

HUASHUO
BAINIAN

新美术工程

“艺术为人民”
提升创作境界

凌鹤

“艺术为人民”是中国共产党倡导的艺术方针。在这一宗旨下，综观新中国成立以来的中国美术史，可以清晰地看到这样的脉络。

建党初期，那些表现唤醒民众、揭露黑暗、保持斗志的美术作品；和平年代，那些表现改革开放、脱贫致富、振兴发展的美术作品；近年来国家主导的大型美术创作工程作品，美术家为英雄、为劳模、为各行各业不知名的普通劳动者造像，汇成讴歌时代、讴歌祖国、讴歌人民的壮美画卷，大量的精品佳作留在了美术史册中。美术创作以生动、易懂、易共鸣的审美特点成为革命斗争与革命建设最具大众色彩、最具民族形式的文化载体，凝聚精神、鼓舞力量。

“自觉地强调艺术与人民的关系，把艺术表现人民生活、体现人民冷暖、为人民所喜闻乐见作为艺术发展的动力与目标，这是中国现代美术在20世纪社会大变革中表现的最深切的人文关怀，也是中国美术在20世纪的历史演变中呈现出的最鲜明的现代性特征。”这段论述来自美术评论界，精确、凝练地概括了中国美术的中国风格、中国审美、中国精神。“庆祝中国共产党成立一百周年大型美术创作工程”中的精品力作，创作者每一位都是深入历史、深入人民、深入生活的有力践行者。“为人民的艺术”自觉提升了美术家的精神境界。创作《东北抗日联军》的画家黄洪涛，20年前在创作此题材连环画时，就曾经收集了大量东北抗日联军的历史资料和创作素材，深入“一线”。今日，再次创作此题材美术工程，在初稿经过专家评委会评审通过后，根据评委会和史学家的修改意见，画家持续半年时间在东北三省数次进行实地考察，深入收集、整理东北抗日联军的史实、资料，与白山黑水间的东北抗日联军进行时空对话。在创作的过程中不断加深对这支英雄部队的感情与认识：面对饥饿、严寒等挑战人类生命极限的困境，英雄的战士们前赴后继，不畏牺牲，始终坚持国家和民族利益至上。随着认知的深入，情感的投入最终达到人画合一、精神契合，创作出了新时代的佳作。这样的例子不在少数，“艺术为人民”提升了艺术家的精神高度。

当我们看到这些从历史时空中提炼出的恢宏壮阔的画面，产生心灵震撼时，不由得感叹，美术精品形象、真切、系统地建构了中国共产党一百年历史的审美记忆，展现了中国共产党百年奋进为人民的伟大历程。

06

2021年8月9日 星期一

责任编辑
周仲全
视觉设计
隋文锋
校对
冯赤 赵琢

尊重史实，反复进行创作构思

作为一名东北籍的艺术工作者，黄洪涛对东北抗联有着非常强烈的表达与创作冲动。他希望通过中国画绘画艺术，尽可能地还原这支传奇队伍的精神风貌。让更多人走近、了解这段不可磨灭的历史，珍爱今天来之不易的幸福生活。

谈到创作构思时黄洪涛说：“在前期对史料的整理过程中，结合当地气候、地貌、植被等因素，画了多幅草图，与现在画面的构图和表现角度有很大不同。其中一张是在寒气逼人

的雪夜，抗联战士在密林中的雪地上围着篝火和衣而睡，画面右下方有一名抗联战士站岗放哨。没有选择这个版本的原因有两点，一是主体不突出。没有更大的空间刻画杨靖宇等人物，画面缺少应该具备的支点。二是和史实有一定出入。在整理史料时发现，抗联战士夜里睡觉时极少生火，因为会增加被敌人发现的可能。但放弃篝火这一元素，再以国画为载体去表现夜间雪景，画面的基础大色调不好把控。过亮和夜间的环境有冲突，过暗则大量细节无法丰富刻画，导致画面承载不了要表达的内容。

后来经过反复构思、调整，现在这版较为理想，在刻画人物方面给了自己很大的空间，丰富的细节都有各自的位置和舞台，色调的处理上也没有那么棘手。在最初的草图里，背景没有这么茂密的枝叶，只有一些壮硕的树干。在创作过程中发现，如果加上被雪压弯的枝叶，能更恰当地突出林海雪原的特征。从透视角度出发，画面更通透，加强景深，提升画面的整体层次。”

