

评点

在AI时代，重寻艺术的“体温”与“地气”

——评冯远先生平陆运河写生

□ 颜慧

前不久，在国家大剧院“岁月之镜——冯远中国画作品展”，厅中既有画家笔墨纯熟、气象正大的经典力作，也有充满京腔京韵、烟火气十足的都市写生，展现出画家深厚的功力和不凡的格调。其中，几幅新近完成的人物写生显得格外不同：形神兼备的画像旁，人物名字歪歪扭扭、毫无章法，与笔精墨妙的画面形成一种奇特冲突。那是被画者自己的签名——“王兰勋”“罗科娟”“郑才保”……这些名字像一把把钥匙，瞬间打开了艺术与生活之间的大门，一股从地里破土而出的力量，直白、滚烫，扑面而来。

这些作品源于冯远深入广西钦州平陆运河建设一线的写生。他此行的目的很明确：在工程通水前，用画笔记录下这些宏伟叙事背后最具体、最真实的建设者。于是，2025年3月，他把画架从舒适安静的画室搬到了机器轰鸣、尘土飞扬的国家重大工程施工现场。这不是一次走马观花的“采风”，而是长达半个月、深入肌理的“浸泡”。

一笔一画，都是在“读懂”一个人

在便捷的数字时代，许多绘画创作可以依赖高清照片甚至AI生成在画室内完成。但冯远坚信，真正有灵魂、有生命力的人物形象，必须从面对面的交流与共情中得来。现场写生的魅力远不止于描绘形象，更来自生活鲜活、生动的气息。

在企石枢纽，冯远画下了刘再晴大姐。她不是正式工人，而是以“工人家属”身份随丈夫来到工地，名义上是保洁，实际“做的工种基本就是男工助手，很多是力气活”。面对画家，她非常拘谨。冯远没急着动笔，而是和她唠起家常，聊家乡，聊她在远方读书的孙女。渐渐地，聊起往事，属于祖母的柔软笑容和饱经风霜的坚强同时在了她的眼神中定格。50多岁的河南籍工人王兰勋已跟随国家疏浚工程队伍转战南北近十年。休息间隙，冯远请他坐下，一边画，一边关心他：“老家是哪里的”“在工地上干了多久了”“家里几个孩子”。闲聊中，王兰勋从紧张中逐渐放松，话里透着踏实的满足：儿子成了家，刚抱上孙子，家里的地包出去了，自己身体还行，就继续出来干活。画家在倾听中共情，用笔墨勾勒出他平和知足的轮廓。画笔下的人物不再是笼统的“工人形象”，而是有名字、有故事、有牵挂的王师傅。当王兰勋接过毛笔，一笔一画在画纸上写下自己的名字，这幅作品便不再只是艺术家观察的产物，而是两个生命相遇、彼此共情的见证。

这正是“深入生活”与“闭门造车”的本质区别：画室里的临摹，是对既定图像的复制；而现场的创作，是对丰富生命的共情。冯远强调“边聊边画、边画边聊”，在平等交流中洞察人物的精神世界。在他眼中，这些扎根一线、默默坚守的平凡人，都是时代的英雄。他们的乐观与坚韧，构成了当代中国最动人的精神底色，也成为艺术创作最珍贵的素材。

从建设者到守护者，绘出时代的完整面容

冯远的画笔并未只停留在工地的建设者身上，他还走进平陆运河沿线的瑶族村寨，将目光

投向另一群“建设者”——文化的传承者与生活的守护者，让笔下的时代图景更加完整。

在村口，经营小店的瑶族青年夫妇罗科娟和郑才保得知画家前来，特意换上压箱底的民族盛装。闲聊间，这对结婚四年、有个娃、守着小店知足常乐的青年夫妇形象跃然纸上。作品完成后，夫妇俩欣然写下名字，笔墨与签名相映成趣，完成了少数民族群众对自身文化的热爱与认同。

村寨里的三位瑶族女青年干部，更让冯远感受到时代发展的脉搏。她们大学毕业后，分别在宣传部、接待办和工程质检部门工作，参与家乡的建设发展。“这三姐妹跟其他省份的人没什么

