

美术篇

从个体自我的艺术表达 到家国天下的视觉观照

—— 新中国70年美术创作与审美构建（上）

陈履生

（中国国家博物馆研究员、艺术评论家）

《开国大典》开启 “油画中国风”的艺术 实践和理论探讨

1959年，为庆祝中华人民共和国成立10周年而创作的美术作品中，出现了叶浅予的《北平解放》，该画作为对新中国成立的历史回顾，记录了北京解放的历史盛况。叶浅予结合了当时流行的新年画的风格，表现了人民欢腾的正大气象。而此前，董希文于1953年创作的《开国大典》以现实主义和浪漫主义相结合的方法，表现了1949年10月1日毛泽东主席宣布中华人民共和国成立的历史瞬间。董希文利用西洋画在色彩表现上的优点，又吸收了中国民间年画在色彩表现上的特点和表现方法，在构图、透视和光影的处理上，取其所需，不拘一格，艺术效果别开生面。

《开国大典》所反映的新中国美术创作的各种新变化，不仅表现在对传统艺术的改造方面，同时也表现在对西洋画的融合和吸收方面。作为新中国美术经典，《开国大典》是延安传统在新中国以新的方式转型的起步，这其中既包含了延安文艺精神的发展，又是新中国文艺的新创造。它以油画领域中更为专业的精神面对时代所需，开启了“油画中国风”的理论探讨和艺术实践。《开国大典》整体构图上吸收了民间年画和唐宋壁画的审美要素，又融合了汉代殿堂壁画中的宏大气象，把“成教化、助人伦”的传统推向了时代的新高度，这就是艺术表现中不同一般的国家叙事。其色调既不是前苏联潮流风格中的灰色调，也不是欧洲古典主义时期的酱油色调；既没有伦勃朗绘画中西方经典的光影关系，也不像达·芬奇《最后的晚餐》中的人物关系。它有着中国民间年画的色彩审美，画作所表达的皆大欢喜，既为百姓所喜闻乐见，也与时代情绪相契合。尤其是当时作为博物馆中用于配合文物再现特定历史的辅助展品，它又不同于一般的创作，也不同于出现

1949年中华人民共和国成立之后，美术创作在新中国延续了延安时期优良的传统，开创了美术创作新的历史时期，并且这一传统70年来一脉相承，积淀了丰厚的精品力作，培养了一代又一代优秀的艺术家，而与之相关的展示这些优秀作品的全国美展制度等，也成为新中国70年美术发展史上的重要篇章。

在国家殿堂中的装饰。它不仅有一般创作所具备的独立的审美意义，又有辅助展出所必须的公共性要求。因此，在这样一种特殊的社会关系和文化联系中，《开国大典》的时代精神就表现出来了，还影响了新中国油画发展的时代走向。由《开国大典》所确立的油画民族化的大旗，至今都引领着艺术发展的方向，或许这正是经典的意义所在。

“开国大典”作为新中国的重大题材，自董希文之后，不断有画家涉猎。1983年，北京画院画家马泉创作了中国画《中国人民站起来了》，依然是表现开国大典时天安门城楼上的情景，却是首次用中国画的方式来表现董希文画面中曾经出现的那一组开国领袖的形象。1999年，段江华创作的油画《东方红·1949》入选了第九届全国美术作品展览并获优秀作品奖，这是以另外的视角表现了那一年10月1日的盛况。2009年，在国家重大历史题材美术创作工程中，唐勇力历时三年创作的工笔画《新中国诞生》，以宏大的气势首次再现了中央人民政府委员会主席、副主席、委员共63人在开国大典上的形象。2012年，唐勇力又应中国国家博物馆之邀为中央大厅的展陈进行了专题创作，这是在2009年版本基础上的再创作，高4.8米、宽17米的画面是迄今为止最大的一幅中国画作品。该画于2015年11月26日正式亮相于国博中央大厅。这种艺术构想突破了纪实影像中的限定，表现出了美术创作的特

点和优势。唐勇力融合了西画的素描写实造型的手法，在厚实的素描造型的基础上，表现了他们不同的身份背景以及与新中国成立之间的关系，画中人个个满怀着胜利的喜悦和对新中国的憧憬。

