

画说百年

HUASHUO
BAINIAN

新美术工程

写实更利于展现油画表现力

凌鹤

在重大历史题材创作中，油画是重要艺术表现形式，而写实则更利于展现油画的表现力。无论是人物塑造，还是场景描绘，写实都会增添艺术感染力，主要表现在两个方面。

回到历史情境中。重大历史题材的创作，历史的真实是重要基础，艺术的真实是在其基础上的创作。要呈现历史的真实，写实无疑是得力手法，令观众在看到画面时即回想起历史，回想起那个年代的人、事、物，这种观感是直接、鲜明、具体的。写实要求画家对历史的了解、认知不断增强，在基本史料掌握的同时，实地探访、各方面人物的访谈、个人思考的融入是必不可少的。考察史实，除了深扎生活还要具备一种历史的眼光去看待历史事件，才能获得深切的感悟。认知与理解逐步加深的过程，是将个人体验与国家、民族记忆逐步融合的过程。达到一定程度时，写实的基础也就具备了。

展现视觉冲击力。绘画作品往往一眼就能吸引观众的视线，这就是视觉冲击力。在写实性油画作品中，因历史人物刻画得逼真、生动、传神，历史事件描绘得荡气回肠，视觉冲击力更加强烈，更易将观众的视线与心灵的震撼统一，从而达到艺术传播美、传播思想、再现历史的美育作用。

写实需要艰苦付出与磨砺。国家重大主题性美术创作工程多为大尺幅油画作品，需要创作者大量速写、素描，征求历史专家、党史专家、美术专家意见，反复推敲创作小稿。这个过程是漫长的，作者的耐力与毅力不断体现出创作意图，逐渐使创作主题明晰，以艺术规律为指引，将人物安排设计、光影色彩处理，逐一到位。草图阶段的这些工作，既是为了正稿创作的顺利进行，也是为塑造人物形象做好充分准备。这是一个艰苦付出、不断磨砺调整的过程，必不可少。1955年，中央美术学院教授董希文重走长征路，背着20多斤的画具翻雪山、过草地，历时半年之久。他在沿途画了250多幅写生作品后才开始酝酿油画《红军不怕远征难》。

“艺术家不可能完全还原历史的真实，但有责任告诉人们真实的历史，告诉人们历史中最有价值的东西。”在寻找“历史的真实”的过程中去理解“真实的历史”，才能在作品中创造出感动大众的艺术形象。油画家何红舟创作的《启航·中共一大会议》用时3年之久，精益求精于“真实”的深刻内涵——“就是要让观众透过笔墨定格的瞬间，回望一个百年大党诞生、壮大历程。”

微论

WEILUN

两幅油画把典型人物融入宏大背景

以高度艺术提炼再现共和国的记忆

本报记者

凌鹤

《1959——大庆石油会战》油画 王铁牛

《1959——大庆石油会战》
人物塑造呈现交响诗般的历史感

油画作品《1959——大庆石油会战》由油画家王铁牛创作，长6.8米、高3米。画面中呈现这样的景象：鲜红的旗帜在寒风中舞动，不远处蒸汽机车的车头喘着粗气，喷出朵朵白烟。在画面左侧，堆放着不断运来的油田建设物资，起重机轰鸣着，正举起高高的臂膀进行吊装作业，等待装运的巨大井架横卧在汽车上。小火车站的建筑旁有几棵伸向天际的老杨树，正是当年历史遗迹中的真实标配。

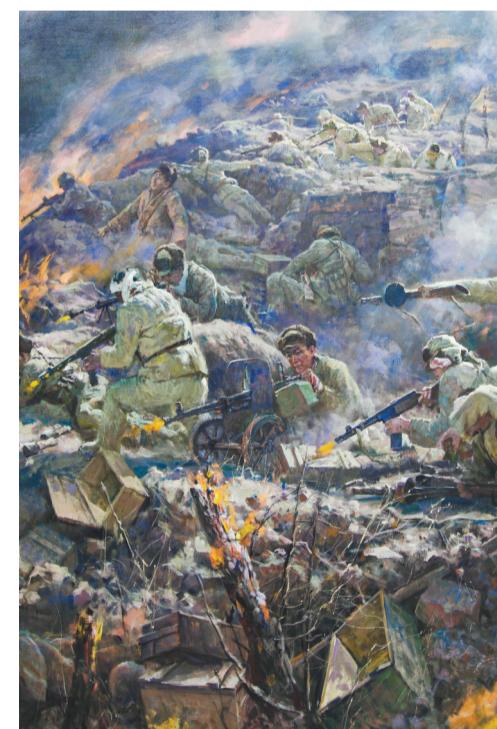
占据画面中心的是以王进喜为核心展开的一大片人群，他们身背行囊及生产、生活用品，脚踏着冰雪覆盖的道路坚定前行。每一个人物的形象和面部表情、衣着服饰、物件，都经过作者认真考证和推敲，一切都围绕着如何还原历史原貌做文章。

