

用艺术放大中华创世英雄的“真善美”

从“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”中的美术创作说起

施大畏

把中华创世诸神塑造成一个个鲜活的人

耳熟能详的中华创世神话到底怎么画？创作过程中，我们试着厘清一个个疑问。

有一位哲人曾经说过，神话有一个伟大的优点，凡是意识永远抓不住的，在神话中都可以通过感官和精神看到并保留下来。由此神话故事中的人物塑造当然是一件至关重要的事。

先有造型还是先有故事？创作初期，大家曾为这一问题争论不休。我们按惯例为伏羲、女娲等人物画了很多造型，每个人笔下的造型都不一样，就如同每个人心中都有一个哈姆雷特。后来作家孙颙先生讲了一句很有启发的话：有故事就有造型，有故事就有形象。这给了我们很大的启示，不管画的伏羲、女娲是什么样，先把故事讲出来。故事有了，画好了，形象自然而然便树立了起来，这是第一步。

那故事要怎么讲呢？赵昌平先生编著、总计40余万字的《开天辟地——中华创世神话考述》一书给我们的造型创造提供了有力的文字支撑。这本书系统地整理了从前零落的神话记载和口头传说，更清晰地告诉我们原来中国的神话是与西方的希腊神话媲美的，它是一个源头，一条线索，也在讲述我们自己民族的发展过程、寻觅中华民族的智慧、信仰与民族精神。每个参与创作的画家首先要认真将这本书读懂，把故事梳理清楚，并从中汲取到丰富的创作灵感。

画神话，我们如何不拘泥于固有的描述？又如何把神变成人？也在考量艺术家的创造力。据古籍记载，神话人物常以半人半兽的形象出现，塑造人物并不容易。在不断研究探讨中，一位学者表达了“远古图腾应体现在头饰和武器装饰上”的观点，为绘画作者们找到了一个避免半人半兽形象出现的合理性。诚然，应该认识到这些神话人物最初其实都是基于人类的形象产生的。女娲是中华民族的女神，而伏羲和夸父则象征着一种男性的力量，有了这些理解，艺术塑造便不再令人感觉难以触及。而上古神话中诸如阴阳、八卦那样晦涩的概念，也融入故事情节中，变得更为贴近现代审美，更加便于现代读者理解和接受。

深化研究中华文明的源头，也需要回归神话英雄身上的人性。这样的共识在此次创作中至关重要。我们对于创作者的艺术风格、手段、形式都不做限制，但求抓住人性最本质的东西刻画，用艺术放大人性的“真善美”。正是这些认知上一连串难题的解决，使美术创作工程得以全面铺开。

各民族艺术家共同讲述创世神话的故事

整个工程的美术板块中，最引人注目的是76件大型主题美术作品，这也是此次成果展的视觉核心。

创作的过程，是数易其稿的过程。记得有位画家画《禹伏相柳》。相柳是传说中的凶神，蛇身九头，食人无数。大禹见他如此猖獗，运用神力杀了相柳，为民除害。画家最初将相柳画成蛇身加上多个个人头的张狂状态，后来评审们给他的建议是，索性就把相柳画成若干条蛇，以蛇象征其凶猛之相。这样一改，画面一下子就生动了，同时也把故事讲清楚了。而在唐卡《女娲造人》中，原本女娲在画面中心，她所创造的孩子只有零星几个，画面显得单薄和平淡。评委们认为，几个孩子的数量不足以使女娲被称为中华民族之母。于是我们找到在西藏生活了大半辈子的画家韩书力帮忙，请他用藏语与藏族画家沟通对于画面的理解。最终我们看到的这幅作品中的画面是数百个孩子包围着庄严的女娲，确有世间万物之母的感觉。

类似这样的推敲，在创作过程中比比皆是。我们一直在试图将画面中我们看到的神话故事同现实生活里的生活联系在一起，让人们易于理解和联想。

另外，为什么我们选了全国各地那么多画家参与，例如西藏画家巴拉仁、巴玛扎西、内蒙古画家海日汗、新疆画家亚里昆·哈孜等。这是因为他们特有的艺术样式和绘画语言，对神话的理解同我们有不同的视角。例如表现“五服”与“九州”两种制度互为用的《九州、五服、四海》，是一位西藏画家用唐卡的形式表现。画中图像如两个图腾，传递的是藏传佛教对阴阳的一种理解，很好地抓住了这个神话故事的内涵。这其实也给了我们一个很大的启示，中华文明源远流长，各民族文化融合在一起，共同讲述一个创世神话，把对神话故事的理解链接在一起，我们相信定能把这个故事讲得更加清晰饱满。

作品评审过程中，我们这些评委是非常严谨的。雕塑家蒋轶骥先生的雕塑作品《大禹治水定九州》反响非常好。这

是他二度参加工程带来的作品。几年前的第一批创作目录中，他曾经选择了“后羿射日”主题，但评委认为第二批创作启动目录中的《大禹治水定九州》更适合他的发挥，建议他替换，果然好评满满。

