

央美毕业展上那些逐光而行的青春作品

□陈艳敏

山花烂漫 付云飞 作

非此非彼 林恬琪 作

倘若观察当代青年美术创作者的艺术趋向,中央美术学院本科生毕业展无疑是一扇重要窗口。展览既是学校毕业生艺术探索的总结,也是一场体现当下美术观念与创作活力的视觉盛宴。

爱是永恒的主题

木雕作品《关于外婆》中系着围裙的慈祥的外婆,脚边的大黄狗,“咩咩”叫的山羊,村边的河流、小鱼,都是创作者吴豪在进城读书之前和外婆一起长大的美好记忆。在离开外婆到北京读书的日子里,他思念、惦记着外婆,创作了这件心血之作。《组》选取野生动物为雕塑对象,在强烈印象反差之下,将爱的主题烘托得愈加深刻、纯粹。《记忆与你》由被墙隔开的两个小男孩组成,讲述了创作者陈智炜和其弟弟的亲情往事。弟弟意外失踪的难言疼痛和无法跨越的冰冷的墙,成为他内心深处抹不去的思念与挂怀。

《锐角》从不同视角反思爱,创作者取材自己“有爱”的家庭,爷爷、奶奶、父母、姐姐带着各自的爱张开臂膀,以伞状的锐角之势扑压过来,当观众代表那个接受“爱”的人坐在事先放置的小椅子上,被铺天盖地的“爱”环抱其中时,更是密不透风的昏暗和窒息……作品直观地启示我们,爱是呵护,也可能是无形的压力和伤害,请留有足够的空间和余地,给我们爱的人。

美是题中应有之义

“披云似有凌霄志,向日宁无捧日心。”凌霄花自古为人们钟爱,付云飞在邂逅的刹那就爱上了它,饱含热情画下了大尺幅的《山花烂漫》。朱砂渲染的绚烂花簇从一整块大石上披挂、垂落下来,洋洋洒洒,颇为可观,大写的山石构制,间以小写意的笔触点染,疏朗

记忆与你 陈智炜 作

大气之中,不失优雅与浪漫。恣意绽放的花朵和遒劲有力的藤蔓,被大石整合在一个完整的画面之内,与石上山雀相呼应,传递出中国画形神兼备、虚实相生的笔墨意趣和人文内涵。《非此非彼》从平凡中发掘美。抛开一切附加之物,站在21块棕色调正方板交错排布的作品前,舒服和美之感油然而生。天然的纹理、如诗的图案、和谐的色彩,均由作者在廉价的三合板上完成。在手工抛光至两万目后,这些久被忽视的板材逐次苏醒、开口歌唱,既袒露出朴拙的表情和天然的纹理,顺着纹理雕刻下去,又袒露出深浅不一的丰富色彩。刻刀之下凹凸有致,宛若天成,不着痕迹,远观如长河落日的荒漠大野,又如混沌初开的天地造化,庄严神秘又灵动不拘,层层解构,层层惊喜,是艺术家匠心独具的创作,亦是板材久被遮蔽的本有诗意。

虚拟公共艺术装置作品《晚空才现身的人造天狼星》是为数不多被放置在美术馆外的展品,经过精心计算和变形设计的高反光不锈钢扎带,阳光下波光粼粼,舞蹈般轻盈跳跃,与美术馆的灰色石材和玻璃幕墙妥帖融入,遥相呼应,呈现出卓尔不群的美。作品突破金属材料的冷漠印象,形成独特、灵动的艺术语言,以炫光、摩尔纹的视觉效果和魔幻感表现“日常的非日常”和城市的别样光影。中心光源的镂空设计更是将四面流动的风景纳入其中,增加了作品的层次、内涵和灵动感。

自我是思考的起点

思考世界,从思考自我开始。李航抛开外界纷扰,专注地内省内观,将作品朝向内在博大的精神世界,其《自性之蕴》借助种子表达独特的内在蕴含,在羊毛毡制作下放大了许多倍、缓缓萌发的香茅茎,极力舒张的糖棕,充满想象的白果和栎果树,以独特色彩与个性吸引人们切近地“看到”——看到外观,也看到那个潜在但很有力量的自我的独特性与丰富性。

《繁蕴非相》以《礼记·礼运》中的“七情”为创作缘起,以超现实的组合和表达方式表现自我和人类丰富、复杂的情感面相,可被感知但不可捉摸的五彩的抽象图形,作为不同情绪的可视化显现,启示人们挣脱单向度认识,向无限可能和超越的精神向度挺进。

王誉霏将四年来的雕塑习作全部打碎,以一件《重来,再重来》作为她的毕业告白。对此,王誉霏的回答真诚坦率:我该如何面对自己拥有的过去和未来?物质层面的存在似乎可以佐证我的存在,可是有些时候它们像是我褪不去的壳,随着时间的流逝和我的成长,越来越厚重,几年来大大小小的作品辗转

