

美术

数智图像刷新美术创作新质

□尚 辉

数智图像艺术的流行成为2025年美术界难以绕过的热门话题。一方面,数智图像更普遍地涌进日常生活,各种社交媒体平台可即时生成算法推演的准油画、准水墨画等作品,这一现象再度拷问了美术专业院校的存在感;同时,这些由算法推演的准绘画也深度影响了人们对绘画艺术观赏的感知经验,绘画艺术的价值能否被AI替代已成为业界不能逃避的本质追问。另一方面,美术创作者借助AI完成美术创作逐步被业内接受,美术学院所增添的“AI+”课程以及AI艺术学科的兴起等,也在很大程度上挑战了传统美术基础教学的实施,重构了创作形态与艺术理念。第十届中国北京国际美术双年展数字艺术特展以“人智共生”为主题,也为探讨传统美术与科技艺术如何实现并行发展提供了思路与方向。

主题展与学术展并重

2025年,主流美术创作既注重数智艺术、科技艺术的扶持孵化,也注重围绕主题展的策划而积极推动主题美术创作;一些具体美术门类,如油画、工笔画、漆画等,以专业展或纪念展的方式推动了该门类的艺术深耕。

这一年度较有影响力的主题展不在少数,并随不同时间节点次第展开。

由文化和旅游部、中国文联共同主办的“人民必胜——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展”8月在中国美术馆展出。从李桦的木刻《怒吼吧!中国》到袁武的国画《抗联组画——生存》,再至张永的油画《高邮受降》等,展览以历时性方式汇集了抗战主题美术经典之作及最新创作成果,全景式、多角度地展现了中国人民艰苦卓绝的抗战历程与民族奋斗精神。这是迄今为止规模最大、最完整的抗战美术作品汇总,一些抗战美术文献、图片与作品共同展陈,让人们深切地感受到抗战主题美术作品所建构的20世纪中国美术史叙事,几乎所有的美术变革都浓缩在这一以抗战为主题的美术史的叙事之中。因而,各地进行的各种形式的抗战美术作品展览也均形成了对中国现代美术变革史的梳理与回顾,从而推动了相关艺术史学研究,涌现出一批如《丹青鉴证:1931—1945美术中的抗战历史》《刀锋刻史:李少言抗战版画艺术》等优秀图书。

“艺动巴山蜀水 共绘时代新篇——第十四届中国艺术节全国优秀美术作品展览”10月至11月在重庆四川美术学院美术馆举行。作为第十四届中国艺术节的重要展览项目,该展汇集了近3年涌现的优秀美术作品。从创作时间看,该展参评作品包括入选2024年举办的第十四届全国美展的部分作品,并增加了文化和旅游部近年组织的主题美术创作项目的结项作品以及各地选送的新作,涉及中国画、油画、版画、雕塑等种类,其在组织方式及业界影响力等方面,已开始呈现出与全国美展平台同等的竞争力、影响力。此外,第六届中国民族美术作品展2月在贵州美术馆开幕,展览较准确地切入了当代民族生活的变迁以及非遗民俗的视觉发掘,其中来自不同民族地区的美术创作展露出浓郁而独特的民族风情。由北京市委宣传部等策划推出的“艺蕴双奥——全国体育美术作品展”8月在北京奥运博物馆举行,该展以征集作品的方式再度激发了美术家对体育运动题材的创作热忱,使奥运精神获得视觉艺术的审美凸显。

由中国油画学会、中国工笔画学会及中国美协部分专业艺委会举办的专项展览,更加聚

焦某一门类创作风貌的新态势。比如,9月,“巍巍者华——中国油画学会三十年艺术展”在上海美术馆(中华艺术宫)举行。展览以600余件作品系统回顾了中国油画学会成立30年来,油画在反映社会风貌以及本体语言、观念探索等方面取得的艺术成就。此次展览规模宏大,可谓对世纪之交中国油画的整体学术检阅,学界也把油画学会这30年定位为中国百年油画的“黄金时代”,标志着中国当代油画整体学术水平的提升。6月至7月,“第十二届中国工笔画作品展”先后在江苏省美术馆、中国美术馆举行,展览以“工成当代·固本开新”为策展理念,以381件征集作品和90余件名家邀请作品,概览了近5年工笔画界的整体创作状态,这些工笔画不再满足于现代都市生活的描绘,而力求在回归艺术本体的过程中真正实现富于精神张力的个性表现。此外,第三届全国水粉画大展5月在河北石家庄铁扬美术馆开幕,第十四届水彩·粉画作品展览10月在黑龙江哈尔滨禹舜美术馆举行,这两个展览都集中呈现了小画种在新时代的发展面貌与艺术成果。11月,第七届漆画展览在鲁迅美术学院大连校区开幕,展览以展现新时代社会生活为作品内涵,丰富和发展了漆画本体语言,展现了其在当代视觉新质中进行的边界拓展,以及在不同语言跨界中形成的探索新貌。

