

汪观清：笔墨线条绘出中国军魂

范昕

“黄胃的驴子汪观清的牛”，汪观清笔下活灵活现的牛，大众不会陌生。事实上，对于这位今年93岁高龄的海派艺术名家来说，艺术生涯中，军事题材才是其尤为倾情及相伴时间最长的。从第二次国内革命战争、抗日战争、解放战争画到抗美援朝，及至和平年代人民军队建设，汪观清画军事题材，一画便是70余年，数量占其作品六成，涌现出如连环画《红日》《雷锋》《南京路上好八连》《周恩来同志在长征路上》、国画《万水千山》(与应野平合作)《金沙水拍云崖暖》等一批经典。无论创作的历史跨度，题材的丰富广度，艺术表现的精湛程度，都在国内首屈一指。

“八一”建军节前夕，“笔墨军魂——汪观清军事题材作品及相关史料展”即将在上海亮相。这是汪观清首次军事题材专题展，汇集其70余年间创作的相关作品300余件。这些作品让人们窥见的，不仅仅是人民解放军不畏艰难困苦走过的荣光岁月，爱人民、为人民的英勇事迹，还有这位艺术家笔下军事题材、子弟兵形象跨越时空、经久不衰的魅力。其中蕴含的创作密码，彰显着新中国文艺颇具意义的精神指向，对于今天的艺术创作富于启示。

艺术之精湛：方寸之间调遣军马，切换镜头

一提军事题材美术创作，很多人想到的或许是顶天立地的鸡鸣巨制，画幅间有千军万马、气吞山河。而汪观清的军事题材画作，是从方寸之间的“小人书”即连环画起步的，此种形式的作品数量也最多。这些原稿不过A4纸大小，印刷出版物更在巴掌尺幅。很多画面人物未必多，却颇为耐看，其间有紧张的军事氛围，逼真的对抗场景，也有鲜明的形象，无论首长或战士、干部或民工。尤为令人印象深刻的是，画中常常呈现出动态，让人得以想象战斗的激烈，战士的奋力。

艺术创作第一次得到肯定，汪观清凭借的便是军事题材。1952年，获悉抗美援朝中冒着生命危险试验地雷技术的战士姚显儒的故事，汪观清提笔画下一个八幅连环画。作品一周后刊登在其家乡的《安徽日报》，也为其赢得第一次图书约稿——上海的私营同丰书局邀他创作56幅一本的连环画《扫雷英雄姚显儒》，并予以出版。这让汪观清得以解决半年的安家生活——近70元的稿费当时不是小数目，更让他从此走上专业画家道路，且与军事题材创作结下不解之缘。

汪观清1961年创作了中国画《孟良崮》。

汪观清连环画《红日》中的一幅，充满动感。

再版19次，发行600多万册，汪观清创作于1960年至1963年的《红日》连环画，早已被奉为军事题材绘画经典。《红日》取材于吴强所著同名红色经典小说，以流畅又不失力量的线条，将波澜壮阔的战斗情形一幕幕落到实处，有细腻的勾勒，亦有诗意化的皴擦，连续多幅画面呈现出的变化，更见难度。汪观清像是一身兼导演、演员、舞美等数职，在长不盈尺的画纸上，如将军般调遣千军万马奔驰在战场与片场，冲锋陷阵。场景切换时，景别的运用，如远景、中景、近景、特写辅以平视、仰视、俯视等镜头语言，显出胸有成竹的构图能力。很多画面都捕捉了灵动的一瞬。画中的卧、伏、爬、滚、射击、行军、搏击、冲锋等多个战斗过程中的代表性动作，无不精准利落。用图像形式表现重大战役，《红日》可谓作出了较好的探索。日后汤晓丹拍摄《红日》电影，也曾受到连环画的影响。

对于军事题材，汪观清保持着一种可贵的敏锐。例如，全国人民最早看到

的雷锋艺术形象，就出自汪观清。那是1963年2月26日起于《新民晚报》连载的连环画《伟大的普通一兵》。对于好八连，汪观清与当时上海人民美术出版社的画家同事们，也以200多张画稿完成第一本《南京路上好八连》连环画。

