

学术 视点

在教学相长中感悟艺术力量

——访中国艺术研究院研究生院副院长、国家一级美术师郑光旭

本报记者 郭海瑾

郑光旭

党的二十大报告指出，坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。中国艺术研究院研究生院副院长、国家一级美术师郑光旭一直从事油画创作、教学及研究，早年留学俄罗斯，很好地秉承了俄罗斯油画的色彩诗性，并转化为自己的油画语言，在中国大地找到了宽阔的表现视野，传达出中国北方大地浓郁醇厚的色彩芬芳。本期学术家园对郑光旭进行了专访，请他谈谈他的艺术实践和感悟。

——编者按

创作要理论联系实践

学术家园：您是从什么时候开始创作油画的？那是一个什么样的机缘？

郑光旭：在出国留学之前，我一直在画水彩画，并从事水彩画的教学工作。2005年，我被国家留学基金委选派至俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院深造，开始攻读油画专业。因为有11年的水彩画创作、教学经历，油画的学习并没有太过吃力，反而让我很快入门。但要想学好、画好油画，却并非易事。幸运的是，在列宾，我遇到了人生中最重要的导师——俄罗斯艺术学院院士、人民艺术家奥列格·叶列梅耶夫教授，他带我真正走上了油画的道路。

学术家园：从您的作品中看，对色彩的观察、使用非常熟练自然。对于油画的创作，您有哪些体悟？

郑光旭：对于绘画，特别是油画，在多年的学习和创作中，我认为油画中最重要的色彩是色彩，色彩是最基本的绘画艺术手段。油画的材料相对来说是很高级的，在它的制作中，色彩是最为突出的一点。而掌握色彩的方法就是学会观察，把色彩规律融入观察中，在相信眼睛所看到的同时又要着力思考色彩的科学性，从整体着眼。油画的根基在于色彩，将色彩置于形状之内便可以构造形象。色彩的最高境界是和谐，其秘诀是能够创造出最美丽的色彩关系。关系对了，色彩就和谐了。对于画家来说，不存在最漂亮的颜色和最难画的颜色，只有最和谐的色彩关系。除了色彩与整体之外，也需要重视绘画过程中的多样性，突出厚薄对比、色彩关系、整体节奏等。画家所表达的东西，要让人欣赏起来毫无倦怠，每一幅画都应该充满与众不同的气息。

学术家园：这种与众不同如何得来？能否举例说明？

郑光旭：首先也是最根本的是从生活中、从自然中来。即艺术家要深入生活、扎根人民，拥抱大自然。我在吉林省戏曲学校师范美术专业学习时，学校有风景写生的传统，这给了我很多深入生活、感受自然的机会。几年下来，我深刻地体会到“先写生再创作”的学院精神，

并影响我至今。当年，为了列宾美术学院的毕业创作《西藏组画》（三联画），我深入藏区，获得真切的生活体验，与藏族牧民同吃同住，不断写生、收集素材，才完成了这部作品。其次也是最基本的是从理论中来。不管是国画还是油画，在某种意义上，艺术规律是相通的。中国绘画理论历史悠久、体系完备，这对于绘画实践有着指导作用，比如南朝画家谢赫的《古画品录》，是我国最早的绘画论著，他提出的“绘画六法”，至今仍影响后世。总之，艺术创作要理论结合实践，实践联系理论，这样的作品才有温度，才会与众不同。

在我的创作中，雪景主题占了很重要的一部分。从白山黑水到青藏高原，从涅瓦河畔到北欧小镇。大众化视角里，雪景下的视觉感受应当是差不多的，但在我的雪景作品中，每一幅都有不同的色彩关系。可能有人会说，雪景都是白色的，又有什么色彩关系呢？其实不然。对比观察下，白色在不同环境中的反光、色彩关系都是不同的，给予周边物体的衬托也是不同的。看《冬日白桦》和《琼楼玉宇倦归人》，前者对比强烈，纯度很高，是雪地强光下树干与枝条的蓬勃生命力的展现；后者朦胧微妙，色调整体，是光线暗淡后笼统氛围的有趣表达。这些个性化的表达，绝非只依据纯粹感性的简单观察，也是在科学的色彩对比关系理论上做出的有思考的判断。理论指导实践，对于创作不可或缺。

