

经典总是
令人眼前一亮

凌鹤

回眸表现百年党史题材的美术佳作,这些作品充满艺术感染力,以艺术语言的独到、精神形象的深刻打动心灵。也由此,英雄的生命得到永恒的延续,不朽的精神时刻激励着后人。

这些经典作品都是创新的结晶。创新是艺术的生命力,是重大历史题材和典型人物表现不可或缺的重要元素。有读者反馈,观看《残碑》《白山魂》等美术作品时,“这些经典作品总是令人眼前一亮,心里一热”。这正是艺术的魅力所在。而这些作品因突破创新、独具特色,在全国美展中摘金夺银,在岁月的流逝中定格成一座座精神丰碑,弘扬着中华民族坚贞不屈的品格,传达着共产党员忠诚于党和人民的初心与使命。

著名画家赵奇创作的连环画《可爱的中国》,荣获第六届全国美展铜奖。这部连环画,赵奇将现实主义、象征主义、浪漫主义手法相结合,即使在今天翻看,仍觉得是在观看一部宽银幕大片:特写、推拉、背景、关联一一呈现,而且色彩丰富,艺术表现独特,方志敏的精神世界、祖国的壮丽山河在眼前进行画面切换,更加激发起爱国的情感,对革命英雄的缅怀。连环画大家、中国美协连环画艺委会原主任贺友直曾感叹:“《可爱的中国》能编绘成连环画,这在以前是不敢想象的。新的面貌出现了。”

也是从那时起,连环画进入新时代,突破文字脚本和空间局限,画面中的人物并非静止孤立,而是与事件环境紧密相连,使故事情节充满历史性,拓展了视觉艺术的表现方式。英雄变得鲜活、立体,作品也褪去了生硬说教,对共产党人的心灵世界进行本质诠释,文与画、诗与史结合起来,沁润心灵。读者自然而然地被带入画中,承继英雄遗志,挺起民族脊梁,坚定精神信仰。

著名油画家宋惠民是中国油画领域探索民族化语言表达的重要画家。他的代表作之一《此地甚好·瞿秋白就义》是非常有影响力的油画作品。此画创作完成不久,即引起学术界关注,被中国美术馆收藏。作品构图摒弃大而全,以瞿秋白为绝对主体,以其从容坚定的人格表现为主旨,去掉了多余情节和人物,进行精神还原。宋惠民以画笔和色彩表现出了宁静环境中人物内蕴的力量和悲壮,这种对比更富艺术感染力。

我们了解了经典之所以成为经典,是因为艺术表现的有力创新,是因为画家与所画对象的精神相通、情感相融,是因为百分百的真诚投入,以及由此才会带来的观众眼亮心热的深深共鸣。

06

2021年4月19日
星期一责任编辑
周仲全
视觉设计
许科
校对
冯赤 马松波《可爱的中国》
抒情与叙事交融开创连环画新风

《可爱的中国》是著名国画家赵奇于1983年创作的一部连环画代表作,荣获第六届全国美展铜奖。

《可爱的中国》是赵奇根据烈士方志敏狱中绝笔“可爱的中国”等资料绘画而成,是一部对连环画艺术有新思考和探索的作品,也是赵奇连环画创作的里程碑——从创作方式、语言形式等方面开创时代新风。

赵奇曾讲过:“我收到一个不认识的朋友的手机短信。信中说,这是一本青年时代就很感动、触动灵魂的书,保存至今……”这不是单纯意义的“怀旧”,反映了经典艺术的永恒价值。

赵奇认为这件作品非认真二字不可得,认真对待创作,认真对待生活。他说:“方志敏所处的时代其实并不遥远,但要把过去年代画得很像,翻阅历史资料,收集历史照片,掌握时代气息是必需的。方志敏的文章使人激动。但是,这种内容和其他的连环画不一样,它没有完整的故事,没有曲折的情节,它不适应大众的阅读习惯。可是方志敏字字充满感情,字字滴血,字字含声,这类作品,我们不需要吗?从艺术规律讲,没有一种形式是永远不变的。突破了一种形式,被大家所理解了就是一种建设。如何把我们祖国当年令人痛心的形象浓缩在几幅画面里呢?尽我所能,把有关的文章都读一读,使我能一点点接近方志敏。方志敏的文章是以第一人称写的,这就为我的作品定了一个基调。文字是自述,好像电影的画外音。缩短时间和空间的关系,让读者感到是方志敏在给我讲。给读者一个空间,耐人寻味。文字和图画共同的存在,这是连环画艺术语言的特殊地方。连环画艺术的魅力就在于多幅的、带有文字的。不能找到一个合适的形式体现连环画的特殊性,是不容易有说服力的,也不能体现连环画家的能力。”