非常有趣的是，当艺术家了解到这个项目的重要意义之后，思想灵光的触发会产生创作的自觉性，最终变成创作的冲动。记得来自广东的吕庆河创作《禹平三苗》，给我们递交了三张不同的画稿，供我们遴选。评委们觉得三张都不错，最终建议他将三张画组合成一张大画来呈现。

参与第一批创作的艺术家多为知名画家，第二批的20多位艺术家则多是从参加全国美展的600位作者中海选出来的，来自近20个省、直辖市、自治区。他们很多人都很年轻，甚至名不见经传，创作态度却都非常认真，呈现效果也不逊色于第一批。最终76件主题美术作品涵盖国画、油画、雕塑、版画、漆画、壁画、唐卡、综合材料等多种表现形式，呈现出丰富的艺术风格。这次创作也成为城市包容性的一种体现，更是上海这座城市为中华文明探源所作的一些努力。

因为疫情以及物理距离的原因，我们评委与作者之间的联系很多时候就是通过微信、电话反复沟通、推敲的。我与王劫音、夏阿兴、张培成、韩硕、李向阳、杨剑平、邱瑞敏、朱国荣、周长江、殷雄、陈翔共十多位资深艺术家组成专家团队，评委与作者素不相识却亲密无间，在评审过程中，不时会给作者勾画人物动态和背景处理的图像供作者参考。很多作者都表示这样的沟通很亲切、暖心。其实评委的责任与艺术家的创作是连在一起的，大家有着同一个目标，这便是能画好一张画，讲好一个故事，也因而才能促成一件较为令人满意的作品。

理解并塑造出鲜活的历史人物，需要创作者的情感投入和情怀表达，唯此才能承载起这份沉重的英雄力量。西方神话人物通过几百年的反复创造，已逐渐深入人心，我们不可能一蹴而就。凡是大众喜闻乐见的形象，往往都经历了一个漫长的普及和提高的过程。我们从绘本绘制着手，解放思想，充分发挥画家们独特的、个性化的想象力，让创作走进大众的视野中去，获得进一步的滋养和提高。

七年来，中华创世神话美术板块的成果除了76件气势恢弘的主题美术作品，还包括30组总计850幅绘本作品。别看它们尺幅较小，在工程中却占据相当重要的位置，也花去相当长的时间探路。这是工程的首批成果，也是首次以原创绘本形式梳理中华文明之源，我们邀请了众多名家参与，通过30个故事将看似零乱分散的中华创世神话汇编成有机的体系。这套绘本不仅摘得全国美术图书的金奖，也为日后大型主题美术创作中的人物造型做了探索和依据，也使接下来的美术作品创作过程的开展有了底气。

让创世英雄的形象鲜活留存在国人心中

我们曾经花费很长时间构想《开天辟地——中华创世神话》的创作，目的是为了梳理中华文明的源头。神话是各民族文化意识萌芽期的创造，蕴藏着祖先对自然和世界原始认识及丰富想象。正如古希腊神话之于欧洲文明，上古神话之于中华民族之魂，先民为了生存与自然不断抗争，为了美好生活不懈追求，留下了“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”的自信与自强精神。

自强不息、厚德载物，这是中国哲学思想的精髓，从开天辟地到鼎定天下无不是对中华文明的探源。博大精深的思想体会和价值理念，是讲好中国故事的关键。工程美术板块的意义远远不止于此。106件组作品，我们探寻它们从哪里来，往哪里去，为中华民族塑魂铸魄。当艺术家把艺术创作作为生命的一部分，将真善美的表达视为毕生的追求，他们的创作将会继续前行，给我们的民族留下一批耐人寻味的文化财富，这个工程的意义将会更加深刻。

当我们的祖国在日益强大的时候，更需要我们建立起自己的文化传承体系，在国际语境中建立自己的话语体系，树立起中华民族的历史观，自信地面向世界，讲好中国故事。

中华创世神话中无论盘古开天、大禹治水还是后羿射日、鲧和夸父的故事，无不敢于用自己的生命去换取人民的幸福，让我们看到不屈不挠的勇气。为这些神话创作可视化形象，其实在塑造我们心中的英雄人物，也是在唤起对于英雄主义的崇尚。我们有责任用图像去再现这种人们世代传颂的美好，让他们的形象更加鲜活，永远留存于中国人心中，因为那是一颗滚烫的心！

（作者为著名画家、“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”组委会美术组组长）

正于中华艺术宫举办的“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”（简称“工程”）成果展，可谓工程历时七年创作研究成果的全景呈现，展示上海在实施“中华文明探源工程”中的新作为。其中，成为展览视觉核心的76件主题美术作品尤为引人注目，让人们看到一大批中华创世英雄的形象变得如此清晰和可亲近。本期“艺术”，我们约请专家以这些美术作品和此次展览为切入点，来解读工程的意义与价值。