教学相长中体会真善美

学术家园：从小学到初中、高中，再到大学、研究生，可以说，您的工作经历囊括了艺术教育的各个阶段。在您看来，这一过程中艺术教育的基点在哪里？

郑光旭：经历了艺术教育的各个阶段，我了解学生到底需要什么、老师需要教给学生什么。有一个很深的体会，就是秉持艺术教育规律，用发展的眼光去对待学生，形成自己独特的教育理念和育人体系。这是我多年来深耕艺术教育的基石。而对于我自身来说，这也是一个教学相长的过程。

习近平总书记指出，追求真善美是

文艺的永恒价值。通过文艺作品传递真善美，传递向上向善的价值观，引导人们增强道德判断力和道德荣誉感，向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活。对于艺术教育而言，我想，通过艺术把真善美传递给学生，使学生在中得到一份快乐、寻找一份热爱、获得一种美的感受，这既是基点，也是目的。

推动艺术深度交流互鉴

学术家园：党的二十大报告指出，深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界。您曾留学俄罗斯，师承俄罗斯艺术大师叶列梅耶夫，继承了俄罗斯现实主义绘画传统，又融合了中国传统绘画元素，创作了一大批优秀作品。能不能谈谈，如何推动中华文化更好走出去？

郑光旭：艺术是最直观的艺术，是富有具体可感形象的艺术，也是更加富有感染力的艺术。好的审美体验、文化思想会随着艺术家的作品逐渐进入大众的心灵，进入不同民族、地域的人们心中。从中国艺术史和世界艺术史可知，俄罗斯等国的现实主义学派、印度等古国的精神文明等都给中国艺术留下了很深的印记，丰富了中国绘画方法和艺术审美理念，中国的传统艺术对东亚各国艺术的发展也产生了深远影响。各国之间并非单向的师生关系，更是教学相长、相互学习、文明互鉴的互助关系。

《吐峪沟》是我2013年创作的一幅作品，它是在新疆吐鲁番阳光最强烈的环境下快速写生而成，画面完成时间很短，我追寻并感动于光与色的瞬息变幻，用印象主义的方式，记录了自己当时当下的观察与情绪。有趣的是，我们可以用西方的艺术手法直观地表达中国地域景观，而以西化方式呈现的作品为欣赏者带来的感受又具有直观可感的东方神韵。这种奇妙的艺术体验，正是艺术跨文化的深度交流。因此，深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界，要立足本民族艺术，还要了解世界文化，在交流互鉴中丰富自己、提升自己，创作出更多具有跨民族、跨地域文化精神的艺术作品，构建艺术命运共同体。

委员说

全国政协委员、中国社会科学院语言研究所研究员王灿龙：呼应时代关切 扎实学术研究

中华文化源远流长、博大精深，其主要载体为语言文字。新时代日新月异、生机勃勃的发展不断催生大量的生动故事，要推动中华文化走向世界、向世界讲述中国故事、传播中国声音，以及推进民族团结进步事业，都离不开国家通用语言文字。这就意味着，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，国家通用语言文字扮演着非常重要的角色。如何在既往语言文字工作成就的基础上，进一步提高站位、把握大势、开拓视野、找准定位、创新方法、深化研究、推陈出新，这是摆在我们面前的严肃课题。为了使语言文字研究工作更好地适应新时代的要求，发挥自己的独特作用，我们不仅要注重语言文字的本身研究，更要重视其应用研究，将其提到一个前所未有的高度；本体研究是出发点，应用研究才是落脚点，以本体研究支撑和促进应用研究，使