于学校和出租屋,最终它们要去哪?如果它们最后的结局是垃圾,垃圾会变成什么……层层追问之中,有着无法开解的困惑,这都符合一个青年学生的身份。她将旧作的粉末雕成新作,在西西弗的意味之上,加添了推陈出新、不破不立的意义,如其作品背面的手书自白:“每一块看似纯色的板子,都是我的曾经度过的日日夜夜而出的作品,我要留住它们,我要为自己向所有人讲述,我会永远饱含着希望,我会一次又一次再一次,我会无数次无数次鼓起勇气,重来,再重来。”废墟之上,她还在不息地探索、创造和重建。

时间是深邃的命题

《时隙之间》借助两个雕塑组件和观众参与,观照当下意义。分立于过道两边,处于下方象征过去的大手和挂在高处象征未来的脸庞彼此呼应,手心里的和人脸上的眼睛相互对视,当身为观众的我们走在“过去”和“未来”之间,停留在视线的中点时,我们清楚地看到了“现在”的自己,看到仰望星空、脚踏实地是更积极的人生态度。

《忒修斯之城系列》以深圳和北京为坐标,以工笔画的技法和创新的表现形式,表达作者对现在、未来以及城市、人群的思考。作品以俄罗斯方块游戏的形式呈现,以亚克力材质装裱,左下角十字型的游戏键盘,操控着下落的俄罗斯方块,使下面的街市人群瞬息重组,到来与离开,生成与消灭,都在转瞬之间……

《人间乐园》比照耶罗尼米斯·博斯的杰作《人间乐园》,以数字化创作技法、三联画的表现形式,聚焦“网络情绪”的社会现象,展现当代的“人间乐园”。作品从众声喧哗的欢乐幻象中引出“去向哪里”的思考与追问。500多年过去,对照博斯原作,作者罗梓竹说:“从‘欲望乐园’到‘情绪乐园’,我希望通过重构这幅经典图像,照见当下,用旧画看新世界,让观众在熟悉与反思之间建立一种联系。”

毕业,是学业的结束,也是人生新篇章的开启。正如展前中央美术学院院长林茂的殷殷寄语:“年轻的家人们,不必焦虑立刻找到关于艺术与人生的终极答案。逐光者,在不确定中坚持创造,在柔和中孕育力量。”未来,愿他们在各自的道路上不懈求索,走向高远。(作者系中国作协会员、编审)

艺现场

民族歌舞剧《烽火家书》演绎左权将军铁骨柔情

本报讯 5月25日,由山西省左权县开花调文化发展有限公司出品的民族歌舞剧《烽火家书》在北京师范大学上演。该剧由杨梅任总导演,杨启舫编剧,孟卫东作曲,左权外孙沙峰担任历史顾问。1937年9月至1942年5月,左权将军转战太行莽莽群山,驻扎八路军麻田总部,此间向远在湖南醴陵的母亲和陕北延安的妻子、女儿写下13封家书,全剧以此为主线,细致摹画左权将军前线作战时武勇果敢的英雄气魄和他与家人通信时的脉脉柔情。

《烽火家书》灵活运用左权县的地方艺术样式,左权小花戏中的彩服、彩扇道具,“唢呐步”“蝴蝶扇”等舞蹈动作,激发观众体味“非遗”传统魅力的同时,丰富了这部歌舞剧的艺术表现力和感染力。剧中音乐吸收了左权民歌元素,又融合多种其他音乐风格,助力舞台人物形象的塑造。(张昊月)

『科技谍战』的叙事创新与现实观照

□高小立

如间谍伪装成酒店服务员投毒、利用网恋窃取机密等情节,揭示了人性弱点在情报战中的致命性。与此同时,国安战士的形象亦突破“超人英雄”框架。杨光因行动失败屡受重创却愈挫愈勇,黎剑负伤后仍以幽默化解压力。这种“凡人英雄”的塑造,通过加班讨要炸鸡奶茶、被催婚等生活化细节,将国安干警还原为有血有肉的普通人,使信仰坚守更具感染力与说服力。

叙事手法的多元融合:强节奏与类型边界的拓展。《绝密较量》在叙事策略上实现了多重突破。首先,剧集借鉴悬疑剧与刑侦剧的创作思路,将传统谍战的“敌明我暗”模式转变为“我明敌暗”的侦破模式,通过“主角侦察”与“反派破坏”双线并行,构建出攻防交替的强节奏叙事。该剧一开篇即抛出投毒、跳楼、坠崖等多重危机,平均每集破解一个间谍阴谋,使情节始终处于紧绷状态。

其次,类型元素的融合拓宽了谍战剧的边界。剧中商战、悬疑、情感等元素的交织,揭示了间谍活动如何伪装成正常商业谈判或科研工作。一场看似普通的国际会议,可能是境外势力破坏核能技术合作的陷阱;一次浪漫约会,可能是间谍套取门禁卡的精心设计。这种处理既增强了故事的当下性,也让观众在唏嘘中重新审视日常生活的潜在危机。此外,剧集通过视觉语言强化叙事张力,在杨光与间谍刘丽静的晚餐戏中,低角度偷窥镜头与全景切换暗示信息不对称的常态;飙车、翼装飞行等高难度动作戏则通过电影级场面调度,为叙事注入商业大片质感。

