

提升城市空间品质和文化魅力

应建均

在陕西，西安国营第一钟表机械厂改造的“时光文化公园”正式开放，将工业遗存与现代功能相结合，让旧厂区“复活”，重拾城市记忆；山东将老旧小区基础设施改造与增设充电桩、车位等公共配套设施升级相结合，全年预计改造844个小区，惠及13.74万户居民；在湖北宜昌，跨越百年的二马路历史文化街区今年全新亮相，在保护历史街区原有风貌的同时，对建筑进行修缮和功能升级，既保留传统街巷，又丰富了游客体验……当前，多地因地制宜推动城市更新，通过基础设施改造、生态焕新和文化赋能，让城市更宜居。

近日，中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》），提出“实施城市更新行动，是推动城市高质量发展、不断满足人民美好生活需要的重要举措”。这是党中央、国务院对城市更新工作作出的全面部署，是指导实施城市更新行动的纲领性文件，为促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市提供了根本遵循。

城市是人民美好生活的载体，城市更新是推动城市高质量发展的战略行动。党的十八大以来，我国高度重视城市更新工作。党的二十大提出实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。党的二十届三中全会进一步明确建立可持续的城市更新模式和政策法规。2021年以来，每年《政府工作报告》都会对城市更新行动作出部署，提出明确要求。近年来，各地扎实推进城镇老旧小区改造，2019—2024年，全国累计开工改造老旧小区28万个，惠及居民4800万户、超过1.2亿人。人民群众是城市建设的主体和城市发展的动力源泉，也是城市工作成效的评判者。因此，要坚持以人为本，不断完善城市功能，提高群众生活品质。唯有紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，加快转变城市发展方式，系统推进城市更新，方能更好推动城市高

质量发展和可持续发展。

科技是提升城市更新实施效能、拓展人民参与广度和深度的强大引擎。依托大数据、人工智能等技术，能对城市空间进行精准分析，辅助科学决策。例如，利用卫星遥感和地理信息系统生成城市空间数据模型，模拟更新方案效果，预估实施难度，为规划提供依据。通过建筑信息模型技术，能够实现建筑全生命周期管理，从设计到运营全程数字化，提升建设效率与质量。同时，通过搭建线上参与平台，能拓宽广大人民群众参与城市更新行动的渠道。通过手机应用程序、社交媒体等收集居民意见，让居民能实时反馈需求、监督进度。如浙江省宁波市明珠完整社区城市更新项目开发了社区智慧服务平台，汇集“人-房-物-事”关键数据，对高龄老人、低龄儿童、残疾人等六类重点服务人员进行标签化管理，提供个性化服务。通过平台对接、线上线下联动，提高了服务效能与供给精准度。此外，虚拟现实和增强现实技术的应用，也可以直观展示改造后风貌，使居民身临其境感受更新后的场景，让居民直观了解并提建议，优化方案，为城市更新提供有力技术支撑。

城市是一个民族文化和情感记忆的载体，历史文化是城市魅力的关键。那些蜿蜒的巷道、古朴的院落，无不承载着城市的生活记忆

与民俗风情。因此，在城市更新中也要注重保护传承城市历史文化。《意见》指出，“坚持保护第一、应保尽保、以用促保，在城市更新全过程、各环节加强城市文化遗产保护”，为城市更新赋予文化遗产的深厚底蕴。城市更新中，可以采用“微更新”模式，修缮院落，保留原有肌理，让居民在原址延续传统生活方式，使历史文化遗址既免于消失，又融入现代设施，成为活态博物馆。例如，建设中的上海张园东区工地上，重达7500吨、总建筑面积约4000平方米的石库门建筑群“华严里”实现了整体归位，这是目前国内体量最大的组团式石库门建筑群活化利用工程。这些老建筑在改造中保留外立面与空间格局，内部融入现代商业与文化功能，未来还会植入办公、住宅、顶级酒店，以及美术馆、演艺中心这些文化功能，业态会更加丰富，既传承历史符号，又创造新的城市活力。