研究成果更好地服务于社会发展大局，这样才能体现出语言文字研究工作的现实意义和价值。

当前，互联网技术和人工智能技术迅猛发展，有两个突出的特点：一是它们介入人类生产、生活的广度与深度是以前任何技术都无法比拟的，二是它们跟语言文字的关联比以往许多技术更直接，有的就依赖于语言文字，而且大多都涉及语言文字的实际应用问题。这需要我们语言文字工作者肩负起时代赋予的使命与责任，以“功成必定有我”的志向担当与“功成不必在我”的情怀境界，遵循习近平总书记二十大报告中提出的“问题导向”与“守正创新”两大基本原则，呼应时代的关切和需要，扎扎实实地沉潜于自己的研究工作，以契合时代需要的优质研究成果，助力民族团结进步事业，助力中华文化走向世界，助力中国声音在世界的广泛传播！

全国政协委员、大连京剧院院长杨赤：为繁荣发展新时代戏曲事业作出贡献

连日来，学习党的二十大精神是我院同仁的重要任务。在党的二十大报告“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”部分中，指出“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文艺人才队伍”，为我们指明了前进方向和发展道路。

作为一名院团负责人、创作精品、培育人才是我们的使命任务。作为一名京剧演员，认真创作、踏实做人是我们的职责所在。作为一名文艺战线上的政协人，十年来，我们始终注重聚焦大局、创作质量和导向引领，坚持以习近平总书记关于文艺工作的重要论述精神为遵

循，坚定文化自信，大力传承弘扬中华优秀传统文化，充分发挥国有文艺院团的导向性、示范性、代表性作用。尤其是在建党百年和喜迎党的二十大这样的重要节点，曾先后推出原创剧目《邓稼先》《承诺》等能够表现改革开放伟大进程、展现新时代中国人民团结奋斗、美好生活和精神气象的舞台艺术精品，赢得了观众广泛好评。

新时代、新征程，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举思想之旗，汇聚奋进之力，守正创新、奋发进取，继承光荣传统、赓续红色血脉，力求打造一部具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态精品剧目《关向应》，奋力推进文化自信自强，为繁荣发展新时代社会主义文艺事业作出新的贡献。

全国政协委员、北京画院院长吴洪亮：讲好中国故事，让世界了解中国

党的二十大开幕会上，听到习近平总书记报告中指出：“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。”作为一名文化工作者，我倍受鼓舞，备受振奋。如何创作、传播可信、可爱、可敬的艺术作品，北京画院作为重要的文化机构有自己的责任。在创作上北京画院组织画家深入传统、深入生活，用真实的情、感动自己的方式创作，积极理解时代的文化发展需要，创作出更多无愧于历史的作品；在研究上，深入研究齐白石艺术和中国传统绘画艺术，探索中国艺术的源流之变与精神内涵，充分发掘中国艺术之美，构建中国文化中的艺术基因谱系，弘扬和传承中国传统绘画，

并对具有时代精神的现当代美术藏品，组织研究队伍，拓展研究维度；在公共文化服务领域，完善公共服务体系，从广大公众视角出发，在展览策划、陈列设计、公益活动、展厅服务等方面精益求精，推出更多满足广大人民群众精神需求的优秀展览、优秀活动；同时，加强专业艺术人才队伍建设，完善画家选拔、引进、任用、激励制度，集合团队力量画出精品力作。在国际文化的国际传播上，持续与国外美术馆、博物馆建立深入的合作关系，将齐白石作品及新的创作带到更多国家进行展出。要讲好中国的艺术故事，让世界人民通过艺术和文化了解中国，增强中华文明的传播力和影响力。

全国政协委员、首都经贸大学副院长郭媛媛：推进社会主义文化强国建设

在党的二十大报告中，习近平总书记就推进中华民族伟大复兴的文化自信自强，作出了系统部署。其中“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”“发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的、科学的、大众的社会主义文化”，体现了以习近平同志为核心的党中央的高瞻远瞩。如何发展社会主义文化？如何建设社会主义文化强国？

就是文化向传统生根。“博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识”“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉”“是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂”。习近平总书记一次又一次作出的重要指示，指引民族文化艺术复兴、当代文化发展，沿着优秀传统文化基因、贯通中华文化古今血脉的路径稳健前行。