表现军事题材，汪观清不仅擅长以线描述连环画的手法，用起水墨同样得心应手。1959年，他与比自己年长20米岁的应野平先生合作的国画八条屏《万水千山》，终被中国美术馆收藏，证明其艺术水准。汪观清画人物、应野平补景，两位艺术家以中国特有的散点透视构图，定格了红军长征八个历史瞬间，由此探索一种既强调中国画笔墨意蕴，又在构图和人物表现上融入连环画表现现实题材长处的新的“艺术种类”。在汪观清去年创作的国画《在长征路上爬雪山时的周恩来》中，处于视觉中心侧过脸来露出坚毅目光的周恩来，在其身后以各不相同艰难之姿态奋力向前的战士群像，与远景层峦叠嶂、若隐若现的雪山，形成了错落的韵律感，雄浑的史诗感，那面风雪中扬起的红旗，更成点睛之笔。

汪观清众多军事题材创作，几乎涵盖军史发展时间线上每一个重要题材，

影响受众人数可为亿万计。笔墨线条绘出中国军魂，它们形随神动，艺术价值与史料价值兼备。

情感之饱满：人民的画家对于人民的军队情有独钟

对于军事题材创作，汪观清70余年间为何不舍、不离、不断？他是对人民子弟兵有着发自内心的认同、钦佩、敬爱，手中的笔始终画的是有感而发。他也常常坦言自己是“人民的画家，要为人民服务”。由此，创作有了强大的动力。

1949年上海解放，汪观清曾亲睹人民解放军秋毫无犯、一心为民的形象。那一幕在他心中至今难以忘怀。当年，进城后的战士们严格执行《入城三大公约和十项守则》，不进民宅，不拿群众一针一线，汪观清顿时对这群“最可爱的人”生出崇敬之情。他日后军旅题材创作饱含真情的起点，或许正源于此。

创作出优秀的军事题材美术作品，过硬的绘画技艺之外，离不开真实丰沛的细节作为支撑。军事题材的严肃性，决定了它容不得戏说。而部队生活，又

通常于大众颇为神秘。因而，这需要创作者付出超乎寻常的画外功夫，用赤诚之心去挖掘素材、探寻史实。

回看《红日》连环画的创作经历，不难窥见其成功的密码。总计四本、503幅的这套作品，有血有肉，一幅一幅翻过，仿若情境重现。很多老兵看了以后断言：“这画画的小子肯定当过兵，打过仗。”当年接过绘画《红日》重任的汪观清，不过30岁，此前没有军事方面的任何积累，更未打过仗。为了画《红日》，他常常“画兵当兵，画哪里到哪里去”。

江苏涟水、山东莱芜、山东蒙阴孟良崮，《红日》涉及的三个战役的发生地，都留下汪观清实地采访的足迹，数以月计。其中在孟良崮，他获得最为丰富的一手资料及创作灵感。1960年炎夏，在孟良崮，汪观清每天仅吃两餐，每餐限两只窝窝头，跟着村民下山挑水，往返十多里山路。与他渐渐熟悉并建立起信任的过程中，村民们带着他，翻越一座座大山，比划给他看当年战斗的诸多细节，例如，炮弹落在何处，敌人在哪个山洞负隅顽抗，解放军如何迂回至山顶。看到满山大石头上留下的累累弹痕，石缝里卡着的锈蚀弹壳、斑驳马骨，当年壮烈的战

陈琪：新海派画家的知与行

陶小军

“丹青聚陈·琪树千华——陈琪艺术作品展暨全国著名艺术家作品邀请捐赠展”是近年来上海举办的规模最大、艺术形式最为丰富的艺术家个人展览之一。展览共展出陈琪的丹青、水墨、书法、瓷器等600余件作品，以及陈琪文化艺术基金会获赠的全国各地艺术家作品近200余件。一件件艺术珍品佳构，或气势磅礴，或豪放飘逸，或高雅秀润，或天真可爱，皆蕴崇天趣，发乎本心，源于生活。画家本人将举办此展视为一个新的契机，在新起点上对自己50年艺术生涯——尤其是对新海派艺术的探索性实践——作一次思考总结，对未来绘画事业作一个长远擘画；而观众则从中可以全面深入地了其艺术生平、艺术才情、艺术特色，进入陈琪传承与创新并重、探索与发展并行的艺术世界，同时建构自己的解读和体验。