此外，传统手工艺、民俗活动、老字号店铺等非物质文化遗产，也将在城市更新中焕发新生。无论是让苏绣、桃花坞木刻年画变身文创产品与体验工坊，还是打造集非遗保护传承、展示展演、艺术培训、研学教育、创意研发、休闲娱乐等于一体的文化新地标，都体现了传统与现代、继承与发展的平衡，有助于推动城市空间品质和文化魅力不断提升。

河北省石家庄市民间艺人张建认自幼喜爱京剧，他潜心钻研脸谱绘制技艺30余年，近年来还积极投身脸谱制作技艺传承工作，走进校园、社区和企事业单位，让更多人感受传统文化魅力。

陈其保 摄

在民间美术展领略“岁时华彩”

于园媛

春生夏长，秋收冬藏，二十四节气流转……在传统的时间节点，民间都有些什么习俗活动？民间美术怎么表现这些节日和节气？走进中国美术馆1层2号厅，“岁时华彩——民间美术里的节日与节气”展正在举办。质朴的年画、多彩的农民画、带着浓厚地域特色的工艺美术作品，让人感受到扑面而来的文化韵味和生活气息。

江苏苏州桃花坞年画《岁朝图》表现了春节的喜庆氛围。年画用类似“蒙太奇”的形式，展现了形形色色多达二十个人的不同场景，有举着“代代登科”旗子、吹号敲锣的童子，有象征家庭和睦的和合二仙，有手举桂花代表“折桂”祝福的天将……此外，画上还有传递招财纳福寓意的刘海戏金蟾场景，前方廊亭柱子上贴着“爆竹一声除旧，桃符万户更新”的春联，远处梅花盛放，整体以红色为主，辅以灰蓝墨色，对比鲜明，色彩清雅。“恐怕只有年画，才能把咱中国人的年味画得这么透彻吧！”一位观众如此感叹。

春节是什么样的？它出现在江苏邳州农民画《除夕》的寒冬守岁中，在河北三河剪纸窗花《福寿花篮》的美好祈愿中，在山东聊城年画《灶王》、陕西延川布贴画《财神》的节日习俗中……展览中的每件作品都让观众倍感亲切。正是这些植根于民间的艺术之花，让“年味”有了载体，从春节这项世界级非物质文化遗产

文化遗产中提炼出了厚重的文化底蕴。

通顶悬挂的春、夏、秋、冬四个主题屏风，引导观众按照时令的顺序在展厅中信步浏览。春景里面，几个漂亮的风筝吸引了大家的视线——蛤蟆燕风筝、云鹤迎春（瘦燕）风筝都是北京人喜欢的样式。还有一个平常难以见到的“喜”字风筝，形状是传统的“囍”字，上面绘有玉兰、芍药、红荷、百合、黄菊等各样花卉，细数起来足有三四十种，色彩缤纷。

端午节是夏季的重要节日，民间至今还保留着龙舟竞渡、食粽怀古、悬挂菖蒲艾草等习俗。福建漳州年画《端午龙舟图》便描绘了这样热闹欢腾的场面。画面左下方，桥上人群熙攘，河面上的龙船你争我赶，健儿们奋勇划桨向前。“这边闹激动人心，那边厢岁月静好。”顺着一位观众指引的方向，目光移到画面右上角，可以看到有人在船上听琴饮酒，有人在撒网捕鱼，还有人下水游泳。近景处，河岸街市上，有表演的、有观戏的、有买卖小吃的，一派市井热闹景象。

在民间，端午节被称为“五毒日”，因为此时正值仲夏，湿热之气盛行，毒虫活跃。陕西旬邑剪纸《五毒》、陕西宝鸡《堆绣五毒纹马甲片》《贴绣五毒纹裹肚》、吉林通化剪纸《端午节插艾蒿》等作品，都寄托着驱除毒气、辟邪去疫的美好愿望。