刘再晴 冯远作

韦彩芳 冯远作

郑才保、罗科娟 冯远作

王兰勋 冯远作

差别，但一穿上民族服装，少数民族的特点就显露出来。”冯远说。他快速勾画了一位女青年拢头发的生动姿态，将三人形象巧妙组合，让作品成为传统与现代交融的象征：她们既手握现代知识参与家乡建设，又深植民族根脉，对民族文化充满自信。

此外，周末返乡的在校大学生韦彩芳，形象极有特点的非遗传人盘金海，也相继被冯远的画笔捕捉。在村寨写生中，他刻意避开对民族风情的猎奇式描绘，只聚焦于具体的人、真实的生活状态，让作品呈现出文化在个体生命中的“活态”流淌，使时代的面容更加鲜活、立体。

冯远在每幅作品完成后递出毛笔，邀请被画者签下自己的名字。这个简单的动作，蕴含着颠覆性的艺术理念。在艺术史漫长的传统中，画家是唯一、权威的作者，模特是被观察、被描绘的沉默客体。而冯远用这个邀请，轻轻推倒了这堵

无形的墙。“虽然歪歪扭扭，但他们大大方方地拿起笔在旁边写。”冯远这样描述。当王兰勋虔诚地写下名字，当瑶族夫妇大方落款，当大学生们自信签名，变化已然发生。这些或稚嫩或生涩的名字，与画家精妙的笔墨并置于宣纸上，形成了一种前所未有的视觉与意义结构。它构成了一份无声契约，宣告着：这幅画的完成有“我”的一份。以往匿名的模特不再是被动的“客体”，而是真正成为艺术构成的“主体”；不再仅是“工人画像”“农民画像”，而是具体的、有家庭、有牵挂的父亲、妻子或儿女。这让艺术在艺术家画室中的“独白”与“馈赠”，变成艺术家与人民在生活现场的“对话”与“合唱”，是以人民为中心的创作思想从宏观理念转化为具体可感的创作伦理。艺术不仅是为了表现人民，更是通过与人生命的“共同创作”来完成自身。那些带着个人生命印记的签名，让作品拥有了超越审美层面的情感温度与

文献价值。

艺术的生命，在于不脱离其生长的土壤

半个月的平陆运河之行下来，冯远不仅完成了一系列生动的人物写生，更完成了一次生动的艺术示范。他提醒我们，技术的发展从来都不应成为疏离真实生活的理由，而应成为更深入、更自由探索“人心”与“现实”的工具。艺术的终极力量，从来不在绝对的技巧完美或视觉奇观，而在于能否精准传递生命的质感，能否与观众产生深刻的情感共鸣。而这共鸣，只能从与一个个具体、鲜活的生命真诚相遇中共情而得，从扎根生活、深入人民的实践中汲取而来。

当艺术家的心紧贴大地，当创作的笔与人民的心跳同频，当绘画的过程成为平等对话与共同

确认的过程，艺术便得以超越形式的局限，在时代的沃土中生长出永恒的生命力与感染力。那些与画面共同存在的签名，静静诉说着时代的真相：伟大的工程，由无数平凡的身躯托起；丰富的文化，在普通的日常中传承；而艺术最深刻、最动人的力量，恰恰源自这份平凡与伟大最深切的注目、尊重与共情。

AI可以生成千变万化的图像，却无法复刻生活的真实，无法共情生命的温度。从冯远的创作我们看到，AI时代的艺术，从未改变其生长的土壤——生活与人民。唯有始终扎根这片土壤，走出画室，走进现场，用笔墨描摹时代的火热，用真心感受人民的悲欢，让创作成为与时代、与人民的对话，才能让作品拥有真正的灵魂，让艺术在技术的浪潮中始终保持鲜活的生命力，走得更远、更久。

