

以时代为基、以传统为根：新时代艺术创新助力文化强国与民族复兴

马少辉

河北省保定市曲阳马若特雕塑艺术有限公司，河北 保定 073100

DOI:10.61369/HASS.2025080026

摘 要： 艺术创新始终是时代发展的镜像，既随审美迭代而演进，亦需锚定历史根基与现实需求。当前，90后、00后成为消费主力，多元教育背景塑造其独特审美；各行业、各学科历经数十年发展陷入瓶颈，新质生产力催生高维度创新需求。在此语境下，中国国力增强推动文化建设上升为国家战略，“文化立国、文化强国”成为共识。艺术创新需以“中西融合、新中式创造”为路径，既要扎实传承传统、以历史为基点，又要吸纳世界优秀文化，摒弃“重复古人、重复自己”的困境。更需以民族复兴为己任，通过艺术振兴彰显自主创新能力，创作兼具时代性、民族性与学术性的作品，推动文化复兴，承担起中华民族伟大复兴的历史担当。

关 键 词： 艺术创新；新中式；文化强国；传统传承；民族复兴

Based on the Times and Rooted in Tradition: Artistic Innovation in the New Era Contributes to Cultural Power and National Rejuvenation

Ma Shaohui

Hebei Province Baoding Quyang Maruote Sculpture Art Co., Ltd., Baoding, Hebei 073100

Abstract： Artistic innovation has always been a mirror image of the development of the times. It not only evolves with aesthetic iterations, but also needs to anchor historical foundations and realistic needs. Currently, the post-90s and post-00s generations have become the main consumers, and their diverse educational backgrounds have shaped their unique aesthetics. After decades of development, various industries and disciplines have reached bottlenecks, and new-quality productivity has given rise to high-dimensional innovation needs. In this context, as China's national strength increases, cultural construction has been elevated to a national strategy, and "building a country through culture and strengthening the country through culture" has become a consensus. Artistic innovation needs to take the path of "integration of Chinese and Western styles and new Chinese-style creation". It must not only solidly inherit tradition and take history as the basis, but also absorb the world's excellent culture and abandon the dilemma of "repeating the ancients and repeating ourselves". It is even more necessary to take national rejuvenation as its own responsibility, demonstrate independent innovation capabilities through artistic revitalization, create works that are both contemporary, national and academic, promote cultural rejuvenation, and assume the historical responsibility of the great rejuvenation of the Chinese nation.

Keywords： artistic innovation; new Chinese style; cultural power; traditional inheritance; national rejuvenation

引言

当前，艺术创新面临双重语境：一方面，90后、00后成为消费市场与文化传播的核心群体，其受多元教育（含西方教育元素）影响形成的审美偏好，为艺术创作提出新要求；另一方面，各行业、各学科历经数十年发展，传统发展模式遭遇瓶颈，新质生产力的出现呼吁高维度的思维变革与审美升级。与此同时，60后、70后、80后虽仍在艺术领域承担“传帮带”角色，却已不再是新生代消费主力，其固化的价值取向与审美惯性，难以完全适配新时代创新需求。

在此背景下，如何平衡“传统传承”与“时代创新”，如何以“中西融合”破解发展瓶颈，如何通过艺术创新助力文化强国建设与民族复兴，成为当前艺术领域亟待探讨的核心命题。本文将从时代语境、创新路径、传统根基、使命担当四个维度，剖析新时代艺术创新的逻辑与方向，为艺术创作与文化发展提供思路。

作者简介：马少辉，艺名：马若特。

一、新时代艺术创新的时代语境：消费主力迭代与创新需求升级

艺术从来不是孤立的创作，而是与时代消费群体、社会发展阶段深度绑定的文化实践。进入新时代，消费主力的代际迭代与社会发展的瓶颈突破需求，共同构成了艺术创新的时代底色。

从消费主力来看，90后、00后已逐步成为文化产品与艺术品的核心消费群体，其审美偏好直接影响艺术创新的方向。与60后、70后成长于“集体审美”为主导的年代，80后受“传统与开放初期碰撞”影响不同，90后、00后成长于中国对外开放深化、互联网技术普及的时期，其审美培养既包含中国传统文化的启蒙，也融入了西方教育中“个性化表达”“多元视角审视”的元素——他们既认可传统水墨的意境之美，也接纳当代艺术的装置、影像形式；既喜爱“国潮”中的传统符号，也追求作品背后的精神共鸣与个性表达。这种“多元兼容”的审美特征，打破了传统艺术单一的审美范式，要求艺术创新必须跳出“自说自话”的局限，贴近新生代的认知逻辑与情感需求。

