

在AI语境下探寻笔墨新境

周利芳

大写意花鸟画作为中国画的精髓,自宋代梁楷的减笔人物启其先声,经明代徐渭的恣肆泼墨、八大山人的孤傲凝练,至近代吴昌硕的金石入画、齐白石的“妙在似与不似之间”,始终贯穿着“笔墨当随时代”的艺术哲思与创新精神。而今,面对AI技术重塑艺术创作生态,当代书画家如何延续传统脉络,创作出兼具传统精神与时代气息的精品力作?笔者认为需从三个方面突破。

传统根基与时代语境的辩证统一。大写意的核心美学是“以意驭形”,其笔墨语言虽源于千年传统,却始终需要回应时代命题。例如,徐渭以狂草笔法抒胸中块垒,实为对明代社会压抑的批判;齐白石将农具、草虫入画,是对民间生活的时代性提炼。当下,AI生成的艺术作品,虽具备令人惊叹的形式美感与构图新奇性,但其本质是海量数据训练下的模式重组与优化,缺乏艺术家基于个体生命体验的情感沉淀、社会思考与人文关怀。这种“美”是空洞的、无根的。当代书画家的首要使命,并非抗拒技术,而是需更深地回溯传统,深研古法。如重新揣摩八大山人笔墨中“空”与“孤”的意境,不仅学习其技法,更要理解其作为明代遗民的身世之痛与孤高心境,这种情感与技法的统一才是其作品穿越时空的力量源泉。

AI作为工具而非主体,辅助创作而非替代心性。AI确实能高效生成无穷的构图方案、提供新颖的配色参考,甚至高精度地模拟任一画家的笔触风格,但其本质是数据驱动的模式复制。大写意的“意”源于艺术家的修养、情感与瞬间灵感,此为AI无法企及的。例如,李苦禅画鹰强调“重其精神,轻其形似”,若仅靠AI生成猛禽图像,则失去了笔墨间的豪迈气魄。因而,艺术家不妨可通过三条实践路径进行创新探索:一是利用AI分析传统经典,如《墨葡萄图》的构图规律,提炼可继承的范式;二是通过AI模拟宣纸、绢本等不同材质的墨色渗透效果,优化创作试验;三是拒绝依赖AI生成完

整画作,坚守“手与心应”的创作本质。

尝试从题材到精神拓展维度的时代表达。AI时代催生了全新的视觉经验与文化景观,如虚拟空间、人机交互、数字生态等。大写意花鸟画要实现真正的当代转化,就必须勇于超越梅兰竹菊的传统题材范畴,探索新文化符号的笔墨重构。在题材创新方面,艺术家可大胆地将现代科技元素转化为新的“花鸟”意象。例如,将交错的光纤电路喻为“数字藤蔓”,以泼墨的混沌感来表现数据洪流的磅礴与无序,再以焦墨勾勒出精密的线路,形成“混沌中见秩序”的视觉张力;可将都市楼宇森林视为新的“山林”,将闪烁的屏幕视为新的“花鸟”,以水墨语言探讨现代人的生存境遇。在笔墨实验方面,可探索数码艺术与传统水墨的融合。例如,借鉴数码渲染中独特的渐变、叠加和光效,与水墨的晕染、渗化进行对话,表现科技与自然冲突又交融的复杂关系。国内新媒体艺术家缪晓春的《虚拟园林》系列作品,虽非纯水墨形式,但其将古典园林意象与3D虚拟建模技术结合的理念,为大写意的媒介融合提供了极具价值的参考。在精神升华方面,大写意的笔墨本身就能成为表达时代情绪的载体。可以用飞白、枯笔、焦墨的苍涩质感,来表现AI时代下人类对技术异化的深层焦虑与精神漂泊感;反之,也可以用淋漓润泽的泼彩与充满生命力的线条,来呼应科技赋能生活、拓展人类认知边界的乐观主义愿景。

石涛言“笔墨当随时代”,并非指盲目追逐技术,而是以中华优秀传统文化为舟楫,渡时代之洪流。AI可作为拓展表现力的工具,但大写意的“意”终须根植于艺术家的生命感悟与社会思考。唯有坚守“心源为艺”的本质,方能在技术浪潮中创作出承载时代精神的力作。正如潘天寿所言:“一民族之艺术,即为一民族精神之结晶。”这或许正是大写意在AI时代的核心价值——以人的温度,赋予技术无法复制的灵魂。

《肝胆相照》(国画) 周利芳 绘

音乐的世界

阎晋川

邮票中的音乐世界,既是艺术与收藏的完美交融,更是跨越国界的文化记忆。

1985年,恰逢德国音乐家巴赫、德国音乐家亨德尔、意大利音乐家斯卡拉蒂三位欧洲古典音乐巨匠诞辰300周年之际,欧洲各国达成共识,正式确定1985年为“欧洲音乐年”。这成为20世纪欧洲音乐文化整合的标志性事件。

1985年全年的活动规模空前,欧洲各国举办了1000多场音乐会、40余场音乐学术研讨会,以及其他各类音乐活动。1985欧洲音乐年以音乐为桥,串联起欧洲的去与当下、精英与大众、国家与个体,让音符成为了超越语言隔阂的共同体语言。