（作者系作家出版社副总编辑）

影片《风云山林》以20世纪30年代初南梁革命根据地故事背景，通过讲述桥山地区地方武装女头领童金龄与侄子童震远先后追随红军、投身革命的故事，将南梁精神进行了创新性的呈现。南梁地处陕甘宁交界处，地势易守难攻，这也是当年共产党人选择在此建立根据地的重要条件。作为革命重镇的南梁，虽不及井冈山、延安、遵义等地广为人知，但在中国革命历史上，南梁为发展壮大革命武装力量，尤其是为党中央北上延安作出了重要贡献。20世纪30年代，以刘志丹、谢子长等为代表的共产党人，多次到南梁一带宣传革命真理，播撒革命火种，成功创建了以南梁为中心的陕甘边革命根据地。在创建南梁革命根据地的过程中，共产党人展开了艰苦卓绝的革命斗争，仅在1934年2月至5月期间，面对国民党的多次“围剿”，我党动员群众进行大小战斗30余次，歼敌3000多人，粉碎了敌人的进攻。这些革命战争事件与革命英雄事迹，为在银幕上讲述南梁故事提供了丰富的创作资源。

影片将中国传统的侠义精神与“红色叙事”结合起来，生动讲述了南梁革命根据地的传奇故事。20世纪初，战乱纷争、民不聊生，童家三代被迫上山建立武装，桥山军女司令童金龄镇守桥山这一军事要地。与此同时，早年离家闯荡的侄子童震远已率军攻下庆城，国民党企图收编童震远，并煽动其攻打桥山，童金龄与童震远姑侄之间的矛盾由此展开。童震远以祭奠亡父之名设下鸿门宴，使童金龄身陷囹圄。受伤后的童金龄被红军救到南梁，在这里，她看到了“没有压迫、没有饥饿”这一乱世之外的新面貌，毅然决定投奔共产党。

生动再现南梁革命历史

□ 饶曙光 贾宇妮

——观电影《风云山林》

党。而被国民党逼迫、又遭手下参谋叛变的童震远也认清了自己不过是他们谋权图财的工具，于是下定决心，与童金龄一同追随共产党。影片对童金龄这一角色的塑造层次鲜明：她对南梁从初闻时的不屑，到亲身来到南梁后的震撼与追随，完成了从江湖女侠到革命者的身份蜕变。影片既吸收了传统武侠电影的武打设计精髓，又承接了谍战电影中明争暗斗、紧张刺激的情节铺排，更以恢宏的影像呈现了南梁独特的地理风光——航拍镜头下，层林尽染，山脉起伏，沟壑纵横，土窑洞与黄土山间的场景，尽显浓郁的西北地貌特色。

主创人员重点呈现了南梁革命根据地的向心力与感召力。南梁精神是陕甘边革命根据地军民在艰苦卓绝斗争中铸就的精神丰碑，是陕甘边苏区共产党人、革命群众斗争意志和对中国共产党信仰的高度凝练，其“面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓”的核心内涵，与红船精神、长征精神、延安精神一脉相承，成为中国共产党人的精神谱系的重要组成部分。

《风云山林》是甘肃行影影视文化有限公司继《甘南情歌》《耳蜗》《天水来的姑娘》《金城档案》《八步沙》《吾爱敦煌》等作品之后推出的又一部优秀作品。影片延续了此前作品的风格，在呈现南梁风光与地方文化方面独具特色。新时代新征程，深入开掘并弘扬南梁精神，让其在当下焕发新光芒，为民族复兴注入强大精神动力，意义深远。《风云山林》在盘活南梁红色资源、创新性讲述革命战争历史方面，交出了扎实的答卷。

（作者饶曙光系中国电影评论学会会长，贾宇妮系山西大学文学院讲师）

为更多好剧本提供绽放光彩的舞台

□ 陈端

金陵戏文诵千年，秦淮水光映人间。作为南京重点打造的全国性文化品牌活动，由南京市委宣传部、南京市文旅局、南京市文联、《剧本》编辑部主办的2025“金陵剧本汇”系列活动日前在南京举行。“金陵剧本汇”聚焦原创剧本，探索以文学创意激活城市文化消费、以原创内容推动文旅融合发展的实践路径，让更多创作者在这里相遇、成长，为更多好剧本找到绽放光彩的舞台。

从2023年的初露锋芒，到2025年的深耕细作，“金陵剧本汇”3年的变化有目共睹。3年前，它以“金陵剧本奖”之名，面向全国征集剧本697部；2024年，它迈出孵化第一步，成功推介资助11部作品从文字走向舞台，让创意落地生根；2025年，它正式更名为“金陵剧本汇”。从“奖”到“汇”，不仅是名称的更迭，更意味着这一品牌活动不再局限于单一的奖项评选，而是成长为集内容引领、人才培养、成果转化、产业协同于一体的综合性平台。

