

庆祝经济日报创刊40周年

中国国家画院研究员吴悦石：

用传统文化润养心灵

本报记者 李丹

“中国画有自己的绘画语言，有自己的图式。”著名画家、中国国家画院研究员吴悦石如此评价这门中国传统艺术形式，“从历代先贤对中国画的诠释中，我们知道中国画与中国文化密切相关。”

1955年，10岁的吴悦石正式拜师著名国画大师王铸九先生。在老师的熏陶下，幼年的吴悦石首先注重学文。“在跟随老师学画的过程中，他以平常之道教导学生，在教学中也没有慷慨激昂的话语，只是要求学生守住寂寞，因为自古以来画画都是以寂寞之道来实现修为。”吴悦石说。

他谨记老师的教诲，用天长日久、水滴石穿的功夫去领悟中国画的精髓，逐渐达到与古人“对话”的境界。“当你对着了一幅画，看不懂它的高下，不知道好在哪、妙在哪的时候，你只能看到它的表象，就是这幅画是什么内容，以及它的章法、布局、笔墨等。而当你读懂它的时候，你就能和古人‘对话’，仿佛能看到他先画哪一笔、再画哪一笔，当时的情绪如何。这时候你就看懂画了。”

吴悦石表示，鉴赏是开拓一个人眼界和心胸的一把

钥匙。当你把历代传世的优秀作品读懂，能够跟作者“对话”的时候，就没有历史的沉重感了，“仿佛他就站在你面前，当你读懂他的心，你才知道为什么这样画”。

“看懂中国画、学习中国画，要润养自己。这个润养的过程，是学习的过程，也是悟道的过程。”吴悦石表示，“学习需要秉持一贯的态度：学习、认识、提高，再学习、再认识、再提高……提高之后，同样的内容，同样的一笔，再看它时，深度就不一样了。当你读懂的时候，它就不再只是画。”

每当案头展卷时，看到一幅引人入胜的画，吴悦石总要凝视良久：“你分享的不是他的画，而是他的创作过程和心路历程。能体会到创作者的喜悦哀乐，这幅画才有意义。”

国画作为中华优秀传统文化的杰出代表，承担着以文化人、以文育人的职责。吴悦石表示，自从蔡元培先生提出“美育”以来，

100多年过去，美育教育对全民来说依然非常重要。“书画学习蕴含着无数哲理，师父引领得当、学生步履从容，是一个非常好的学习状态。”吴悦石认为，进行全民美育教育，用中华优秀传统文化思想浸润心灵非常重要。“只要能让人在学习过程中开拓心胸、提高眼界，艺术教育便大有可期。”吴悦石说。

吴悦石

中国文联副主席陈振濂：

让艺术迈入火热生活

本报记者 康琼艳

这是一个持续十年的书法教学“实验”。这个“实验”不以培养书法家为目标，而是把培养书法教师作为追求；随堂教学也不强调所谓的“标准字”“规范字”，而是更注重感受线条笔画的审美姿态。

谈起“蒲公英计划”的发起初衷，中国文联副主席陈振濂坦言，作为书法艺术的最大受众，观赏者对书法艺术的感悟力、判断力、鉴别力在当代书法领域中尤为欠缺。“很多孩子把练习写字当作一个特长，殊不知，从甲骨文、金文、秦碣汉碑到竹木简牍、北碑南帖，浩如烟海的汉字文化远不是把字写得端正整齐可以概括。”在陈振濂看来，技术热衷有余而文化关照不足，是影响汉字文化传承的最大障碍。

多年来，陈振濂一直倡导书法的美育教育。2012年，他发起一项面向一线书法教师的公益培训项目——“蒲公英计划”。在陈振濂心目中，与技术正误的短期目标相比，厚重的千年名碑法帖和以汉字为代表的中华文明史，才是书法学习者最先应该感受、吸收的文化精粹。十年来，先后有100余位大学教师、硕士生、书法家骨干成为“蒲公英计划”的播撒者，为全国31个省（区、市）免费培训了

2万余名书法教师，间接惠及学生达80万人。

作为一名书法美育的践行者和传播者，陈振濂深感提倡汉字书写、确保国家文化安全的迫切性，多次提出关于设立“汉字书写日”、启动“汉字文字保护法”立法、强化字形记忆等建议和议案。