几十年来，王铁牛在艺术创作方面一直关注大庆题材。1977年春，他创作的反映周恩来与大庆工人的油画入选当年全国美展。15年前，王铁牛再一次创作大庆题材作品。他全方位地考察了大庆油田的开发创业历史，并深入到石油工人中间座谈，了解那些艰难岁月中的感人事迹，尽可能地收集创作所需的人物、环境、道具等形象和物品的资料。接到庆祝建党百年的创作任务后，王铁牛再一次走进大庆，画工人的肖像、参观铁人纪念馆、参观当年油田的历史遗迹。新的创作思路很快在他的脑海中形成，并逐渐成熟，迅速完成创作。巨大的画幅、宏大的场面，王铁牛认真设计每一个细节，让天、地、人、物统筹安排得当，和谐相融，准确地透视，真实又自然。重点解决了画面构图的形式美感，保持画面贯通顺畅的动感效果。

以铁人王进喜(中间穿蓝棉衣者)为视觉中心，在个性差异中形成统一

在创作绘制过程中，他吸纳了俄罗斯艺术大师苏里科夫、列宾作品的有益营养，呈现深沉、凝重、广阔的视野和宏大的气势。王铁牛按构图艺术规律，把握好画面整体与局部，松紧、聚散、动静、虚实与色彩的多重关系，变化中求统一，统一中求变化。在一个大的共性英雄群体中，注意挖掘每一个人物的不同身份、不同背景和个性差异，并统一在坚定、有力、沉稳的情感倾向和基调中，使画面的总体视觉效果，达到一种交响诗般的历史感。

《上甘岭战役》
动势与场景相结合表现激烈战斗

战士的军装、武器乃至战斗场景都力求真实

谈到《上甘岭战役》，油画家王铁牛说：“抗美援朝战争中的黄继光、邱少云等烈士的形象和事迹伴我成长，催我奋进。我的个人从艺经历中也几次与这场战争邂逅，我参加过话剧《彭大将军》剧组排演景工作，主创完成反映抗美援朝战争的《清川江畔围歼战》全景画，并为此赴朝鲜考察，后来受南京军区之邀，我又创作（与王君瑞合作）《上甘岭·1952》历史画。所有这些都为我这一次创作《上甘岭战役》埋下伏笔。”

几十年来，表现上甘岭战役的绘画作品很多，王铁牛首先想到的是如何避开别人的老路，从新的视角出发，如何更好地总结以往的经验，在艺术创新上更上一层楼。《上甘岭战役》的规定尺寸是高3米，长度未做规定，而是由作者根据创作内容与构图需要选定合适的长度。王铁牛说：“我将画面定在了6.75米长，这更宜于展示宽阔场景。因为我既想展现志愿军战士的英雄形象，又想展现波澜壮阔的战争场景，两者兼顾其实是创作历史画的大忌，画不好就二者皆失。我力图较全面地展示战役级的战争图景，使人物与环境更理想地融为一体，力图解决好特写式的人物组合与整个战场的比例和透视关系。”

在构思创作及绘制过程中，王铁牛把握住了几点：一是人物形象作为画面主体。根据不同的特定情景，去创作设计处于不同空间位置、不

同状态中的每一个战士形象，不单单是脸部的刻画，战斗动势的肢体语言的设计更为重要，在画面中心，侧重设计了群体组合造型来强化视觉张力和视觉冲击力，达到了在整体效果中画龙点睛的作用。二是，对志愿军战士的衣着、装备和武器参照史料进行考证，力求符合历史真实。战术动作标准专业，符合军事常识。王铁牛是军人出身，画面中主要人物的战术动作都是他亲自做模特。人物形象设计是整个创作的重中之重，在极

其严酷的战争环境下，志愿军战士们勇敢向前、不畏牺牲的英雄主义精神如何刻画到位，始终是他努力追求的。三是，画面中对典型化的理解。如上甘岭的山形地貌通过史料认知，同时凭借各种形象素材、经验积累，调动艺术想象力去创作一种接近真实战场的视觉效果。

从战役视角表现这场战争，考虑到上甘岭战役主要是阵地争夺战，坑道战，所以围绕这一特点，作者构思了以志愿军战士前仆后继、坚守阵地为主要情节的画面，设计了壕沟沿山坡蜿蜒极远的多层次布局，充分利用光影和明暗对比，充分利用烟火去渲染气氛，调度处理画面中虚实藏露，用艺术表现手段去丰富画面视觉效果，努力营造出宏大悲壮的战争场景。

《上甘岭战役》的创作，在民族历史永恒的记亿中增添了美术浓墨重彩的一笔。

《上甘岭战役》油画 王铁牛