其中，“陈琪艺术作品展”分为“丹青之道”“水墨行旅”“书海文心”“青花瓷韵”四大艺术版块，彼此既相对独立，又相互联系，彼此融合，相生相发，共同营构出了陈琪丰富多元的艺术足迹和跨越传统与现代的艺术世界。陈琪赋予了绘画以活泼灵动的艺术生命，具有着突出的个人特质、浓厚的传统底蕴、博大的人文情怀、强烈的现代意识。绘画、写生、书法、瓷艺，造化百态、万千气象，气势雄浑、格调高雅，相应生辉、韵味悠扬。

“丹青之道”是陈琪一生的艺术追求，展示了其人物画、山水画、花鸟画创作方面具有代表性的绘画作品，集中表达了他对自然的感悟、自身的思考、现实的理解，是出于本心的艺术结晶。

陈琪《南国早春》

“水墨行旅”汇集了陈琪走向生活、拥抱生活、一路前行的部分水墨画创作和写生创作。其水墨画作品追求构图、线条、色彩、意境的创新。写生作品尤专注于表现气象，传达写意精神。

“书海文心”反映了他从早期行草

转至章草、再至精研章草的历程和书法作品。其书法作品多具新意而不落俗套，作品中的线条意识、线条质量和整体格调，是对书法创作理念的再探索。

“青花瓷韵”是陈琪跨界和延伸的艺术创作，在瓷器上绘制丹青的新探索实践。瓷器创作亦是陈琪艺术创作的重要组成部分，他充分基于自身丰富的书画修养，探索用“瓷语”画瓷与说瓷，将自身的艺术语言特点与瓷器工艺相结合，追求瓷艺与画艺的平衡、独具个人品位的瓷趣。

作为新海派绘画领军阵列中的一员，陈琪在海派绘画艺术百年传承的基础上，融合江南文化的内敛风韵和海派文化的灵变创新，将中国传统书画与西方绘画有机地联动，其创作充满当代艺术精神和东方美学韵味，形成了独具特色的陈琪面目、琪派图式，而这正与其受乡土文化的濡染、军旅生涯的培养、苏浙生活的滋润、上海精神的造就，密切相关。

陈琪的艺术生涯及成就与其人生经历有着必然的联系，创作风格亦有着传统与新时代的三重烙印。1958年，陈琪出生于浙江省浦江，那里本就是书画之乡，历来崇尚书画创作、鉴赏。在地域风尚的熏染之下，滋养着他的书画创作灵感和兴趣，这也是其书画学习过程中自我摸索的初期阶段。16岁时，陈琪到浦江文化馆工作，是他艺术人生的重要转折点。1978年，陈琪投身军旅，在军营生活期间，部队驻地周边的自然山水、田园景象、村落风光都是他绘画的题材。陈琪笔下的英雄人物形象以及部队的生活场景，更为鲜活生动，每一张画都有属于它本身的故事。1985年，陈琪进入南京艺术学院美术系，师从陈大羽、王孟奇、张友宪，画风为之一变，逐渐形成凝重厚实、古

穆深邃的风格。2000年，陈琪从部队转业到上海工作，得以进一步释放才华。海纳百川、创新求变的城市精神以及中西艺术荟萃、文化聚合更为陈琪艺术创新和发展重新注入新鲜的学术和精神元素，也为陈琪的艺术实践提供了持续的创造力。“海上画派”的赵之谦、吴昌硕、任伯年、虚谷是他追摹的对象，其画中的雄健与古趣就是这方面的集中体现。