以恶劣自然环境衬托英雄的坚毅不屈

通观整个画面，林海雪原作为整幅画面的背景，画面后方密集的树干作为画面的主体背景，被厚实的雪压弯的枝叶夹杂在漫天纷飞的大雪中，给人的第一感觉是压抑、清冷、阴霾，借此体现当时战士们所处自然环境的寒冷与恶劣，斗争环境的残酷。与画面前方的抗联战士们坚毅、充满信念的目光形成强烈对比，更象征着党领导的多支抗日武装凝聚在一起，逐步发展壮大为抗日的中坚力量。

黄洪涛解析道：“在人物构图上，对杨靖宇和他带领的抗联队伍进行群像描绘，人数确定在50人左右，这符合当时游击作战的队伍规模。人群构图的高点是画面的两边，最低点是前排侧身目光向前的一老一少两个战士，增强画面空间感和立体感。按照人的视觉习惯，在对一个地方看的时候只会把目光聚焦在很小的区域，而整体画面正是由多个这样的‘小区域’组成。在经过对人物在画面中所处位置的推敲

整理之后，把聚焦的‘小区域’编排成大的聚焦区域，所以将杨靖宇布置在画面中间靠右的位置上，使观众第一时间可以发现画面主体人物。围绕杨靖宇，形成一个大的聚焦区域。并将人群以挺拔的树干、雪地分割成三个区块，这样既能突出中间区域的杨靖宇，也能使画面在视觉效果上更加灵动，增加一种透气感，让英雄出征前视死如归的气息与林海雪原凛冽的寒风流动起来，贯穿整个画面。”

《东北抗日联军》局部，杨靖宇位置突出（左四）

《东北抗日联军》中国画 黄洪涛

《东北抗日联军》草稿

光影、时间、人物情绪整体统一

在漫天飞雪中，整个世界都安静下来，能听到雪花簌簌落下的声音，甚至能清晰地听到画面最前方树枝被风吹相撞的声音。将杨靖宇和抗联战士大战前内心的平静、视死如归的气魄，为了取得胜利、坚定、果敢、无畏的人物内心，融合在灰白色调的画面中。

对黄洪涛来说，最大的创作挑战是如何表现人物的内心活动。“历史题材的绘画如同讲故事，但是没有文字、语言的加持，同时绘画又不是摄影。绘画是要将脑海中虚构的场景最终转变为实体，呈现在纸上，怎么将人物内心合适地呈现是很难的。我通过对历史的

挖掘，人物生平的整理，再把人物放到我所重现的那样一个出征前的场景中，慢慢得到了答案。

对画面色调的处理，也是几经调整，因为要表现雪景的氛围，最开始的色调要比现在的成稿明亮很多，但是过分突出雪景就破坏了画面的整体气氛，而且亮度过亮也不符

合时间设定。经过多次修改，子弹上膛、弓弦拉紧，压抑中的蓄势待发感慢慢被渲染出来，达到了画面内的光影、时间设定、人物情绪整体效果的统一。”

回望整个创作过程，黄洪涛说：“这是一点点走近英雄人物内心的过程。勇气、信念、使命

感、责任感，充溢着我的心灵，令我对这支队伍的感情和敬佩又增添了许多，对脚下这片土地有了更深层次的理解，正是有中国共产党领导下的东北抗日联军等伟大的战士们，才让我在今天拥有一个安稳的创作环境，在岁月静好的日子里讲述他们不平凡的人生和史诗般的故事。作品即将完成时，我再次来到当年抗联生活和战斗过的地方，重走在林海雪原的路上，春日的阳光透过刚刚生长的新叶洒在肩头，枪炮声已然远去，脑海中浮现着抗联战士坚毅的面容，感受着他们不朽的精神风骨，真切看到黎明之前最黑暗的岁月中闪烁的光芒。”

《东北抗日联军》局部，抗联战士群像

《东北抗日联军》绘出英雄队伍的精神品格

本报记者
凌鹤

手记 SHOUJI

提要

成立一百周年大型美术创作工程作品，入展中国共产党历史展览馆。我省画家黄洪涛创作的中国画《东北抗日联军》，是庆祝中国共产党抗战胜利做出了卓越贡献。东北抗日联军是一支中国共产党领导下的英雄部队，始终高举爱国

更多精彩
扫码观看