

信仰、情感、技法
缺一不可

凌鹤

学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，重大历史题材美术创作，在国民精神塑造中起着特殊而重要的作用。在图像中构建起来的视觉史诗，不仅生动、易读、易懂，更能让今人与后人从中汲取不断奋进的精神力量。

那么如何做好重大历史题材创作，如何将重大史实转化为美术史诗，创作出史诗级的作品？技法、情感、信仰缺一不可。作为创作主体的画家，想驾驭重大历史题材，学史、懂史只是基础，对所绘题材与内容的信仰认同度、感情共鸣度，以及表达思想感情的绘画造诣度，是重要的三环。

为什么有些历史题材主题创作让人感觉大而空？归根结底是精神的缺失。精神信仰是重大历史题材美术创作的重中之重。画家与绘画内容之间构建起共情、共性，才能赋予画面灵性与生命力，才能成为精神凝聚的发光体。有句话说得好，感动了自己，才能感动大众，也才能美育社会。油画《红军不怕远征难》，连环画《地球的红飘带》等作品之所以是经典，因为画家为了创作不止一次重走长征路，一路留下数百张写生、素描、速写作品。雕塑家洪涛在创作《长征向北》时历时6年打磨，数次来到长征所经地，展开心灵的时空对话，经受精神洗礼。这次建党百年美术创作工程的很多画家也是深入当年历史现场、驻扎体验生活，才使作品内在精神丰满深刻。

有了信仰，自然会倾注情感，有些画家在创作抗联题材、三大战役题材时，经常泪流满面，夜不能寐，完全将自身与所绘对象融为一体，被大无畏的牺牲精神所震撼、激励。

技法层面有两个问题需重视。一是在传统写实主义表现上，技术的要求度是非常高的。人物造型来不得半点含糊，这半点含糊绝不仅仅是态度问题，而是技法能否承载创作。另一个问题是，现代社会处于日新月异的信息科技时代，必然带给美术创作挑战，声光电、多媒体的应用，新材料、新形态、新方法层出不穷，美术家们如果对此一无所知，甚至排斥，固守陈规，也会导致与时代脱节。

有了信仰、情感与技法锤炼，如何呈现艺术的真实，考验画家的综合素养。历史画是以图像再构历史的艺术创作，既是“科学的”历史呈现，又是“诗学的”历史叙事。艺术家通过文献取舍、人物塑造、空间结构、历史感营造等艺术手法，超越历史文本与历史事件的编年性记述，表达对历史事件的整体性审美观照及哲理阐释，使得历史画在科学实证的基础上，建构出历史意识形态和价值观念，即当代对历史的认识，对思想主题的解说。

以视觉叙事再现重要历史时刻
两幅油画创作匠心独运，构图巧妙

本报记者 凌鹤

微论
WEILUN

油画《勇攀珠峰》
三角构图与“无高不可攀”寓意完美结合

《勇攀珠峰》油画 张志坚 刘海洋 张剑 李陶然

1975年5月27日下午2时30分，中国登山队女队员潘多和8名男队员从北坡登上珠穆朗玛峰，这是我国第二次登上珠穆朗玛峰，并首创女子从北坡登上世界最高峰的纪录。鲜艳的五星红旗飘扬在地球之巅，中国人民“无高不可攀，无坚不可摧”的英雄气概震撼世界。此次珠峰登顶成功，不仅改写了世界登山史，而且充分体现了我国在体育事业上所取得的辉煌成就。油画《勇攀珠峰》真实再现这一英雄壮举。

这幅油画由鲁美绘画学院副院长张志坚主创，刘海洋、张剑、李陶然合作完成。他们的创作体会是，对所表现主题的把握要建立在当下文化艺术语境下，呈现当代阐释与塑造。基于此，画家们决定重拾传统绘画场景再造的方式，以9位登山队员成功站在峰顶，展开五星红旗这一确定的时空基点进行画面场景设定与艺术创造。这个瞬间最具典型性，浓缩了登顶背后所经历的一切攻坚克难。而且从绘画本身的角度看，可以充分体现情节的审美表达。

在真实环境中，珠峰峰顶并不是一个点，而是一个20多平方米的平面。画家将珠峰峰顶环境进行了合理的艺术想象与虚构。通过几何化处理，提取出更具山峰典型性特征的等边三角形，此三角形与画幅边缘的长方形构成画面极其稳定和简洁的总体构图，以金字塔式最大化突出主题的丰碑感与史诗性。各具形象和动态特征的9位登山队员与山体形成对立统一的透叠关系。同时，利用天空和地面白雪的平面色块突出了五星红旗，利用投影形成的色块，进行了错落有致地穿插组合，增强画面横向张力。画面的制高点是红色旗帜，但无法完全支撑全局，因此视觉感受的制高点落在最上方振臂高呼的登山队员身上。这两个制高点将画面向上拉伸，强化了画面的纵向张力。