从社会发展来看，各行业、各学科历经数十年快速发展，普遍陷入“路径依赖”的瓶颈。以艺术领域为例，传统书画领域存在“摹古成风”的现象，部分创作者以“复刻古人笔墨”为能事，却缺乏对时代生活的观察与表达；当代艺术领域则存在“盲目西化”的倾向，片面模仿西方形式主义，忽视民族文化基因与本土现实语境；设计领域虽有“国潮”兴起，却多停留在“传统符号堆砌”，未能实现传统精神与现代功能的深度融合。不仅艺术领域，制造业、服务业等行业也面临类似问题——传统发展模式难以适配新质生产力的发展需求，而新质生产力的核心是“技术创新与思维变革”，这要求包括艺术在内的各领域，必须突破低维度的“形式创新”，走向高维度的“思维创新与价值创新”。

二、新时代艺术创新的核心路径：中西融合与新中式创造

面对时代语境的变化与发展瓶颈的制约，艺术创新并非“无中生有”，而是需找到清晰、可行的路径。当前，“多元融合、中西结合”已成为行业共识，而“新中式创造”则是这一共识下最具民族性与时代性的实践方向，为各学科、各艺术门类的创新提供了“破局之道”。

“中西融合”并非“中西拼凑”，而是以“我为主、为我用”的原则，吸纳世界优秀文化成果，丰富民族艺术的表达体系。回顾中国艺术史，“中西融合”从来都是创新的重要动力：近代徐悲鸿将西方写实主义绘画技法与中国传统水墨结合，开创了“写实水墨”的新范式，让传统水墨能够更精准地表现时代人物与社会生活；林风眠则融合西方现代派绘画的色彩与构图，与中国传统戏曲、民间艺术结合，形成了“中西合璧”的独特画风，拓展了中国绘画的审美边界。进入新时代，“中西融合”的内涵更加丰富——不再局限于“技法融合”，更上升到“思维融合”“价值融合”。

而“新中式创造”，则是“中西融合”在新时代的深化与聚焦，是“立足中国传统、适配现代生活、吸纳世界智慧”的创新实践，区别于“传统中式”的“复古复刻”与“西式中式”的“符号堆砌”。“新中式”的核心，是“取传统之神，弃传统之

形”——不是简单地将青花瓷、水墨画、榫卯结构等传统符号搬入作品，而是挖掘传统文化中的精神内核（如“天人合一”的生态理念、“意境相生”的审美追求、“以人为本”的价值取向），再用现代的技术、材料、形式进行表达。



马少辉（艺名马若特）

“新中式创造”之所以能成为艺术创新的核心路径，不仅因为它贴合了90后、00后“既爱传统又追现代”的审美偏好，更因为它破解了“传统与现代脱节”“中国与世界割裂”的瓶颈——它让传统不再是“陈旧的象征”，而是成为创新的“源头活水”；让中国艺术不再是“封闭的体系”，而是能够与世界艺术对话的“开放形态”。与此同时，新质生产力的发展也为“新中式创造”提供了技术支撑：3D打印技术让传统榫卯结构的现代应用更便捷，数字媒体技术让传统水墨能够以“动态影像”的形式传播，互联网平台则让“新中式”作品能够快速触达全球受众，实现“技术赋能创新，创新彰显文化”的良性循环。

三、新时代艺术创新的根基：以传统为基点，向历史寻力量

无论是“中西融合”还是“新中式创造”，都离不开一个核心前提——扎实的传统传承。艺术创新不是“无源之水、无本之木”，若脱离传统根基，再新颖的形式也只是“空中楼阁”；唯有深入了解传统、扎实学习传统，才能让创新观点“立得住脚”，让创新作品“有历史厚度”。

中国传统文化历经数千年积淀，为艺术创新提供了取之不尽的“源头活水”。从审美理念来看，传统“天人合一”的理念，与当代“生态艺术”“可持续设计”的理念高度契合，为艺术创新提供了价值指引；传统“意境相生”的追求，让中国艺术超越了“具象再现”的局限，形成了“以形写神、情景交融”的独特魅力，这种魅力正是当代艺术创新中“精神共鸣”的核心来源；从技法体系来看，传统水墨的“笔墨情趣”、传统刺绣的“一针一线”、传统陶瓷的“火与土的交融”，不仅是技艺的传承，更是“匠心精神”的延续——这种“慢工出细活”的匠心，恰好能破解当代艺术“重形式、轻内涵”“重速度、轻品质”的浮躁之风。

然而，传承传统并非“摹古复古”，而是“深入理解后的转化与升华”。历史上，凡是有影响力的艺术创新，无不是建立在“吃透传统”的基础上，对于新时代的艺术创作者而言，“传承传统”需做到两点：一是“扎实打基础”，深入学习传统的技法、理念、文化背景，不仅要“知其然”，更要“知其所以然”。二是“大胆破传统”，在深入理解传统的基础上，结合时代需求与个人

思考,提出自己的创新观点——这种“破”不是“否定传统”,而是“发展传统”。

新时代的艺术创新,唯有以传统为基点,向历史寻力量,才能避免“盲目西化”与“空泛创新”,才能让作品既有“民族特色”,又有“历史厚度”,真正实现“在历史基础上成长,推着历史的车轮向前”。