与“开国大典”相关的主题创作，除了直接表现1949年10月1日的盛况之外，还有与这一历史相关的许多创作，都关联到“开国”“建国”的内容。其中黄均创作于1951年的年画《庆祝国庆》是这一内容中出现较早的作品。1961年，陈菊仙创作的年画《祖国颂》则反映了这一题材的发展。

新中国国画由 写生到表现新生活

新中国美术创作的初步成就表现在1955年的第二届全国美术作品展览上，当关山月的《新开发的公路》、李斛的《工地探望》、石鲁的《古长城内外》、张雪父的《化水灾为水利》、岑学恭的《木筏》等作品出现时，这批与建设主题相关的作品表明了艺术家们在改造旧国画过程中所出现的由写生到表现新生活的变化，标志了上世纪50年代初期以来具体的创作成果。其中传统的国画再也不是文人雅士脱离尘世的孤芳自赏，这种表现时代风貌的作品也为“新国画”在新社会获得了重要的地位。这一时期国家建设项目中

钱松喦《治螟图》
中国画
1950年

钱松喦以中国画积极参与到反映新生活的艺术创作很有代表性，大大拓宽了中国画的表现范围。这幅画描绘的是苏南的学生们在秋田里捕蝶采卵、对准螟敌的紧张热烈场面。

吴作人《黄河三门峡·中流砥柱》（局部）
油画
1955-1956年

三门峡水利枢纽工程是新中国水利史上第一大工程。1955年，吴作人在工程开工之前就开始关注这一建设场景，并计划随之创作《黄河三部曲》，这是其中的第一幅。

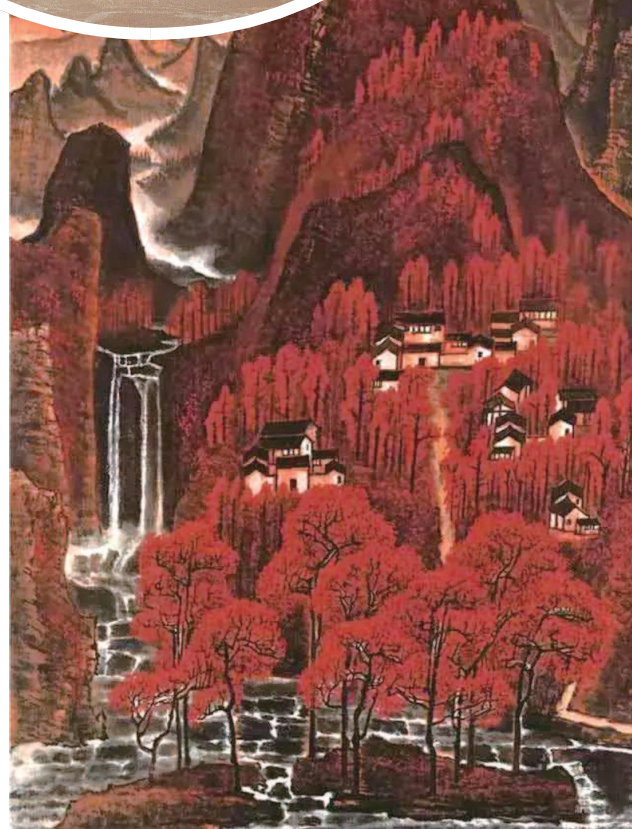
程十发
《歌唱祖国的春天》
中国画
1957年

这幅作品以饱满的构图、明朗的色调定格男女老少欢聚一堂的其乐融融。人物的造型体现了艺术家扎实的素描功底，而背景的表现则尽显艺术家传统国画的笔墨修养。

陈逸飞
《浔阳遗韵》
油画
1991年

陈逸飞的这幅名作，受到白居易《琵琶行》的启示。1990年代初，陈逸飞将西方古典写实画风推向极致，用炉火纯青的西方古典技法将东方美人刻画得近乎“唯美”。它代表了油画古装东方仕女题材的艺术水平，是对东方情调的一种吟咏。

李可染《万山红遍》
中国画
1960年代

1962年至1964年，李可染用故宫内府的红色朱砂画了多幅《万山红遍》，朱砂和墨色交相辉映出一派金秋景色。所画景致似比实景描写意境更高、更富感染力，可以理解为艺术家澎湃激情的倾泻。