

娃娃的“人物画”:向童心致敬

周德全

对于小孩子而言,最好的表达方式不是说话,而是无拘无束地画画。

娃娃画画的题材多样,喜欢什么,就画什么,随意随性,不受拘束,看似胡乱涂抹,却是儿童心灵世界的写真,成人现实世界的童话。

儿童绘画的主角,特别偏爱娃娃,因为他们本身就是娃娃,也成天与娃娃为伍,最熟悉娃娃,画娃娃就是画自己。

每一个小姑娘,也许都有一个浪漫的公主梦,公主就是她们的偶像,也是她们的童话。

在娃娃的阅读中,艾莎公主最受钟爱,连喜欢的布娃娃,也当然是爱莎公主。公主的美丽造型,就离不开大眼睛和金发、长裙。娃娃的绘画实践,毫无疑问就是要“因袭”这些最美元素。

在娃娃的笔下,公主拥有顾长的身材,画纸有多长,公主的身材就有多高,顶格处理,顶天立地,这显然来自儿童读物中卡通形象的无形暗示。

最醒目的笔触,体现在瀑布般的长发和飘逸的裙子。

头发并不贴在头上,而是像两根绳子或飘带一样,由上而下,支撑在空中,未必飘逸,但有张力,强烈昭示出小姑娘对长发的热烈赞美和强烈期望,于是就作为公主形象的显著符号予以强调。头发的长度被极大夸张,最短及肩,最长落地,也许在小姑娘的心中,如此浪漫的头发,才是女神的标志,高贵的象征吧!

娃娃特别喜欢散漫的长发,随风吹拂,如同自由任性的舞蹈,不愿意扎成辫子而受束缚。有时候,长发也被小画家勾勒得很有刚性,直通通向一边,形象生硬,主题醒目,这可以理解为画技有限,也可以被看成是一种心愿的符号化——女孩子也可以很厉害呀!不仅是辫子的主人,也拥有辫子造型的主导权。

裙子被大幅度夸张放大,宽大到与身躯等同,除过脑袋以外,整个身体就是裙子,身材有多高,裙子就有多长!打开的裙子如花绽放,很有动感,拖地摇曳,似在舞蹈。这种空间夸张,成就了公主高贵、烂漫的形象,完全拥有站在世界舞台中央

的主角自信。

每一个小女孩都以拥有满柜子的花裙子而骄傲,裙子就是服装的代名词。不仅样式不能重复,就是花色也要各有区别。即使裙子本身已经足够绚烂,色彩多样,也必须有各式装饰品点缀其上,让绚烂锦上添花。在娃娃的艺术作业中,只需潇洒一笔,就可以勾画出巨大的裙摆,但在涂抹颜色时,却会专心致志,慢条斯理,期望给自己的裙子染上最漂亮的色彩。颜色是绘画的灵魂,却是娃娃表达美好的天使。裙子如此生动,甚至都会让人相信,即使一袭裙摆,也会化身一个完美的公主。

娃娃当然还不能用工成熟的线条完成人物塑造,但这种拙稚的手法,却暗合绘画的精髓,就是并不企图工笔展示人物形象的全部细节,而是以白描的手法,抓住最突出的特征,寥寥几笔,就勾画出人物的神态。在娃娃的心目中,一位公主只需要长发和长裙,就会完成形象构建。

娃娃坦陈,这些公主,其实就是“我”和“我们”。娃娃多次申明,“我

就是公主呀!”她要把自己画得最美,身材顾长,傲视天地,头戴王冠,长发飘飘,或如蝌蚪浪漫,或如瀑布一泻而下,还有很多鲜艳的发卡和宝石,裙子拖地,色彩变换无穷,无数星星和花朵点缀其上,把自己认为最美的符号和表达方式悉数用上,竭力将自己塑造成世界上最美的公主!这是一个女孩的美丽自决权!

娃娃往往也很大度,很乐意将这种美丽“冠名权”馈赠给她的妈妈、奶奶,但却将爷爷画得很丑,既像外星人,又如豆芽菜,而且公开声明,毫不掩饰,娃娃也许觉得只有这等搞笑的形象,才与爷爷搞笑的神态相匹配,所以放肆丑化。

娃娃的人物绘画,既非来自美术老师的教导,也未遵守艺术规则,完全顺从自己的感受和喜好,信笔画来,想用什么色彩,就用什么色彩,哪一种线条好玩,就采用什么线条,不必遵守人体结构比例,不管色彩搭配是否合理,信马由缰,挥洒自如,没有边界和藩篱,并不规范,但很个性,只需要最简线条和轮廓,就可以到达美丽巅峰,极致快乐。

向童心致敬!