青年创作群体蓄势待发

2025年,美术界更多关注青年美术创作的孵化和展示。11月,在重庆四川美术学院美术馆举办的第八届全国青年美术作品展览汇集了近3年青年美术家的创作成果,482件入选作品涵盖了中国画、油画、版画、雕塑、装置等九大艺术门类的新作;此外,曾在第十四届中国艺术节举办的“全国优秀美术作品展览”亦于11月再度在此开展。相较而言,三年一届的全国青年美展更能展现当代青年美术的活力。陈果的国画《同频共振》、樊磊的油画《踏风行》、张玉惠的漆画《墨染星辰》、贾巍的水彩粉画《新人类·共生》和刘梦潮的综合材料绘画《青黄漫溯》等,既体现了数智图像对作品当代性的视觉新质探索,也凸显出青年美术家对手工绘制所传递的某种人性温度的坚守,尤其是对笔墨、油彩、水彩、大漆等艺术经典媒介持有的创造激情。

青年美展体现的传承性与创新性还深刻折射了美术界对青年创作群体的孵化。由中国文联指导、中国美协主办的“青年伙伴计划”,以及中国美协的“‘深入生活、扎根人民’大采风活动”成为本年度美术界影响力最大的创新艺术项目。“青年伙伴计划”缘于2023年启动的“儿童图画书创作100项目”,该项目在2025年得到中国文联大力扶持,并由中国美协组建专家团队,开展了两轮青年人才培养,指导了百余名学员完成原创故事与绘画创作,并先后在南京雨花美术馆、北京中国妇女儿童博物馆举办“儿童图画书创作100”作品展览。2025年,“青年伙伴计划”已启动了“陶瓷100”“动画创作100”“绘画100”“时尚100”和“策展100”等项目的开班培训,使青年美术创作人才形成更厚实的学术梯队。该计划通过与各地美术院校、艺术机构协同合作,形成孵化青年美术群体的新机制,并以美术院校为依托,汇集全国最优秀的资深艺术家为培训师资,破解青年美术创作人才从院校到创作最后一公里的人才培养难题。

“青年伙伴计划”所积蓄的创作人才更需到现实生活中历练思想、提高境界。“美术里的新时代——中国美协‘深入生活、扎根人民’大采风活动”,于6月正式启动。其目的是化散为整,将美术家个体化的分散写生行为,变为规模化、系统性的深入生活活动,特别是通过采风将国情考察、文艺志愿服务(如基层美育辅导)和学术研讨等有效地结合在一起。这一采风活动极大地调动了众多艺术家走向生活的积极性,已先后组织了8个方向的采风路线,分赴东北、京津冀、粤港澳大湾区等地域。其成果将为“光辉历程 时代丹青——主题美术作品创作计划(2025—2027年)”夯实生活根基,其阶段性创作成果备受业界关注。

服务基层美术、助力农民画生态建设,也成

为大采风活动的亮点实践。1月,由中央宣传部文明实践局、文化和旅游部公共服务司、中国美协主办的“‘新生活·新风尚·新年画’美术创作展示活动”在浙江湖州小西街、西塞山美术馆举办。6月,首届中国乡土绘画(农民画)作品展览在上海美术馆举行。10月,由文化和旅游部、国家博物馆主办的“大地绘彩——2025年农民画大展”在国家博物馆举行。这些扶持农民画的展览,一方面体现了新时代农民画的创新活力,另一方面有关农民画的专业化、商业化等问题,也反映了农民画生态出现的新变化,农民身份的城市转变、农民画的现代特征等均引起学界关注和讨论。

同频共振(国画)

陈果作

对望(国画)

张望作

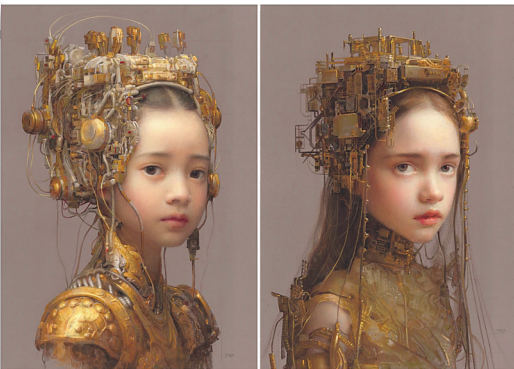
内外交流与科技艺术呈新态

2025年,美术交流十分频繁。一方面,专项美术交流显现出细微与深入的特点。比如,“中国当代美术作品展览”在意大利罗马的意大利国家现当代美术馆举办,展品涵盖了中国画、版画、雕塑、水彩粉画、漆画、综合材料绘画等当代中国美术的探索新貌;另一方面,民间的、学院机构组织的交流展,也力图呈现学院学科建设层面的深度交流。如“2025 无问西东国际对话展:从上海到罗马”在意大利国家现当代美术馆举办,以架上艺术为主的展陈力图展现中国经验的国际艺术样貌。

在引进的美术交流中,以2025年底在北京展览馆举办的第十届中国北京国际美术双年展为亮点。本届双年展以“共生”为主题,凸显了面对当下不断发生的地区冲突、生态危机与文明隔阂等全球性挑战,如何以艺术的