同时,欧洲邮电管理会议(CEPT)确定1985年的欧洲邮票发行主题为“音乐”,发行的音乐类邮票均标注有“EUROPEAN MUSIC YEAR(欧洲音乐年)”字样。当年欧洲发行了很多音乐主题的纪念邮票,如英国发行的面值17便士的邮票,图案是亨德尔《水上音乐》的水中倒影演奏场景,法国发行了音乐家亚当·德拉阿勒和米约的纪念邮票,西班牙发行了面值45比塞塔的纪念邮票,图案是吉他演奏家费尔南多·索尔和他弹吉他的手。这些邮票大多采用雕刻版或胶雕套印工艺,设计精美。1985年,欧洲以“欧洲音乐年”为主题的邮票,成为集邮爱好者收藏的热门系列之一,这些小小的邮票至今仍作为实物遗产,诉说着音乐如何超越语言,成为连接人心的永恒纽带。

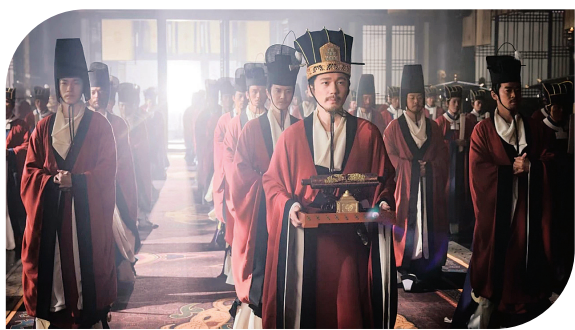
欧洲音乐的多元与统一,定格在了方寸之间。

1985年爱尔兰发行的“欧洲音乐年”主题纪念邮票

《太平年》:以抉择铸太平

李晋兰 包 蕾

电视剧《太平年》剧照

央视开年大剧《太平年》首次将五代末年至北宋初年吴越国“纳土归宋”的历史搬上荧屏。故事以吴越国王钱弘俶的人生抉择为核心,讲述他在天下一统的大势面前,放弃帝王霸业,纳土归宋,换江南十三州百姓免遭兵戈涂炭,用和平方式完成王朝更替,铸就太平基业的动人历史故事。

剧集跳出权谋争霸的传统套路,以沉稳叙事、立体人物与精良制作,将“太平、安民、以和为贵”的深刻主题藏进家国抉择与人间烟火,让观众读懂“太平”二字背后的千钧重量。

《太平年》最出色的地方,在于采用以小家嵌大史的叙事方式,不堆砌战争场面,不渲染权谋博弈,而是以钱氏家族命运为线索,串联起乱世纷争、江南安稳、一统归心的历史脉络。剧集将政权更迭、民生疾苦、时代抉择,融入柴米油盐、悲欢离合之中,用普通人的安稳渴望,映照出时代对太平的迫切追求。北方战乱频仍、百姓流离,江南保境安民、烟火存续,一冷一暖的对比,让“止战安民”的主题更具冲击力。钱弘俶、赵匡胤、郭荣三人的理想与羁绊,更将个人选择与天下苍生

紧密相连。这种不喊口号、不刻意煽情的叙事,让宏大历史落地生根,让观众在家庭的悲欢里,读懂时代走向与民心所向。

剧集最动人的力量,来自真实可感的人物塑造。主角钱弘俶并非天生圣君,他从闲散王爷到一国之主,在犹豫、痛苦与坚守中完成蜕变。面对一统大势,他放弃王权荣光,选择“纳土归宋”,以一己取舍换取江南十三州百姓免遭战火,把“苍生为重”刻进抉择之中。剧中人物形象饱满立体:赵匡胤有帝王格局,更有安民之忧;柴荣胸怀天下,却抱憾而终;普通百姓在乱世中挣扎求生,仍守善良与坚韧。每个人都在时代浪潮中作出选择,而所有选择最终指向同一个答案:太平不在霸业,而在苍生。人物的挣扎与成长,让“以民为本”的东方智慧,变得鲜活而有力量。

《太平年》的厚重感,还来自严谨考究的影像制作。剧组实景搭建、实地取景,服化道严格遵循史料考据,从建筑形制、服饰纹样到礼仪台词,都力求贴近五代宋初风貌。镜头语言克制而精准:乱世用冷色调与动荡镜头,江南用暖光与平稳构图,在视觉上便完成“离乱”与“太平”的对照。剧集不追求炫技特效,而是用克制镜头呈现生活细节与人物情绪,让历史不只是冰冷的事件,而是可看、可感、可共情的岁月。这种沉下心来创作的态度,既守住了历史剧的庄重,也让“太平不易”的主题更具说服力。

《太平年》的文化价值,不止于讲述一段历史,更在于连接古今、唤醒共情。剧集明确传递出:太平从不是与生俱来,也不是岁月静好的理所当然,而是由掌权者的取舍、普通人的坚守换来的。钱弘俶“舍王权安苍生”的选择,诠释了“战则万骨枯,和则太平年”的道理。

剧集让我们看到东方文化中“以和为贵、以民为本”的治理智慧,也增强了文化自信与家国情怀。