味。对待人物画，则倡导继承传统，博采众长，再形成自己的风格。

因此，洪万里认为，在绘画创作中无须刻意追求所谓“新异”，关键在于继承传统绘画精髓，把握时代艺术精神，让自身的艺术世界蕴藏于画卷之中。

许江认为，连环画《鲁智深》用一种近乎漫画式的夸张的、诙谐的艺术语言和人物造型，实现了对水浒故事具有时代气息的叙事表达。

在今后的艺术创作道路上，洪万里还将植根于绘画传统技法，继续推动连环画表现形式结合漫画趣味表达，向大尺幅、大容量画面形式转变。他的下一个计划是根据《武林坊巷志》等典籍，用大架构长卷的形式绘出南宋临安街巷的市井风情。扩展作品的篇幅与内容体量，是我需要不断努力的方向。洪万里说。

中央美术学院教授、中国美术家协会理事于洋：越来越多的艺术家都在追求创新表达。某种意义上，第十四届全国美展在科技与艺术高度融合的背景下，呈现出视觉图像处理技术深刻介入美术创作中的现象。和上一届相比，第十四届全国美展的作品明显受到人工智能的影响。

浙江有着重写意的传统，名山秀水滋养出这里秀润的人文性格和艺术格调，希望这种特色被不断发挥，也希望浙江美术在基于传统的创造性建构方面，做出有益的率先探索。

创作中的沈晓明。

创作中的洪万里。