四、新时代艺术创新的使命：以艺术振兴助力文化强国与民族复兴

艺术不仅是“审美表达”,更是“文化载体”与“精神旗帜”。随着中国国力的增强,文化建设上升为国家战略,“文化立国、文化强国”成为实现中华民族伟大复兴的重要路径——而文化强国的核心,是“文化自信”与“自主创新能力”;文化自信的建立,离不开艺术的振兴;自主创新能力的彰显,也需要艺术创新作为重要支撑。因此,新时代的艺术创新,不仅是“个人创作的追求”,更是“国家责任与民族担当”的体现。

中华民族伟大复兴,首要在于文化复兴。从历史来看,一个国家的强盛,必然伴随着文化的繁荣:盛唐时期,不仅国力强盛,更有诗歌、绘画、音乐等艺术的鼎盛,“唐诗”成为中华文化的“名片”,影响了东亚文化圈数千年;宋代虽国力不及盛唐,却有“宋词”“文人画”“瓷器”的繁荣,形成了“精致典雅”的文化气质,成为中国文化的重要符号。反之,近代中国的衰落,也伴随着文化自信的丧失——部分人盲目否定传统文化,片面追捧西方文化,导致文化领域“失语”。进入新时代,中国国力实现历史性跨越,但文化复兴的任务仍任重道远:我们虽有丰富的传统文化资源,却未能充分转化为“当代文化影响力”;我们虽有数量众多的艺术作品,却缺乏“能够代表中国、影响世界”的经典之作。而艺术创新,正是破解这一困境的关键——通过创新,让传统文化“活起来”,让当代艺术“强起来”,让中华文化的精神内核通过艺术作品传递给世界,从而建立文化自信,推动文化复兴。

艺术振兴是文化振兴的核心环节,而艺术振兴的关键,是“彰显民族自主创新能力”,摒弃“重复古人、重复自己”的困境。“重复古人”,会让艺术陷入“停滞不前”,无法适配时代需求;“重复自己”,会让艺术陷入“审美疲劳”,失去生命力。新时代的艺术创作者,需以“突破自我、超越传统”为追求,创作兼具“时代性、民族性、学术性”的作品:所谓“时代性”,是作品要反映当代中国的社会生活、精神风貌,让世界看到“真实、立体、全面的中国”;所谓“民族性”,是作品要融入中华文化的基因,传递中国人的价值追求与审美情趣,避免“西方中心主义”的影响;所谓“学术性”,是作品要具备扎实的技法基础、深刻的思想内涵,避免“快餐式”的形式创新,真正经得起历史与市场的检验。

参考文献

- [1] 闻义枰, 守正创新的新气象如何拓展 [J]. 中国文艺评论, 2024 (11): 45-52.
- [2] 李军, 传统文化艺术传承与创新研究 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2025.
- [3] 范迪安, 新时代美术的守正创新与文化担当 [J]. 美术, 2024 (10): 28-35.
- [4] 王晨, 数字技术赋能传统艺术创新的路径与价值 [J]. 艺术百家, 2024 (2): 79-86.
- [5] 陈昊, 数字技术赋能非遗创新传播的实践研究 [J]. 非物质文化遗产研究, 2024 (3): 32-40.

对于新时代的艺术从业者而言,“背负国家责任、民族担当”不是一句空洞的口号,而是要落实到具体的创作实践中:一是要“把握历史脉搏”,关注国家发展与社会进步,将个人创作与时代主题结合,让作品成为“时代的镜像”;二是要“坚守民族立场”,深入挖掘传统文化资源,将民族精神融入作品,让作品成为“文化的载体”;三是要“提升创新能力”,既要扎实学习传统,又要主动吸纳世界优秀文化,不断突破自我,让作品成为“创新的成果”。唯有如此,才能创作出“大家认可”的好作品,才能让作品“在艺术史上留下来”,才能真正以艺术振兴助力文化强国建设,承担起中华民族伟大复兴的历史使命。



五、结论

新时代的艺术创新,是“时代需求”与“历史使命”的结合体——它既要适配90后、00后消费主力的审美偏好,回应新质生产力带来的高维度创新需求,破解各行业发展的瓶颈;又要以“中西融合、新中式创造”为路径,以“传统传承”为根基,避免“盲目西化”与“空泛创新”;更要以“文化强国、民族复兴”为使命,通过艺术振兴彰显民族自主创新能力,传递中华文化精神。

艺术创新从来不是一件容易的事,“不重复古人、不重复自己”需要创作者付出长期的努力,既要有“扎实的传统功底”,又要有“敏锐的时代眼光”,更要有“坚定的民族立场”。但正如历史所证明的,唯有贴合时代、扎根传统、肩负使命的艺术创新,才能真正拥有生命力,才能成为文化复兴的“动力”,成为民族复兴的“旗帜”。