“30多年来，汉字的书写工具和方式发生了翻天覆地的变化，用字母‘拼写’汉字已成为绝大部分中国人的‘书写’习惯，‘提笔忘字’成为普遍现象。特别是随着人工智能、语音输入等方式的出现，横撇撇捺背后所蕴藏的文化意味逐步淹没，未来对于汉字的概念可能只剩字形符号。”陈振濂表示，在汉字实用性消退的趋势下，只有从美育角度引导大众感悟汉字之美，才是传承汉字文化、永葆汉字魅力的必然选择。

身为西泠印社副社长兼秘书长，陈振濂积极推动篆刻艺术走出国门。他表示，2008年北京奥运会的会徽让全世界看到中国篆刻艺术，传承好这项非遗就是最好的保护。2022年6月，“世界图纹与印记——‘一带一路’创作印谱”历经3年终于从构思走向现实。这种尝试在中国书法篆刻界可谓首创，其特点就是用传统篆刻表现“一带一路”沿线代表国家的国名和国花。俄罗斯的向日葵、老挝的塔树花、斯里兰卡的蓝色睡莲……来自不同国度的异域文字与东方古老的篆刻印面巧妙结合，在方寸之间展现出多种文明交相辉映的巨大魅力。“文化走出去不能自说自话，用中国文化形式承载国外受众关心的话题，既展现了中国开放自信的心态，也能够以润物细无声的方式提升中华文化影响力。”陈振濂说。

陈振濂

徐里

中国美术家协会副主席徐里：

以美术彰显中国精神

本报记者 刘亮

在国际美术界，有这样一位中国大师——

他的作品收藏并陈列于意大利·芬奇理想博物馆，获得俄罗斯、比利时、吉尔吉斯斯坦、美国等多国颁发的艺术成就奖章；他的作品连续入选5届全国美展及《20世纪中国油画展》等国家重大展览，被中国美术馆、中国国家博物馆等重要场馆收藏陈列；他坚持水墨和油画两个领域的融通创新，把“中国诗书”的学养转化为作品中的博大气象，为油画注入了鲜明的中国意象，成为中国当代意象油画的代表画家之一。

他就是中国美术家协会副主席、著名画家徐里。

徐里表示，某种程度上而言，油画中国化的实践过程就是东西方文化的交汇，但不局限于表面，最核心的要求体现在如何围绕中国精神、中国境界和中国气派进行研究、探索与创造。根据中国传统文化语境，通过西方油画材料的技巧来表达中国式的审美境界，就是意象油画。

读万卷书，行万里路，阅万般景。徐里对意象油画的探索源自他上世纪八九十年代的现代性油画求索。

1985年，毕业于福建师范大学美术系油画专业的徐里利用寒暑假先后奔赴祖国的西南、西北地区采风，画出了《吉祥雪域》系列作品。这些画作将当地百姓日常生活中的形象提炼为画面主体，并与符号化的特色元素完美组合，于写实中展现意象。

2019年，徐里接到一份特殊的邀约。达·芬奇理想博物馆馆长维佐斯邀请他画一幅画，以纪念达·芬奇

逝世500周年。

画一幅什么内容的画才能引起东西方观众的共鸣？经过周密考量，徐里决定将达·芬奇创作的素描画布局在画作的左半边，而右半边则是中国的山水画，二者遥相呼应，跨越时空，隔空对话，油画作品《对话》就此诞生。《对话》得到达·芬奇理想博物馆方的高度认可，被收藏并陈列于该博物馆。这也是该博物馆首次收藏中国画家的油画作品。

这种绝妙的创意源自于徐里对东西方绘画艺术的深入研究。为了洞悉中国传统画学的奥妙，徐里拜中国当代传统书画功力深厚的吴悦石为师，从研习传统书法起笔，山水、人物和花鸟次第展开，在短短十余年里比较完整地研习了中国传统画学历程。

徐里研习书法直承北朝刻石，秉承凌厉端穆与粗犷雄浑的风格。他把碑学书法的内力用于简笔大写意的人物形象表现上，刚猛而苍劲。他的山水画讲究中国画用笔的感性，追求老辣遒劲的表现性笔线与现代形式结构的结合，在山水花鸟作品上体现出开合跌宕的磅礴大气；他将中国画山水的“留白”语言移植到油画风景的空间营造之中，使山河之美拥有氤氲气场。