就是文化向先进提升。立足当代中国现实，结合中国社会主义现代化建设实际，继续开辟马克思主义中国化时代化新境界，以马克思主义为指导，正是中

国特色社会主义文化的先进内核，也是中国共产党人推进中国式现代化迈向前进始终不渝的精神遵循。

就是文化向创新转化。文化自信、守正创新，以新兴科技、市场经济能量促进文化产业发展，激发全民族文化创新创造活力，激活全社会文化要素，不断实现文化资源的生产力转化，努力用高标准、高质量的文化产品和服务，满足人民群众对更美好生活向往。

就是文化向复兴聚力。习近平总书记指出，“发展文化事业是满足人民精神文化需求、保障人民文化权益的基本途径”。需要繁荣发展中国特色社会主义文化事业，以人民为中心，深入实施文化惠民工程。需要通过社会主义核心价值观建设，广泛践行社会主义核心价值观，着力提高全社会文明素质，持续增强实现、推进中华民族伟大复兴的凝聚力和引领力。

委员说

“要建立中国特色、中国风格、中国气派的文明研究学科体系、学术体系、话语体系，为人类文明新形态实践提供有力理论支撑。”我们深感肩负重负，探索方兴未艾，不可懈怠。

回顾40多年来我执着于通过甲骨文和地下考古发现的已知，全方位、多层次探视距今4000年到3000年间复杂纷纭、生动具象的夏商社会文明史。10多年前我主持完成断代史著11卷本《商代史》的著述，也仍是以现代历史意识和史学认知，不泥古、不执今、不媚俗，廓清“伪史”系统的混沌迷雾，努力阐释商史的未知本源，增强商史信度，丰富商史内涵，活化商史场景，“拉长”中国上古史年代的延伸轴线，完善了中国上古史体系架构。

近10多年来，我的精力主要集中在甲骨文与甲骨学研究方面。甲骨文的世界繁富而多彩，甲骨文遗产承载着厚重的中华文化基因和绵绵流长的历史根脉，是不可再生、不可替代的可以由已知推未知的中华文明探源的重要资源。要重视推进甲骨文的保护、传承和利用，挖掘甲骨文的多重价值，解析甲骨文中的精神价值符号和人文思想菁华。我们辑集了《甲骨文合集三编》，总计著录《合集》《补编》漏收以及后出散见各处的甲骨文3万余片，又先后整理出版了包括旅顺博物馆、重庆三峡博物馆、俄罗斯圣彼得堡国立爱米塔什博物馆等单位所藏13宗近7000多片甲骨文的整理图录，现在正在继续从事于落实甲骨文抢救性保护措施，加速推动天津博物馆藏甲骨文的整理研究。我还协同安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室，合力构建甲骨文字库、甲骨文字库、甲骨文数据库、甲骨文知识服务为一体的“殷契文库”大数据信息处理平台，汇集152种甲骨著录书及几十种散片著录文章的共计17万片甲骨文信息，甲骨文论著33369种，可结合OCR技术进行多方面识别检索。甲骨文字形库，则核校原字形，合理调整部首与归部，形成综合各家之长又有所修正的甲骨文三级字形表，开发了手写甲骨文输入检索、笔画输入检索、拼音输入检索、部首输入检索、部首组合检索等多种检索法，可满足不同方面的需求。

如今，教育部、中宣部等国家八部门启动了“古文字与中华文明传承发展工程”，应该进一步展开全国甲骨骨藏品的全息性整理研究与著录，有序推进甲骨文三维建模大数据采集，保护与提取甲骨文物的诸多本源信息，在古文字工程有关项目的实施下，完善中国上古史体系构建，推动中华文明起源探索，传承旧学，开拓新知，铸魂育人，出学术精品，带动“冷门绝学”新型专业人才的培养。