现实观照与国民教育:从艺术表达至社会价值。《绝密较量》的深层意义在于将国家安全从宏大叙事转化为个体可感的危机。剧中,底层市民因家庭困境被境外势力收买、核电专家因家人受胁迫成为内鬼等情节,直指间谍渗透对普通人生活的侵蚀。导演刘江以“身边之危”的叙事策略,打破国安工作的神秘感,让观众意识到间谍就在身边。剧集更通过真实案例的艺术化重构完成国民安全教育,比如国安战士不开枪的设定引发争议,但正是多数国安人员不配枪、依赖智慧侦查这种对现实规则的尊重,而凸显了情报战的本质。核能技术争夺的主线,则映射了科技领域国际竞争的严峻性,呼应了总体国家安全观的时代命题。

《绝密较量》以科技博弈重塑谍战范式,以人性张力重构正邪边界,以强节奏叙事叩击现实命题,实现了艺术性与社会价值的双重突破。它既是一部科技谍战的类型创新之作,更是一堂生动的国民安全教育课。剧中“剑藏于盾,以盾示人”的隐喻,揭示了当代国家国防线的本质:不仅是勇气与智慧的较量,更是每个公民警惕意识筑成的无形盾牌。正如片尾曲所唱,国安英雄是“承诺过,就无悔的人”,而《绝密较量》则以艺术之光,照亮了这些负重远航的无名者之路。

(作者系中国视协理论评论委员会副会长)

新大众文艺与电影美学观念新变研讨会举行

本报讯 5月30日,由中国影协、中国文艺评论家协会指导,中国文联电影艺术中心主办的新大众文艺与电影美学观念新变研讨会在京举行,与会专家表示,新大众文艺不是简单的形式变化,而是文艺生态的深层重构。面对挑战,中国电影要坚守艺术理想,拥抱深层变革:在理论上建构适应新时代的美学体系,在创作上找到与观众共鸣的情感密码,在产业上探索可持续发展的新路径。

新大众文艺根本性的“新”转变,在于从“为大众创作、以大众为表现主体、让大众评判”到“大众参与创作”,电影也因此从封闭式艺术创作转向开放式文化实践。这一过程亟待新的理论指引。与会专家认为,20世纪80年代中国电影创作的繁荣与理论的蓬勃形成深度共振。对于新大众文艺的实践应延续历史基因,立足中国传统的理论范畴和美学体系,在实践中提炼出具有原创性和阐释力的

理论成果,真正探知新媒体时代电影创作发展的规律,建构自主的理论评论话语体系。

会议探讨了新大众文艺背景下的电影创作实践。大家认为,十年来,中国电影在类型拓展与叙事形态上取得了显著进步,美学观念上则表现出更深的人文关切和社会关怀。中国电影应延续辉煌成就,不断探索新时代文艺的“大众性”,凝聚大众共识,激发大众共鸣,以科技进步升级叙事想象,探索适应新媒体语境的叙事形态。

从产业运营角度出发,相较于短剧、剧集市场的巨大体量,传统电影行业虽面临严峻挑战,但9万张银幕作为全球第一电影基础设施建设,为中国电影发展提供了“稳定器”的作用。面对新的发展境遇,专家建议,制作机构应进一步优化产品结构和投资走向;创作者也要积极承担责任,用充满诚意作品回报观众。(许 莹)

《长安的荔枝》明日开播

本报讯 根据马伯庸同名小说改编,由曹盾执导,雷佳音、岳云鹏领衔主演的电视剧《长安的荔枝》将于6月7日登陆央视电视剧频道(CCTV-8)黄金档,并在腾讯视频全网独播,海外版WeTV同步上线。

该剧讲述了被同僚构陷、被迫接下“荔枝使”这一绝命差事的上林署小吏李善德逆天改命的故事。李善德需在六月初一之前,将“一日色变,两日香变,三日味变”的鲜荔枝从五千里的岭南运抵长安。为护幼女周全,李善德孤身南下,与此同时,奉左相密令追查右相罪证的郑平安卧底潜入岭南……该剧以其新颖独特的“古代职场”视角,融合历史细节、轻喜剧元素与人性深度,撕开长安的浮华表象。观众将跟随主角的脚步,踏上一段跌宕起伏旅程,看一个小人物如何用智慧和韧性,在不可能中寻找可能。

电影《炽热年华》即将上映

本报讯 由鼎影业(西安)有限公司、鼎影业(北京)有限公司出品的现实题材电影《炽热年华》将于6月21日在全国公映。影片由孟广顺任总策划、编剧,段国任导演,冯文娟、刘頔主演。

影片故事设定在20世纪90年代东北小城,将彼时东北工业转型期的时代背景与个体命运紧密相连,讲述了女大学生吉会英遭遇家庭变故后,毅然踏入煤炭行业,一路逆袭成为商业翘楚的故事。影片用吉会英的拼搏之路,为困境中奋进的女性传递力量。值得一提的是,影片在中华全国总工会宣教部、吉林省委宣传部等单位的联合支持下,深入矿区实景拍摄,矿区的艰苦环境与行业内情,都在影片中被真实还原。