“艺术创作应重视中国精神，我们有责任把中国文化的核心价值观通过美术作品彰显出来，把中国文化软实力传播出去。”徐里表示，习近平总书记任在文艺工作座谈会上指出，中国精神是社会主义文艺的灵魂。为弘扬中国精神打造一批优秀美术作品，是新时代的中国美术家的重要担当。

舒勇

中国社会艺术协会副主席舒勇：

将山水画引入新时代

本报记者 曾诗阳

价值追求。近年来，他更多探索以“社会山水”的观念将传统山水美学引入新时代。

舒勇一直在思考艺术对人类的贡献是什么——“艺术应该超越技法而存在，是推动社会进步的媒介”；思考当下更需要怎样的作品——“能更好影响人类文明进步，更大程度推动中华民族伟大复兴的实现”。

这在其作品中多有体现：《丝路金桥》作为“一带一路”的文化符号，以古老的赵州桥为外形，融入各国国花，传达了人类命运休戚与共的价值观；《命运之舟》把红船、巨轮、龙舟等元素凝练为国际化新图腾雕塑，成为世界人民风雨同舟的象征。“时代呼唤精品力作，也赋予了我们创作精品历史机遇。”舒勇说。

新冠疫情暴发后，舒勇坚持每日一画，记录抗疫故事。截至2022年12月19日，“每日一画”已汇集1058幅作品。这些生长于现实土壤中的作品反映了中国抗疫精神。舒勇说：“如何从纷繁复杂的价值差异中，推动形成价值共识，这是摆在各国人民面前的问题。”

在舒勇看来，文艺工作者应当放眼长远，秉持尊重、包容、理解、互助的精神，从新时代这一历史方位出发，以社会山水的大美观念，表达江山壮丽、人民豪迈的中国自信。

乔宜男

文化和旅游部艺术发展中心主任乔宜男：

在艺术星空点燃自己

本报记者 余颖

在树丛中蹦跳的蜻蜓，在芦苇塘中漫步的白鹤，风压弯了荷叶，却没有动摇那只迎风而立的小鸟……观乔宜男的花鸟画，总能清晰地感受到与传统花鸟画的迥异，可具体区别在哪儿，一时又说不清。

乔宜男解释说：“花鸟画发展到今天，花和鸟代表自然中的生命，花鸟画应该体现人类对大自然的关怀，对大自然中所存在生命的关爱。其画意是生生不息的生命意识，所以我不是把花鸟作为描绘对象，而是把花鸟放在它们所生存的自然环境中，体现自然的和谐与对生命的尊重。”

2022年8月，乔宜男在中国国家画院举办画展“郁郁朝花”。展览现场，贯穿在作品中的绿色理念得到观展者的高度评价。中国美术家协会副主席徐里认为：“展览中的花鸟画作品令人耳目一新，画家立足于对生活和时代的深刻理解，从而呈现出新的气象”。美术界评价说：“站在乔宜男的作品前，可以说中国有了自己的当代花鸟画了。”

对乔宜男而言，这次画展呈现了自己数十年如一日坚守“寂寞之道”的领悟。“我认为画家有时更像科学家，要通过生活的外在图像向生活本质发掘，向人心深处挖掘。这种挖掘贯穿艺术家成熟的整个过程，必须且只能由艺术家自己独立完成。”乔宜男坚信，不经过自己独特的心路历程，艺术家就只能重复别人说过的话。“艺术的价值

在于个性，艺术家在共性的规律下创造个性化的感知，提供创新的因子。这就要求艺术家要从普通的生活中发现不与他人同的情感、审美感受和思想认知。”乔宜男说，这就是为什么在科学如此发达的今天，我们还需要艺术。

因为开创了花鸟画独特的表达形式，近几年乔宜男画作在艺术品交易市场受到高度认可。对此，乔宜男强调价值和价格要相一致。优秀的文艺作品，既能在思想上、艺术上取得成功，又能在市场上受到欢迎。乔宜男说，“习近平总书记对文艺工作者提出四点希望，包括坚定文化自信，用文艺振奋民族精神；坚持服务人民，用积极的文艺歌颂人民；勇于创新创造，用精湛的艺术推动文化创新发展；坚守艺术理想，用高尚的文艺引领社会风尚。我觉得，这就是新时代艺术家应该承担的使命”。