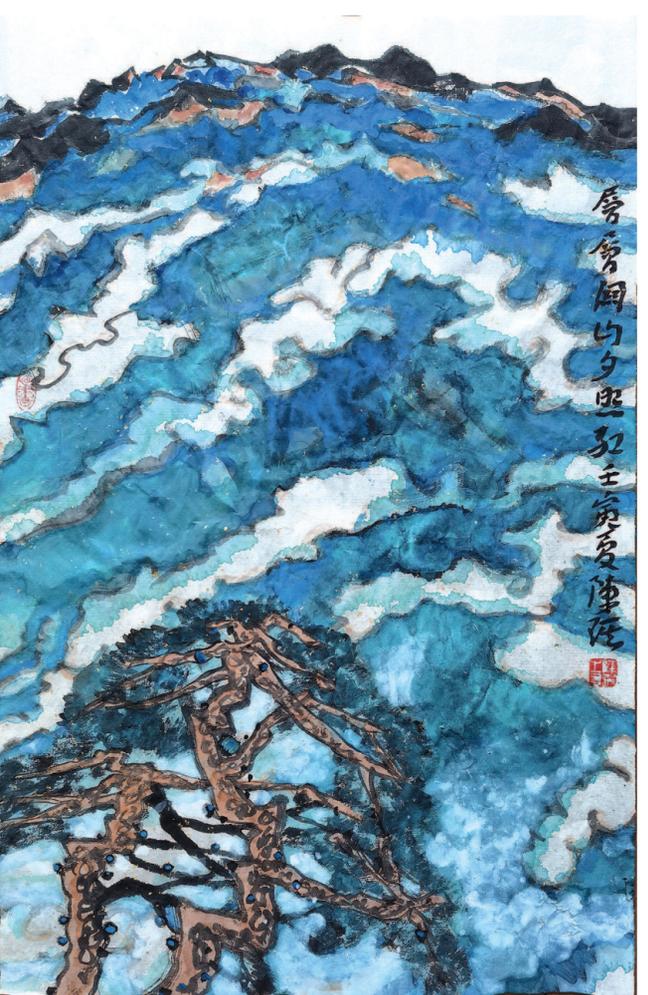
陈琪将中国画中“师古”与“师造化”的理念完美结合，汲取传统，大胆创新，勇于打破陈规，其作品流露出深刻的时代精神性，渐至形成独具个性印记的绘画个人风格：气势磅礴与气象万千。

陈琪以画著名，画名几近掩盖了他的书名。然而其临池学书亦经数十年的锤炼，他深谙书画同源之理，先定书格，再入画格，在精研绘事的同时，颇为注重练习书法，在平日作画之余，一直坚持临帖读帖，用心体悟书法，进入传统而不固前人，追随时代而独立于时俗洪流之外，从早期的行草到章草而日臻精进，博采众长，融会贯通，终至自成一家。

作为新海派艺术家，他扎根于中国传统土壤，以传统文化底蕴和民族精神为根基，进而探索创新求变，提出了“画思想、画修养、画意识”的三画理论，认为“艺术创作不是先天先知，而是要因而知之；艺术创作也没有什么捷径，要不断积累，厚积薄发”。

陈琪以生动笔触描绘中国文化、展现中国形象，铸造了非凡的艺术成就。他作为主创的中国进口博览会迎宾大厅巨幅青绿山水《春风又绿江南岸》，是总书记迎接各国领导人的合影背景墙；《白玉兰》等花鸟折扇组图作为国礼，曾被赠送给时任美国总统的克林顿收藏；数十幅作品在“进博会”“迎宾馆”“世博会”“中国贵宾厅”、毛主席纪念馆等国家政府重要礼仪性场所和重要公共建筑内收藏陈列；众多作品被中国美术馆及上海美术馆、江苏美术馆、浙江美术馆、湖南美术馆等多个专业艺术机构永久收藏。

和任何一种艺术流派一样，海派艺术也会随着时代环境变迁、城市文化发展而变化，需要不断有新鲜血液的注入。而后继乏人，尤其缺乏新生代艺术家，正在成为困扰海派绘画发展的主要

陈琪《层层关山夕照红》

因素。此次陈琪画展开幕的同时，亦宣布了“上海陈琪文化艺术基金会”在海派艺术馆正式成立，目的就是要挖掘和培养中青年美术人才，扶持中青年美术人才的健康发展。

而基金会另有重要的使命，就是促进新海派绘画艺术的创新性转化，并通过推动文化艺术交流、举办公益性展览，推动上海美术品牌建设、提升海派书画艺术影响力。

早于2009年，陈琪便积极推动第十一届全国美展中国画展落户上海，这也是新中国成立以来全国美展中国画展首次至沪，给彼时的海派绘画艺术发展带来了新的机遇和气象。从2013年开始，陈琪组织开展了系列在国内、

国际上有影响的展览活动，例如上海美术大展、上海青年美术展等品牌展示展览活动，竭力推动着上海美术文化事业的蓬勃发展。尤其是在2013年和2014年，他相继策划了两次重要的外出展览——上海美术进京展览和上海美术赴香港展览。

笔墨当随时代，艺术家亦要始终与时代同行。在陈琪身上，我们能看到今天的艺术家如何以新姿态展现文艺新貌，投身美术事业以回馈祖国、时代和人民，将个人的艺术成就与时代发展、国家发展紧密联系。

（作者为上海戏剧学院创意学院教授、博士生导师）