现实之笔 青春之思

韩昆哲

秋日的济南,天光澄澈,在山东美术馆举办的“共绘新时代——国家艺术基金优秀美术作品展览”吸引了不少观众。135件(组)美术作品次第铺展,诉说着时代的发展变化,也映射出青年美术工作者的求索之路。

展厅中,一件由14幅木刻版画组成的作品《海上丝路》引人注目。作品以俯瞰视角构图,画面宏阔、细节丰盈,古代帆船、驼队、建筑与现代卫星、邮轮、港口等景观并置,开启一场古今对话。青年画家徐娜在2017年开始创作这件作品时刚刚研究生毕业,得益于国家艺术基金青年艺术创作人才项目资助,她不仅顺利完成了作品,也进一步坚定了艺术探索方向。此后,徐娜又在2022年、2025年两度获得国家艺术基金美术创作个人项目立项资助,在持续实践中逐渐成长为一名艺术风格鲜明、艺术语言成熟的创作者。徐娜的成长经历,正是青年美术工作者与国家艺术基金良性互动的缩影。

为繁荣艺术创作、打造和推广精品力作等,国家艺术基金于2013年启动,一批青年美术工作者借此成长为创作主力军。他们以现实之笔、青春之思,真情描绘新时代中国的生动图景。此次展览中,既有《逐梦寰宇问苍穹》《逐梦·向海图强》展现科技创新的壮阔画卷,也有《还乡拾遗》《印象丹霞山》捕捉乡土温情与自然之美的细腻描摹;既有《最美建设者》对平凡劳动者的深情刻画,也有《幸福的温度》表现美好生活的温馨场景……多元主题在青年美术工作者笔下交织生辉,跃然纸上。

新时代呼唤新画作,新画作的背后是一代青年画家的成长、追寻、探索与创新。透过展览,能够看到青年创作者既扎根于中国传统文化与人文精神的深厚土壤,又在媒介语言、材料运用与创作技法上进行着探索和突破。例如,丁志伟综合材料绘画《嵩岳叠翠》延续传统山水“三远法”构图,深入研习芭麻与植物肌理,将草木灰、矿物色等材质融合,通过材料的叠加与空间的重构,达成“澄怀味象”的美学境界。

一件件作品或写实,或抒情,或创新,或思辨,承载着“笔墨当随时代”的意蕴,更引人思考时代、青年与美术之间的关联与共振。回望20世纪中国美术史,徐悲鸿等青年艺术家远渡重洋,汲取中外艺术营养,以艺术之笔镌刻民族精神;新兴木刻运动中,李桦等青年艺术家以木刻为投枪匕首,凝聚救亡图存的精神力量;20世纪80年代初,何多苓等青年画家以细腻的笔触,捕捉改革开放初期乡土中国含蓄而蓬勃的早春气息,引人共鸣。正是年轻创作者对时代的敏锐感知,对个人与民族命运的深刻思考,成就了美术史上的经典。如今的青年美术工作者也应该成为新时代的观察者、记录者。

无论是对于国家艺术基金,还是对于青年美术工作者,此次展览都如同新时代征程上的一个坐标。我们看到的不仅是青年的创作成果,更是他们面向未来的无限可能。多媒介的探索、跨领域的交流、开放的视野与对时代的深刻体察,正在青年艺术创作中悄然孕育。12年磨砺,国家艺术基金通过资助、展览、出版、评论与传播,构建了对青年美术人才的全方位支持体系;而青年美术工作者则以不断成熟的创作,融入时代发展洪流。在他们的笔下,艺术不只是观赏的对象,还是一种与生活、与时代、与青春同频共振的力量。

(据《人民日报》)

美丽角落

冯文超

居住的小区很老了,打我小时候就已存在,迄今已经几十年。最近喜讯传来,小区要修缮了。旧楼房外边贴保温层,还要更换窗户。路边,多年旧迹斑斑的粉墙也重新刷过,阳光下,雪一样白,上面有别致的小图案,据说是美院的学生画的。最引人注目的是广场拐角处的墙上,画着一个姑娘。姑娘长发飘飘,一双明亮的大眼睛,头上戴着一个大大的花冠,那花细碎,有紫色、粉色、白色,像丁香,像藤萝,竟和真的一样。

这拐角在路口。突然有这么一幅美丽的画,小区一下子明亮许多。好多人赶来欣赏,举着手机拍照,和这个“姑娘”合影。有的照完后觉得不满意,原因是把姑娘的一只眼睛遮住了,于是重新照,让那两只大眼睛都露出来,自己站在旁边,这才满意。照相的以年轻人居多,也有老年人抱着小孩。一时,这拐角成了一个热热闹闹的地方。

下大雨了,那花上有许多水珠,晶莹、闪亮,花更像真的了。刮大风时,也有人去看,见那花冠没有被吹落。

傍晚,广场上的灯亮了,许多人就着音乐跳舞。有人在一旁纳凉。往拐角望去,奇怪的是,那姑娘头上的大花冠也亮了,原来里边藏着好多小灯泡,一闪一闪的。

一天外出,打了一辆出租车,女司机可能是新手,告知小区名,说没去过,于是就告诉她怎么走。车一到拐角,看见墙上那个戴花冠的姑娘,女司机惊讶地叫起来:“这里啊!我在网上看过。”