《可爱的中国》是赵奇在连环画创作中的一次挑战,即打破连环画习惯的表现手段,不以人物和情节的发展为主,不在故事性上做文章,而是以多种方式塑造形象。充分调动绘画语言的表现性,文字不再仅仅是说明而是很重要的一篇抒情散文。方志敏从灵魂深处呐喊出的家国情怀,落实到画面上,使人感同身受。

结果证明,赵奇以抒情与叙事交融的连环画新语言方式,打破了一直重叙事的模式。他成功了,不仅赢得理论界广泛好评,读者也很喜爱,成为畅销书,几十年不衰。而且,近几十年出版的有关方志敏的图书中,以赵奇的画作插图的比例很高。

《连环画艺术》原副主编曹作锐认为,赵奇的画是画给人民看的,是和人民同呼吸的,它将有力地启迪、教育着人民,因为它不是说教,而是通过艺术形象引起人们强烈的共鸣和无可辩白的信服,这才是真诚的艺术。

连环画《可爱的中国》(部分) 赵奇 1983—1984 第六届全国美展铜奖

“难道他们不知道用自己伟大的团结力量,去与残害母亲、剥削母亲的敌人斗争吗?”

“我何时被枪毙?明天或后天,上午或下午,全不知道,也不必去管。在没枪毙以前,我决意写成这篇文字,献给可爱的中国,算是我临死前的一滴努力!”

“朋友们,兄弟们,赶快起来,救救母亲呀!亡了母亲的孩子,不是更受人欺负和侮辱吗?”

《此地甚好·瞿秋白就义》
优美的风景烘托英雄舍生取义

《此地甚好·瞿秋白就义》宋惠民 布面油画 1983年 中国美术馆藏

1919年,瞿秋白参加了五四运动,加入李大钊、张嵩年发起的马克思主义研究会,继而成长为无产阶级革命的忠诚战士。史料记载,1935年6月18日上午,福建长汀中山公园,瞿秋白身穿妻子杨之华亲手缝制的中式对襟衫,泰然浅笑留影亭下。这是他留在世间的最后一张照片。

临刑前,他信步行至亭前,自斟自饮。言曰:“人之公余稍憩,为小快乐;夜间安眠,为大快乐;辞世长逝,为真快乐也。”继而高唱《国际歌》,徐步赴刑场。在长汀西门外罗汉岭下,瞿秋白环视四周,远眺苍翠峰峦,近处山野田园,从容地对刽子说:“此地甚好!开枪吧!”盘膝而坐,英勇就义。

1983年,著名画家宋惠民依据上述历史情节,怀着崇拜和敬仰的心情,一气呵成创作了《此地甚好·瞿秋白就义》,该作现藏于中国美术馆。

宋惠民是一位探索油画民族化表达、造诣深厚的油画家。他善于以真情实感表达自己的内心感受。瞿秋白坚定的信念、视死如归的精神,伟大的人格,那份镇定、大无畏的气概,时常令宋惠民热泪盈眶。他画着画着,就不自觉地进入人画合一的境界。宋惠民坦言,这样的状态一生中出现了几次,需要一种高度的精神和情感认同。因为瞿秋白不仅是一位革命家,他还是一位擅书法、篆刻、写作的艺术家、文学家,我能够捕捉到他的心怀和思想,能够穿越时空进行对话,化敬仰与爱人画面。这份相生相合,成就了经典佳作。

评论界认为,《此地甚好·瞿秋白就义》是一幅具有鲜明的现实主义倾向的油画作品。优美的自然风景与人物安详神态的刻画相统一,烘托了瞿秋白临刑前宁静的内心和舍生取义的精神。宋惠民将革命者高贵的精神品质、崇高的理想追求刻画得生动内敛,诗意含蓄、深沉的画面语言,静悄悄地感染观者的心灵。

提要

化为一个个经典漫润心灵。
辽宁美术家以独特的艺术语言深刻描绘革命家的形象和精神,心间。
事迹长留史册,他们留下的文学作品亦长留人们
中国共产党早期主要领导人之一瞿秋白,无产阶级革命家军军

更多精彩
扫码观看