一系列的构图安排将观众带入画面，站在三

《勇攀珠峰》草图

角形坡度下方，以仰视的视角，仿若身临其境般见证了登山勇士们的壮举，共同见证重要的历史性时刻。

《勇攀珠峰》在历史真实的基础上，以独特的表现方式对登山队9名队员的造型进行了绘画性创造。登山队副队长潘多是首位从北坡登上世界最高峰的女性，是登山队的核心人物。在饱受体力与精神的磨砺之后，潘多骄傲地展开国旗，与队友共同屹立于珠峰之巅。队员们有的振臂高呼，有的拖着疲惫的身体坐在雪地上举起手中的冰镐，有的远眺天际，有的正对着无线电向大本营传递胜利的捷报。画家们对他们挺拔坚毅、立如磐石的躯体塑造，表达了攀登者的斗争精神、为国家荣誉而战的担当精神。

《勇攀珠峰》是典型的再现性绘画，离不开色彩、笔触及材料肌理等元素的运用。色彩方

油画《为了和平》
用剧场形式呈现“大片”感觉

《为了和平》油画 李卓丁永升

提要

史展览馆，本期为读者解读这两幅油画作品。美术创作工程，并陈列展览于中国共产党历史展览馆，隆重庆祝中国共产党成立一百周年大型各具特色的精湛艺术创作，再现重要历史时刻大型油画作品《勇攀珠峰》《为了和平》以

更多精彩
扫码观看

更多精彩
扫码观看

2021年6月底，油画家李卓与丁永升创作的大型油画《为了和平》通过中宣部和中美协专家组验收，在新建成的中国共产党历史展览馆展出，历时两年半的创作画上圆满句号。

《为了和平》表现的是我国派出的海外维和部队援非场景，体现一支威武之师、正义之师。《为了和平》是宏大叙事和油画表现语言上的探索，是在大场景多人物的主题性创作中植入“我”，构建剧场画面、塑造崇高感的成功尝试。

在构思初期，李卓想再造一个宏大的视觉剧场来表现我驻海外维和部队英勇庄严的气势，在这个再造的剧场中，包括维和部队援建、演习、抢救难民、牺牲的维和部队战士等戏剧性情节和细节性描写。如何在有限的平面空间内有效安排多人物组合的戏剧关系，再造空间纵深感实现叙事内容的最大化，以及通过画面的构图、明暗、节奏等形式语言进行主从排列连接，实现剧场画面的和谐与畅达，并通过剧场的处理方式让观众“在场”与画面“互动”，是这幅

作品的核心创作构思。当主框架结构确立后，随之而来的是视觉表现上的考量，画家通过中国维和战士与非洲人民等68个人物来表现维和、援建非洲的场景，力求以宏大的舞台剧场形式展现，这突破了以往主题性绘画瞬间性与纪实性的传统画面构图形式。

画面前端描绘战士们拉拽绳索进行废墟抢险，这是画面中动势冲突最激烈的地方，展现舞台戏剧性，也将整个画面的力拉拽出来，观者顺着绳索的牵引使目光进入剧场画面，形成身临其境的存在感，由此加强了作品与观者的互动。

在最前面一组人物的左后方，描绘的是维和部队在非洲开展疾病治疗和局部冲突后的伤员抢救工作，在亮度安排上整体偏灰，只有小部分光源照在这里，从战士的状态和动作上体现紧张与专注。

画面中的每一个人物的都被画家精心刻画。李卓谈到，如何表现画面上的68位人物不同的性格和心理特征，如何将写实油画的绘画

语言展现得淋漓尽致，是这幅作品的关键所在。为了更好地展现我军战士英勇坚毅的精神面貌，他再次来到“先遣渡江英雄连”，与战士们一同吃住和训练。经过为期一个月的生活体验，李卓走进他们的内心世界，解析每一名战士的内在气质，再用自己的情感表达他们。李卓对每一位战士都非常了解：“崔绍凯是一名三期老兵和老班长，河南周口人，今年27岁。在近10年的军旅生涯中锻造了军人风骨。我将他的形象放在最前面一组，反复打磨，用笔触的堆积来增强雕塑般的塑造感。郭鹏威今年25岁，河南周口人，担任连队一班班长，常年的军事训练使他身体多处受伤，我从他的眼神中体会到军人特有的刚强和坚毅。19岁的奇少辉是义务兵第二年，山西人。我问他如果真的上战场害怕吗？他说好男儿就应战死沙场。质朴而坚定的回答令我的敬佩之情油然而生。因此，在他的形象塑造上更多注重质朴坚毅性格的描写。”鲜活形象的塑造使作品的视觉叙事更为生动感人。