剪纸作品《鹊桥相会》《牛郎织女》《七月七牛郎织女会》讲述着七夕节的传说故事；泥塑《兔儿爷》和农民画《苞谷丰收》《丰收曲》《捉螃蟹》表现了中秋赏月、赏月、庆祝丰收的生活场景；年画《九九消寒图》和农民画《冰雪虎子》刻画出人们在严寒冬日的生活情趣。

“画中有自然，诗情描画意。”悬挂在展厅的电子屏上，滚动播放着短视频“美时美刻——中国美术馆名作中的二十四节气”系列作品。通过数字转化、动态展示、主播讲解，节气风物变得有趣、“有料”。立夏看斗的国画《红白芍药图》、芒种赏力群的版画《田间归来》、立秋品齐白石的中国画《蟋蟀》……从这些反映时令节气景象的画作中，人们看到的是古人笔墨中的情致趣味，以及贯穿其中的那份热爱自然、敬天惜时的信仰。

“民间美术活跃于广泛的民俗生活中，润泽着百姓的心灵，传递着他们对美好生活的祈愿。这些作品犹如绚烂多彩的烂漫山花，成为中国人精神世界中一道亮丽的风景。”中国美术馆民间美术部主任王雪峰说。

展厅中，一群前来研学的小学生正跟着老师，听着讲解，边看边记，有些还顺势临摹了起来。在这些交织的点、线、面和缤纷的色彩、形象中，遥远的“传统”变得愈加鲜活，那些“烂漫山花”，在稚嫩的心田绽放。

慧眼评诗

家乡感咏

刘云燕

鸡鸣芳草地，鹭戏水中天。
涧道悠悠，农家袅袅烟。
早起离茅舍，迟归恋稻田。
垂髫黄发共，笑侃似神仙。

周殿龙点评：

这是一首饱含真情歌颂家乡的田园诗，也是一幅淡雅优美的农村山水画。首联即用对偶句。芳草地上有三五成群的家鸡在悠闲地觅食，而碧水蓝天中则是双双对对的野鸭在尽情嬉戏。一幅闲适恬淡的图画映入读者眼帘。颔联又把镜头拉远，类似航拍，再推出一幅宏阔的写意画面。涧道既可以理解为溪涧，也可以理解为山间小路。弯曲的涧道如同一首韵味隽永的抒情诗，让人遐想无限。而下句写山里农家炊烟袅袅，颇有杜牧笔下“白云生处有人家”的意境。颈联一转，由景及人。早起便离开茅舍去田间劳作，而日暮时又迟迟未归，舍不得布满自己脚印的那一畦畦绿油油的稻田。此联又巧妙无痕地暗用陶渊明“晨兴理荒秽，带月荷锄归”之典。末联继续写人，但把镜头又从田间拉回村中，写收工归来，晚饭之后，垂髫幼童，黄发老人，共聚村头，欢歌笑语的场面。又化用了陶渊明《桃花源记》中“黄发垂髫，并怡然自乐”的典故，把家乡写成了美丽幸福的世外桃源。全诗构思巧妙，结构合理，语言朴实，意境优美。

从墨戏传统到数智新境

范昱彰

中国古典水墨画的“戏笔”，源于文人画的“墨戏”传统——一种以笔墨为游戏、在即兴中追求神韵的创作风格。从宋代米芾的“信笔为之”到清代八大山人的“白眼向人”，“戏笔”追求不拘常法、不似之似。它既要求技法上的高度凝练，如梁楷的《泼墨仙人图》以粗放逸笔勾勒醉态，衣袍数笔成形却神采跃然；又强调精神上的自主表达，如徐渭的《墨葡萄》以癫狂笔势泼洒墨点，藤蔓纠缠间尽显孤愤。这一艺术风格传递了画家的性情与哲思，形成了一种“以戏入画，由画见性”的独特传统。如今，“戏笔”美学正在科技赋能下展开一场跨越千年的当代续写。

