

傅抱石《黄河清》(局部)
中国画
1960年

这幅作品是傅抱石以三门峡工地为题材创作的,没有拘泥于工地繁忙建设场面的表现,而是以大胆的取舍、巧妙的立意,将作品内容在宏大的视野下展开,获得了较为深远的艺术境界。

何多苓
《春风已经苏醒》
油画
1981年

这幅作品是新时期的代表作之一。画面上,春风沐浴下的少女似乎有所思悟,卧地的水牛和仰视的狗是她的伙伴。这极其平凡的农村场景,在作者的笔下表达得充满诗意。作品以一种清新的意象和抒情意味开启了中国乡土写实主义绘画的另一个途径——对人和人的生命、情感以及人性的理解、认识、描绘,打动了无数观众的心灵,从一个新的视角和美学意味开辟了中国油画的一个新领域。

美术篇

为历史留影 为时代造像

—— 新中国70年美术创作与审美构建(下)

陈履生

(中国国家博物馆研究员、艺术评论家)

建设主题的美术创作贯穿于新中国发展的每一个历史时期

1955年通过决议、1957年开工建设的三门峡水利枢纽工程,是当时第一大工程,被誉为“万里黄河第一坝”。因此,以三门峡水利枢纽工程为题材的绘画作品,从建设之前就不断涌现。1955年,谢瑞阶创作了《黄河三门峡地质勘探工程》。而吴作人早在工程开工之前就开始画这一建设场景,并计划随之创作《黄河三部曲》,其中第一幅《黄河三门峡·中流砥柱》的画面中大坝还没有合龙。吴作人用俯瞰的构图表现了这一工程在具体地域中的险峻,而从另一角度所画的场景则记录了建设之初的地形地貌。到了1959年,吴作人在所画的第二幅《人定胜天》中,大坝已经巍然屹立,工地一派繁忙的景象。此间,何海霞也由此开始了以《驯服黄河》为主题的多次创作。1959年,宋文治和张文俊也去了三门峡,其中宋文治先后完成了《三门峡工地》和他的成名作《山川巨变》。傅抱石在1960年到此之后创作了代表作之一《黄河清》,并生发了关于历史和现实的感慨,于1961年2月26日在《人民日报》上发表了《思想变了》,笔墨就不能不变。时隔几十年之后,三峡大坝开始施工和建设,又出现了表现三峡大坝及其建设工地的作品,其中以历时五年于2009年完成的国家重大历史题材美术创作工程中的作品《高峡平湖图》最具代表性。

今天回望,我们发现建设主题的美术创作其实贯穿于新中国发展的每个历史时期,如上世纪五六十年代集中涌现的炼钢题材、《万吨水压机》(谢之光)、《庆祝我国原子弹爆炸成功》(吴湖帆),以及1968年底南京长江大桥通车之后大桥题材的作品,一直延续到1970年代。这些建设主题的

新中国成立70年来,广大美术工作者本着高度的艺术责任心,积极投身于生活,不断进行各种艺术形式的创新,为历史留影,为时代造像,为我们的美术创作提供了宝贵的经验。

绘画作品在新中国美术史上具有特别的意义。1978年之后,随着改革开放,中国又开始了大规模的建设,与之相关的美术创作自然也成为新时期的重要题材。从反映特区建设到展现城市高楼、立交桥、高铁等新的建设成就的作品先后出现在全国美展之中,表现出了建设题材的美术创作在新时期的主流美术创作中的延续与发展。而以反映城市新面貌的所谓城市山水的出现,可以说是此类题材的新突破。而在艺术呈现上,则改变了上个世纪中期以来的创作格局,更为多元而丰富。

农村、农民都曾经是新中国美术创作关注的焦点

与农业相关的农村、农民题材的美术创作,都曾经是新中国美术创作中的经典题材。丰收场上的喜悦,交公粮路上的热情,都构成了社会主义新农村的美好景象。

1978年,中国的农村开始发生历史转折。随着农村的变革,表现农村题材的美术创作也随之发生了很大的变化。王少伦1999年创作的《1978年11月24日夜·小岗》,即以改革开放初期安徽省凤阳县小岗村18位村民签订秘密协议这一事件为内容。实际上,用艺术来表现改革开放给中国农村带来的变化,是1978年以来中国美术创作中的一个重点,其中有许多作品从

不同角度反映了这种变化。而这些表现农村、农业、农民的作品,着重表现了新时期农民的精神状态,最有代表性的就是戴恒扬、马勇民、刘国才1984年创作的《在希望的田野上——记农民管乐队》。这件获得第六届全国美术作品展览金奖的作品,虽然没有直接表现人们所熟知的农业题材中的生产和丰收,以及农村风光,却让人们看到了与过去完全不同的农民形象,这就是富裕起来的农村才有可能出现的“农民管乐队”。而这是过去关于农村题材的美术创作中从来没有过的,反映了画家对于新农村中新题材的敏感和把握。农民朴实憨厚的形象与乐器的闪闪金光,色彩的冷与暖,这一切在对比中表现出了农民管弦乐队的不同凡响。这也是一个充满欢乐的画面,人们可以听到那熟悉的“在希望的田野上”的旋律。如果用历史的眼光看上世纪80年代初的油画创作,能够像该画这样在语言上突破过去的程式来表现时代的主题,确实难能可贵。它不仅表现了改革开放中的农村变化,还表现了改革开放带来的艺术创作上的变化,显现了中国的美术界同样处在希望的田野上。