——编者

①
② | ③

①施大畏《鼎定天下》，中国画，2019年
②边次《女娲造人》，唐卡，2022年
③代瑞雪《尧舜与龙凤》，综合材料，2022年

“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”成果展缘何值得关注

发掘中华文化的深层基因和思维密码

陈翔

“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”成果展对于策展人来说是一次挑战，因为它不仅仅是一个美术作品展，更是涵盖了各个文艺领域的创作成果，包括美术、文学、学术研究、戏剧、书法、儿童美术等各个门类的综合展。在策展理念上，在展陈布置上，在展厅分布上，在动线设定上，需要颇费心思。

整个展览既要体现出创世神话的内在逻辑，主干清晰；又要覆盖到各项成果，面面俱到，这种考验，已经远远超越往常的经验范畴；而应对这种考验的基础，是对于“中华创世神话”及工程的透彻了解和深入研究。

整个展览的叙事结构依照创世三部曲来展开，第一部分为开天辟地，讲述的是世间万物的起源和人类的起源，福，让我们看到不屈不挠的勇气。为这些神话创作可视化形象，其实在塑造我们心中的英雄人物，也是在唤起对于英雄主义崇尚。我们有责任用图像去再现这种人们世代传颂的美好，让他们的形象更加鲜活，永远留存于中国人心中，因为那是一颗滚烫的心！

构成了令人目不暇接的视觉冲击，让每一位观众都能深切地感受到这个历时七年有余的工程实实在在的成果。这些成果充分显示了上海在创世神话的创作、研究和传播上，形成了较大的规模，凝聚了较强的队伍，开辟了较广的领域。而展览的意义不仅仅是展现了工程的丰硕成果，更是一次全方位的对中华文明的探源。

展厅的色调经过了多次的选择和反复的讨论，在多种尝试后，我们最终选择了黄色。黄色，在中华民族的文化观念中具有十分重要的地位，它既是土地之色，也是中和之色、中央之色。一方面，黄帝是我们共同的祖先，我们都是炎黄子孙；另一方面，我们是农耕民族，黄土是我们赖以生存的根基。此次展览四个主展厅选用了不同的黄色，分别代表了阳光、土地、稻麦和黄帝。这些极具中华传统文化表征的色调，与开天辟地的主题十分契合。

在空间布局上，展览由一个中央序厅，三个左右展厅，以及一个中厅和一个横向展开的大厅组合而成。序厅、中厅居中，其他几个展厅分居左右，整片起展览的主要动线的时候，另一条线索也展开了文学、戏剧、音乐、舞蹈等其他文艺样式的成果展示。所有展品共同

构成了令人目不暇接的视觉冲击，让每一位观众都能深切地感受到这个历时七年有余的工程实实在在的成果。这些成果充分显示了上海在创世神话的创作、研究和传播上，形成了较大的规模，凝聚了较强的队伍，开辟了较广的领域。而展览的意义不仅仅是展现了工程的丰硕成果，更是一次全方位的对中华文明的探源。

它使空间具有了秩序和条理，具有强烈的仪式感色彩、浓郁的理性精神。这和从混沌初开到民族国家雏形形成的神话叙事逻辑两相呼应。

通过对工程的梳理，我们深切认识到，中华创世英雄形象丰满，创世故事异彩纷呈。从盘古开天辟地到大禹鼎定天下，中华创世神话以丰富的想象力和伟大的创造力，为我们描绘了风云诡谲、宏伟壮美的巨幅画卷，在解释世间万物的起源、人类的由来以及民族国家雏形形成的时候，也深刻反映出中华民族生生不息、坚韧不拔的精神伟力。

从中华创世神话中，我们可以寻绎到中华民族在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观和道德观的渊藪。

从混沌初开，到文明初创，再到九州归一，中华创世神话既是一部波澜壮阔的史诗，也是中华祖先筚路蓝缕、自强不息的奋斗历程。如果说神话是先民的心灵之梦，那么创世英雄则是先民的精神偶像。和西方创世诸神有着本质的不同，中华创世英雄与其说是人与神的合体，毋宁说是人的神性化身。他们开天辟地、剿凶灭灾、开山治水、为民请命、公而忘私、德被天下、福泽众生。

他们化育人间万物；他们以人为本，具有救世情怀，集美德和贤能于一体。他们身上寄托了中华民族最初的梦想与憧憬，他们身上道德的高华、人性的光辉和人格的魅力，已经远远超出了神力和权威，他们是中华先民共同的“祖先想象”，所以，创世神话其实是中华祖先的丰功伟绩。

中华先民观天察地，循时而动，肇创文明，秉承的是天人合一的宇宙观和核心价值理念。人与天地相参，然后可以成功。从实践中积累经验，形成真知，进而创造发明，推动人类进步。我们的祖先不仅体现出对自然规律的认识、把握、尊重和巧用，更展示出自强不息、敢想敢干、不畏艰险、不怕牺牲的斗争精神。他们讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同，中华民族的凝聚力在创世神话中得到了充分的体现。这种凝聚力已经积淀为中华民族一以贯之的精神血脉和文化内核，他们的精神构成了中华文化的深层基因和思维密码，至今依然是激发我们文化自信的深远力量。

（作者为“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”成果展策展人、中华艺术宫馆长）