值此，我不禁联想起1999—2000

对标国家文化发展需求 推进中华文明探索

宋镇豪

年的夏商周断代工程，和此后几个阶段的中华文明探源工程，学界确实取得了不少阶段性成果，但还有许多历史之谜等待破解，许多重大问题需要通过实证和研究以形成共识。中华文明探源与中国上古史体系构建是一个既复杂又漫长的系统工程，应该把握好史料的第一性与真实性，任何曲解、任何片面夸大，甚至随意篡改原始资料，都是要不得的，要充分完整准确地讲述中国古史历史，才能令人信服，经得起学术和历史检验。

习近平总书记指出，中华文明探源，要加强统筹规划和科学布局，坚持多学科、多角度、多层次、全方位，密切考古学和历史学、人文科学和自然科学的联合攻关，拓宽研究时空范围和覆盖领域，进一步回答好中华文明起源、形成、发展的基本图景、内在机制以及各区域文明演进路径等重大问题。使命厚重，新时代哲学社会科学工作者要崇史鉴史、经世致用，服务国家重大战略、对标国家文化发展需求，静心净气，坚守学术良知、底线和科学精神，注重文理结合，为完善中华文明研究的学科体系、学术体系、话语体系，砥砺奋进、有所作为，在新时代的学术生态中知往引迩。

（作者系第十一、十二届全国政协委员，中国社会科学院学部委员、“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台专家）

文化信息

中华书局“三国”主题读书活动在京举办

近日，中华书局“三国：拨开真实和虚构之间的迷雾”读书活动在北京举办。围绕《三国演义》同三国历史的真实和虚构，首都师范大学教授、博士研究生导师宋杰与中华书局总编辑梁彦展开对话，为读者们献上了一次极其生动有趣的“三国”课。其中宋杰是为现场观众讲解了罗贯中在

编写《三国演义》时所使用的创作手法，并结合“失街亭”“新马谡”等故事，让观众更进一步体会到“真实”与“虚构”的不同。本次活动中，诸多涉及三国军事历史的内容，均可以与《三国演义》《三国志》《三国志地理与攻防战略》二书相参证。（谢颖）

纪念高帆同志诞辰100周年座谈会在京举行

在由中国文联、中国摄影家协会主办的纪念高帆同志诞辰100周年座谈会，近日以线上、线下相结合的方式在京举行。高帆是我国老一辈杰出摄影家。座谈会追忆高帆为我国摄影事业作出的突出贡献，缅怀高帆植根于人民群

众无私奉献的艺术人生，学习高帆以摄影为武器为民族复兴鼓与呼的品格风范，让他留下的摄影经典和精神财富成为新时代新征程摄影发展的营养和动力，激励广大摄影工作者传承红色基因，赓续红色血脉，踔厉奋发、勇毅前行。（杨雪）

2022·第四届中国民族影像志摄影双年展在京开幕

11月8日，由中国民族博物馆、北京国际摄影周组委会主办的2022·第四届中国民族影像志摄影双年展在中华世纪坛艺术馆一层展厅开展。本届影展以“镜·中华民族共同体”为征稿主题，期盼在中华民族整体观的理念下，多角度、深层次展现各民族的当

代生活样貌，展示现代化过程中的社会历史变迁，留存中华民族共同体的时代记忆。影展共收到来自全国的1402组作品，图片总计23513幅面，评选出193组入围作品、20组入展作品。近年来，中国民族博物馆已完成民族影像志摄影作品收藏两万余幅。（杨雪）

喜剧《春天花会开》即将开启全国巡演

喜剧《春天花会开》将于近日启动全国巡演。这是一部关注平凡人悲欢离合，鼓励日常烟火中实现真我的疗愈舞台剧。该剧将“艳阳里”弄堂里一群各自怀揣着梦想且面对不同困境的平凡人物的挣扎与奋进，浓缩在90分钟的舞台之上，以群像式展现了不同年龄

段、不同人生航向的人物目标和特色，呈现了当代年轻人在梦想与现实、他者和自我之间的情感纠葛，呼唤人们突破自我、大胆追求爱与梦想的故事。11月25日《春天花会开》将于上海启动全国巡演，后续也将走进北京、宁波、广州等地。（郭海瑾）