以国家重大历史题材美术创作工程为代表的美术主题创作取得了新成果

近年来,国家和各个地方层面都

在主题美术创作方面取得了丰硕的成果,积累了有益的创作经验。

比如国家重大历史题材美术创作工程,这既是新中国成立以来首次由国家组织的大型美术创作活动,也是中国当代主题性美术创作的一个新的标志。在影像传媒异常丰富与发达的今天,许多优秀美术家仍然坚守着传统造型艺术的表现方式,在借鉴与汲取当代艺术观念与语言的同时积极推进架上艺术的当代性表达。他们潜心创作的这些反映民族复兴历史主题的优秀美术主题作品,以当代人文关怀的审美视角深入到历史的空间。

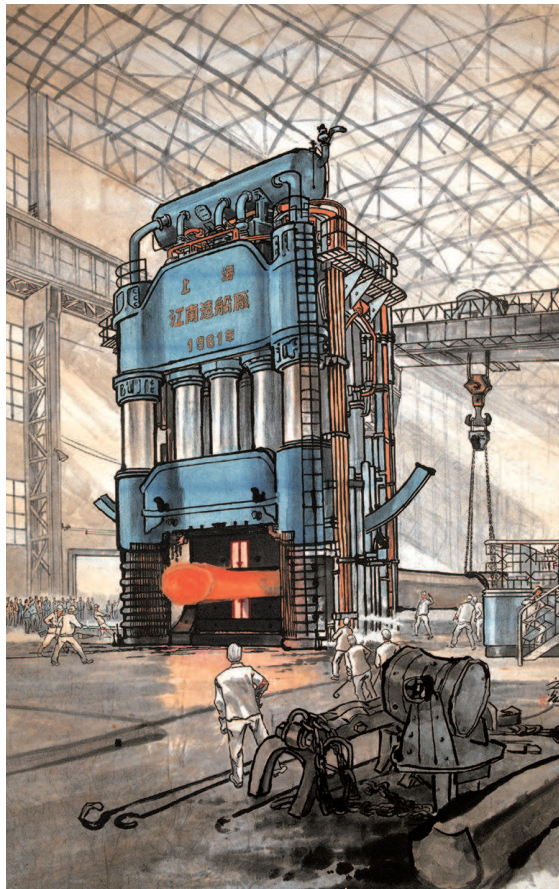
又如上海方面发起组织的“上海历史文脉美术创作工程”、“开天辟地——中华创世神话”文化创作与文化传播工程、“时代风采——上海现实题材美术创作工程”等主题性美术创作项目,对当下的美术主题创作在题材的拓展、样式的丰富性、艺术呈现的多元化等诸多方面都进行了新的探索。

及至2019年第十三届全国美展,呈现出空前的规模。不少入选作品、赴京展出作品和获奖提名作品,以崭新的题材、视野、审美去反映、讴歌新的时代,并成为了这一届展览作品的主流特点。如詹勇的《非洲在路上》、张小磊的《援非医疗队》、孙娟娟的《对话》、王璐的《中国行》、王顺宇和王艺的《匠心筑梦——建设中的天堑》、黄涛的《天堑变通途》、王珂的《都是热血儿郎》、李玉旺的《使命》、陈治和武欣的《尖峰时刻》、焦兴涛的《烈焰青春》、赵晓东的《果敢·百姓乐》、陈新宇的《一声喊呐》、田胜的《二十四节气——阳春六节》、刘政的《仲夏夜之梦》、李思成的《芳华》、刘洋初的《花影扶疏自满庭》以及邱佳铭的《八君子图》等,虽题材各异,但呈现了艺术表达的新观念、新形式、新构思、新构图、新语言、新风格,反映了最近五年以来全国美术界的新努力、新成果,也从不同的侧面反映了美术创作未来发展的方向。

吴湖帆
《庆祝我国原子弹爆炸成功》
中国画
1965年

1964年,我国试爆第一颗原子弹成功。吴湖帆心情无比激动,感慨祖国的日益强盛,想用画笔把这一历史时刻描绘出来。他以传统的卷云皴和没骨烘染法描绘了原子弹爆炸时不断翻涌、徐徐上升的烟云巨柱的场景。

谢之光《万吨水压机》
中国画
1950年代

上世纪50年代,谢之光看到上海工人阶级自力更生研制成万吨水压机后,几次深入厂区写生构图,与工人弟兄同吃同住,仔细推敲,提炼概括,完成了这幅作品。他以高超的简括的构成,以枯湿浓淡的笔墨变化和冷热色的冲撞晕染,使画面虚实相间,生气盎然,既显气势,又出韵味。

吴冠中《周庄》
油画
1997年

风景画可谓吴冠中最有代表性的题材,周庄又代表了中国水乡之美。这幅作品以黑、白、灰等极简单色彩为主,在与点、线、面的形式元素组成中,不仅成为书写江南风光集大成的代表,也成为吴冠中创作生涯的一大压卷之作。看似不相容的西方油彩与东方水墨因此跨越了传统与现代,实现长久以来吴冠中所致力的“油画民族化”。