在当代语境下，水墨艺术的创新演绎并非简单延续传统技法，而是以现代材质与科技为媒介，重构其视觉语言，其核心在于中式元素与现代材质的巧妙融合。当传统水墨的意境与笔墨精神通过数字交互、光影装置、虚拟现实等新技术呈现，古典美学由此焕发新生。如湖南美术馆“北京画院藏齐白石精品展”的数字化展陈中，齐白石所绘鱼虾不再局限于传统纸本水墨，而是通过数字投影、动态AR技术在电子屏上自在游戏。借由虚实结合创意与裸眼3D效果，墨色随观众的互动产生晕染变幻，还原出水墨竹林的意境，既保留了白石老人“妙在似与不似之间”的写意精髓，又完美复现了传统水墨“偶然得之”的戏笔状态。“刘海粟美术馆建馆三十周年纪念展”尝试通过数字艺术创新展陈方式，在近50平方米的8k超高清大屏上，将《岁寒三友图》《粗枝大叶荷花》等水墨作品进行数字化解析与重构，营造出生机勃勃的动态光影效果。原作的遒劲笔触与随风轻颤的花枝在光影中交织，让观众身临其境般感受艺术与科技的完美融合。

在数智技术的赋能下，传统“墨戏”的表现形式正不断拓展。艺术家们以算法、光影、交互媒介为笔，在虚拟与现实间重构水墨的写意精神。

艺术家蔡国强与团队开发的AI模型创作的《光文明的余烬》，以数字光影模拟米芾“米点皴”的烟云效果，算法生成的“光尘”替代传统水墨，却依然遵循“以虚代实”的东方美学逻辑，使“墨戏”的随机性与流动性在虚拟世界中延续。

在公共艺术领域，水墨艺术的形式创新则让“戏笔”美学走入大众日常生活。如杭州地铁以3D投影技术呈现国风动态水墨画卷，墨迹如烟霭般升腾消散，传统“泼墨”被转化为实时渲染的视觉奇观，古老的艺术形式在现代空间焕发新生。海上明月·纪念吴昌硕诞辰180周年艺术大展”则通过工作坊的形式，引导观众拼贴出兼具传统笔墨意趣与现代材质语言的山水意境，使“墨戏”从单向的艺术表达转化为多维度的互动参与，将古代画者“解衣盘礴”的创作状态，转化为大众可参与的集体游戏。

当水墨从纸绢走向代码，它的未来或许不在于复刻传统，而在于以新的语法重构“游戏笔墨”，其中的深层命题是如何让科技成为即兴“戏笔”的赋能者，而非仅是炫技的工具。未来可能的路径包括交互性深化，观众以手势触发水墨生成，或脑电波影响画面韵律等，使“游于艺”从单向创作变为多向游戏；叙事性重构，利用NFT动画或元宇宙剧场，让水墨不再局限于视觉，而是成为跨媒介的叙事载体；以材质跨界实验不断拓展水墨载体的可能性，探索水墨与生物材料、柔性屏幕、导电装置等的结合，进一步模糊传统与现代的边界，让水墨语言借助科技焕发出新的生命力。

从古代艺术家的“信笔”到今天AI的“算法笔触”，“戏笔”美学的本质始终未变。而新中式水墨的真正价值或许正在于以数智时代的语言，重新诠释那份“游戏笔墨”的精神与哲思。当科技让人们以手势触摸墨韵，用思绪勾勒山水，数智时代的水墨创新真正触摸到了“墨戏”传统的灵魂，即用可行的媒介，呈现一场意蕴悠长的笔墨游戏。