“以‘汇’为名，汇聚全国创作者与多元文本形态；更以‘推’为要，通过研讨与改稿等环节，让作品从文字走向舞台、从灵感走向完成度。”剧作家王俭的这番话，形象道出了平台升级的核心要义。如果说过去两年的探索是为这座“剧本家园”筑牢地基，那么此次的“金陵剧本汇”，便是在地基之上搭建起更广阔的平台，让创作的活力充分涌动。

创新，是“金陵剧本汇”区别于其他剧本征集活动的独特之处。为了打破传统戏剧的边界，让剧本创作更贴合时代需求，2025“金

陵剧本汇”推出了一系列创新举措。比如，新增“沉浸式戏剧”剧本征集单元，聚焦戏剧空间的建构与观演关系的转变，鼓励创作者突破传统剧场框架；将命题从“南京文化”扩充为“长江文化”，推动创作者从地域文脉与当代表达之间建构新的叙事通道；同步推进数字平台建设，为创作者提供更便捷、更智能的数字化支持体系。这些创新举措共同指向一个目标，即鼓励剧本创作者回归创作基本功，为创作者拓宽思路、做好后勤、保持跟进，为剧本创作提供一片绿色土壤。

60天征集周期内，850部原创舞台剧作品从全国各地汇聚金陵，作者年龄跨度从16岁至86岁。作品涵盖大型舞台剧、小剧场戏剧及沉浸式戏剧等多种类型，有的聚焦历史文脉，用当代视角解读千年故事；有的扎根现实生活，捕捉普通人的喜怒哀乐；有的大胆创新表达，探索戏剧艺术的更多可能，共同勾勒出新时代戏剧创作的多元图景。经多轮专业评审，最终评选结果揭晓：大型舞台剧类目中，戏曲《健康诀》获最佳作品，话剧《南京讲书录之棠君尚》获优秀作品；小剧场戏剧类目中，戏曲《新台》获最佳作品，话剧《桥见时光》获优秀作品；沉浸式戏剧类目中，话剧《三声枪响》获最佳作品，话剧《随园话儿》获优秀作品。另有6部作品入围，构成平台阶段性创作成果的重要组成部分。

真正的好剧本，离不开反复打磨；优秀的创作者，需要专业的引领。为此，主办单位专门举办剧本打磨提升活动，将入选作品按大型舞台剧、小剧场戏剧、沉浸式戏剧三类划分

讨论组，为创作者提供针对性指导。专家们与创作者一对一交流，从剧本的结构逻辑、人物关系、叙事节奏等方面细致剖析，提出切实可行的修改建议，助力作品提升完成度与舞台转化潜力。值得一提的是，除了文学性与思想性的打磨，专家们围绕作品的“舞台性”展开探讨，分享如何在有限的时空内构建性格冲突、组织人物、凝练情节，如何让台词更精炼、更准确等。这些有针对性的交流，有助于青年创作者更好地把握戏剧规律，提升作品的舞台呈现潜力。

成果发布活动中，多部入选作品亮相舞台，集中展现原创剧本在不同戏剧形态中的舞台表达可能。这种“文本+呈现”的发布方式，也让观众直观感受到从文字到舞台的奇妙转化。对于创作者而言，看到自己的作品以舞台形式呈现，也更加坚定了他们继续创作的信心。成果发布之后，现场举行了剧本孵化项目签约仪式。多部入围作品与高校、专业院团、企业等达成孵化合作协议。多元主体的参与，为剧本孵化提供了丰富的资源与广阔的平台，也让这些优秀剧本有了更多走向大众、走进市场的可能。

今年初春，数百部剧本在金陵汇聚、打磨、成长，不久的将来，它们中的不少作品将在舞台上绽放光彩。这场以剧本为媒的戏剧活动，不仅为南京打造了一张闪亮的文化名片，更为中国戏剧事业的守正创新注入了新的活力，让戏剧文学在新时代焕发更动人的光彩。

（作者系编辑）