原来有人在网络上发了视频,把这个美丽的拐角“推广”出去了。

幸福

何向阳

你看

幸福

就是这样

窗台撒米

麻雀来吃

拿只馒头

走向湖边

锦鲤正等

饭做好了

我召唤你

你在答应

读画见中国:绘融媒丹青 续文化根脉

李舒

中华文化源远流长,闪耀于人类文明的历史长河。绘画艺术既是中华文化的重要承载,也是中华文化的重要组成。在媒体深度融合的背景下,借助新技术激活美术经典,使其以鲜活的姿态实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,是新时代文化建设的有效路径。在习近平文化思想指引下,人民日报社文艺部、人民网与中国美术学院联合打造的融媒体品牌栏目“每日读画”,以“AI+美术”模式呈现经典,实现了绘画作品在当代语境下的活化与再创造,更为主流媒体创新文化传播提供了有益借鉴。

以前沿科技延展千年画境,赋予经典画作“全新的生命力”。“每日读画”借助数字媒体技术,对传统画作进行了超文本译释和时空重构,在“虚实相生”中将静态画作转化为动态之形,赋予其新的生命力。一方面,以AI技术精准还原艺术本体之“实”,通过图像增强让原作的笔墨细节纤毫毕现;另一方面,以算法创造性诠释意境之“虚”,为原作的“留白”注入合乎情理的当代想象。如《松溪泛月图》中除了以数字

技术丰富了泛舟月下的色彩、光影细节,还将游轮与小舟相映,形成跨越古今的时空对话,拓展了原作的审美空间。这种由实入虚、虚实交融的创新手法,不仅让传统绘画艺术“看得清”“读得懂”,更让其与当代生活“连得通”,使经典作品在保持真实性的同时,获得了与时俱进的生命力。

以多维视听营造沉浸空间,激活传统绘画“共情的感染力”。“每日读画”通过整合视听感官通道,构建沉浸交互的审美场域,强化受众与画作间的对话关系,以激活深层次的情感感召力。在基础感知层面,栏目将动态视觉符号与听觉符号有机融合,引导读者感受画面的空间层次、时间次序和节奏韵律。如《蟾宫玉兔图》配以古筝版《但愿人长久》流行旋律,《秋色梧桐图》中树叶由绿转黄等,将静态的画作转化为视听叙事,在“音画合一”中激发公众的情感共鸣。在认知升华层面,“每日读画”以精美的“夜读”短文,阐释作品的艺术技法与文化内涵,深化感性体验后的理性思考。这种由表及里、由感官到思想的认知递进体系,构建了兼具审美价值与文化厚

度的共情传播范式。

以专业解读诠释人文内核,守护笔墨丹青“精神的向心力”。中国历代绘画是中华优秀传统文化的瑰宝,“每日读画”以深入浅出的意义阐释,解码画作背后的历史语境、哲学意涵与美学价值,构筑了稳固的价值向心力。

在习近平总书记亲自批准、高度重视、持续关注下,国家重大文化工程“中国历代绘画大系”历经18年,于2023年完成编纂出版。“中国历代绘画大系”将散落全球的国宝汇聚一堂,建立起一座完整保存中华优秀传统文化的“数字典藏宝库”。“每日读画”与“中国历代绘画大系”形成深度呼应,致力于让这些深藏、散落在各地的艺术珍品“活”起来,通过大众化、当代化的传播实践将其转化为共同的审美体验。“大系”集千年丹青之大成,“读画”让古典艺术焕发新生,共同为坚定文化自信与传承民族精神增添动能。

以守正创新引领审美对话,彰显文化传播“时代的引领力”。“每日读画”不仅恪守艺术正脉,更善于进行当代语境的创造

性转化,进一步增强了新时代主流媒体文化传播的权威性与话语引领力。一方面,栏目把握经典画作、当代审美和流量规律间的连接点,坚持专业内容与通俗表达的有机统一。如用“赏秋搭子”“古人秋日朋友圈”等网络化、年轻化语态,有效触达青年群体,提升阅读量、转发率。另一方面,栏目善于寓价值引领于审美意趣品读之中。画作中传递的“天人合一”哲学思想、“慢生活”人生智慧与“繁简相宜”中式美学等,不仅滋养人心,更在润物无声中引导受众形成正确的人生观、价值观。从“读画”到“读文化”“读生活”再到“读价值”的阶梯式跃升充分说明,主流媒体不仅是传承经典的“搬运工”,更能成为引领文化创新、形塑文化价值的“再造者”。

“每日读画”融媒体栏目以其多维度探索实践,不仅展示了诸多承载着文化魅力和文明厚度的绘画瑰宝,更昭示了中华优秀传统文化在媒体融合的当代表达中实现创造性转化、创新性发展的光明前景。未来,期待栏目进一步拓展跨文化传播视野,探索推动中外艺术的跨时空对话,让中国绘画成为世界读懂东方智慧的文化窗口;进一步突破时代与学科的界限,探索如何让书画、诗词、音乐、篆刻、舞蹈、建筑、服饰等多元艺术形态通过数字技术交相辉映,全景式展现中华民族深厚灿烂的文化根脉与中华文明开放包容的广阔胸怀。

(据《人民日报》)