方式构建人类命运共同体的思想内涵。展览采用“主题展+特展+国别展”结构,荟萃了来自近120个国家和地区的近600件美术作品。这些作品既有大量丰富的架上艺术,如张敏杰的版画《和平的旋律》、张望的国画《对望》、德国画家乔治·科恩的油画《被抹去的蒙娜丽莎》和保加利亚画家瓦西尔·科列夫-瓦西洛的版画《窃声者——挚友肖像》等国画、油画、水彩、综合材料绘画、漆画和雕塑作品,也有让观众特别喜爱的装置、影像、数媒等新媒体艺术,如新西兰艺术家卡玛·M·巴恩斯的装置《共时流逝》、韩国艺术家赵淑伊的装置《浮

神话:悟空》从概念设计、原画、雕塑到场景构建的完整艺术创作链条,探索数字艺术与传统文化的融合,在社会上引发强烈反响;第30届广州国际艺术博览会暨2025世界艺术IP大会以“艺术IP动能转化”为核心,汇聚海内外数万件作品,有效链接艺术与产业;而北京双年展首次设立国际数字艺术特展,并以“人智共生”为主题,表达了数字的“智能”与人类的“感能”彼此塑形的艺术理念。另一种观点则认为,艺术创作的本质是表现人的精神情感,并通过手对心灵的传递,最大限度地发挥人手的创造力而实现感知表现,尤其是中国艺术对虚静的崇

新人类共生 贾巍作

踏风行(油画)

樊磊作

青黄漫溯(综合材料) 刘梦潮作

尚,笔墨所承载的人文品格远非视觉观看可以替代,这和科技进步特别是视觉机器或数字视觉的发达并不构成直接关联。相反,应警惕这种机械视觉或数字视觉对人类感知经验的干扰和损伤,这种停留于视网膜刺激层面的艺术探索,是喧嚣浮躁心态的暴露。因此,水墨画、油画、版画、漆画、水彩和雕塑等本体语言的独立性、历史性等艺术品质再度被学界提出,甚至中国国家画院策划了“中国百年素描——学术邀请展(第一回)”,以此回应对AI图像生成的反思。中国画不仅仅有倡导水墨媒介变革的当代性特征,也有不断追求“古意”,“以古为新”“与古为徒”的当代风貌。

总之,聚焦数智图像研发与艺术创造力之间的关系,不仅是当代中国美术理论探讨的重要课题,而且即便是传统形态的造型艺术也一定绕不开由AI图像带来的视觉新质改变,毕竟人类肉眼已形成数智图像的经验性感知。

(作者系中国美协理论与策展委员会主任)

专家研讨如何提升中华文明传播力影响力

本报讯 以“自信、包容、创新,提升中华文明传播力影响力”为主题,由中国外文局文化传播中心、中国剧协、中国文联国际联络部等联合主办的2025中华文化国际传播论坛日前在京举办。中国外文局局长常勃在致辞中表示,当前百年变局加速演进,需要我们在世界文化碰撞中增强文化自觉、坚守文化主体性,重视文明传承和文化创新,在与各国文明的交流互鉴中凝聚文明共识、弘扬全人类共同价值。要坚定文化自信,筑牢中华文明传承发展的精神根基,向世界讲清楚真实、立体、全面的中国;要坚持开放包容,彰显中华文明兼收并蓄的博大胸怀,使中华文明在同世界深度

互动、向世界深度开放中持续繁荣发展;要强化技术赋能,释放中华文明扬帆出海的创新动力,让文化创新创造插上科技翅膀。

论坛发布了由中国外文局文化传播中心与北京师范大学文化创新与传播研究院联合编制的《中华文化国际传播研究报告(2025)》,举行了“空地一体互动文化传播平台”启动仪式,发布了学术专著《长江长江:一条大河的全球文化IP叙事》,“空地一体互动文化传播平台”以中国第一颗文化传播卫星“有戏号”为关键节点,将航天科技与文化传播深度融合,构建“天地共屏,双向互通”的全新模式。

中国评协第三届造型艺术专业委员会与首届美育工作委员会成立

本报讯 1月20日,由中国评协、中国文联文艺评论中心主办的“美好生活的艺术维度”学术研讨暨中国评协第三届造型艺术专业委员会、首届美育工作委员会成立仪式在河北雄安新区举办。

会议认为,文艺评论具有价值引导、精神引领、审美启迪的重要作用,可以帮助人们树立正确价值观念,培育高尚审美趣味,提升感知美的能力,可以为提高人民的幸福感、

获得感助力。两个专委会应牢牢抓住“创作”这一关键环节,积极探索评创联动新形式;应发挥专业优势,逐步形成一批有分量、有温度的理论成果,为回答时代之问提供具有思想穿透力和实践指导性的答案;应深化团结协作,扎实开展导向性、示范性、引领性学术活动和评论实践。

成立仪式上,公布了专委会委员名单并颁发委员聘书,叶青、彭锋分别担任两个专委会主任。