推进革命文物保护传承

朱丹丹

革命文物承载着党和人民英勇奋斗的光荣历史，是中华民族为争取民族独立、实现伟大复兴而奋斗的重要实物见证，是我们党团结带领人民不忘初心、继续前进的重要力量源泉。作为中华民族独特的精神标识，革命文物是薪火相传的红色基因库。新时代活化传承革命文物要坚持保护与利用并重，弘扬革命文化、赓续红色基因。

党的十八大以来，党中央高度重视革命文物工作，作出一系列重大部署。2018年7月，中办、国办出台《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022年）的意见》，全面部署新时代革命文物工作。同年10月，中办、国办印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，强调完善革命文物保护传承体系，保护好革命文物，传承好红色基因。党的二十届三中全会提出“弘扬革命文化”“推动全社会崇尚英雄、缅怀先烈、争做先锋”。

革命文物是发扬光大革命文化的重要载体。促进革命文物保护利用，无论是静态存续还是活化传承，各地在做好保护工作的基础上，通过科技赋能、价值阐释、文旅融合等路径，激活其历史厚度与时代温度。这不仅更好地传承弘扬革命文化、构筑中国精神的重要抓手，也是更好地推动革命文物保护利用工作积极服务经济社会发展大局，助推革命老区振兴、促进共同富裕的重要引擎。

创新保护机制，筑牢保障体系。制度优化是重要基础。构建“责任到人、动态监测”的全链条管理制度，明确各级主体职责，建立革命文物数字化档案；同时出台专项政策，拓宽融资渠道，加强资金保障，给予革命文物活化项目更多税收减免以激发社会参与活力。技术赋能是翅膀。运用VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、区块链等前沿技术，为革命文物打造“数字孪生体”，实现沉浸式展示与不可逆损害防护；通过大数据分析公众需求，精准规划活化路径。协同联动是血脉。推动文物部门、科研机构、文旅企业跨界合作，整

合优势资源，形成“保护—研究—开发—传播”一体化闭环，让革命文物在活化传承中生生不息。

在保护中利用，在利用中保护。加强内容建设，创新传承方式，打造红色主题体验馆、纪念馆，通过全息投影、互动游戏等形式重现革命场景，让文物“活”起来。深化文旅融合，赋能特色产业，将革命文物资源与自然景观、民俗文化相结合，以红色旅游带动乡村建设。以革命文物保护利用为抓手，结合乡村振兴，发展红色文创产业，推出红色主题工艺品、纪念品，延长产业链。通过“革命文物+红色旅游+特色产业”的模式，赋能革命老区经济发展。

依托文物资源，赓续红色基因。乡村旅游与红色旅游的结合，不仅促进地方经济增长，带动群众就业创业，也让保护革命文物有了更强大的动力和可持续的投入机制，形成保护与利用相互促进的良好局面。革命文物往往存在空间上相对集中、区域主题鲜明的特征。保护工作可通过整体规划推进连片保护，活化利用也可按主题、按区域整合资源，策划打造主题游径，推出更多以红色文化为主题的研学旅行、体验旅游、休闲旅游项目，丰富红色旅游产品的文化内涵。

筑牢保护根基，实现反哺共赢。完善文物保护法规，建立科学评估体系，严格规范开发流程，进行革命文物全面价值评估与风险预判，明确开发边界与限制条件，避免过度开发导致的“开发性破坏”。避免“保护性闲置”，设立革命文物收益反哺机制，引导旅游收入合理分配于遗址保护与社区发展，更好支持文物修缮、环境整治与居民技能培训，在增强文物保护能力的同时，提升社区居民参与度与获得感，形成文化价值与经济价值相互促进的良性循环。

革命文物保护与活化利用的协同发展，是赓续红色血脉、赋能老区振兴的重要时代课题，应以系统思维，统筹红色遗产保护与乡村振兴，通过科技赋能、主题整合、机制创新等路径，构建全域联动新生态，让红色基因在守正创新中焕发持久生命力，为传承伟大精神、促进共同富裕提供强大精神力量。