

致敬经典·人民的形象——中国美术馆馆藏精品展

以艺感人 以情动人

刻画生动形象体现美术家人文关怀

本报记者 凌鹤

核心提示

中国美术馆和辽宁省文化演艺集团(辽宁省公共文化服务中心)共同主办、辽宁省博物馆承办的“人民的形象——中国美术馆馆藏美术作品展”开展以来,受到大众欢迎,此次展览精选中国美术馆收藏的美术精品75件(组),并特别遴选多件辽宁籍艺术家或在辽宁工作生活的艺术家的作品,以人民的形象为切入点,展现生活与艺术的有机相融。本报选取部分精品与读者共赏。

展览展出75件(组)精选作品,创作者包括众多20世纪中国美术名家,以及多位辽宁籍艺术名家,如王盛烈、宋惠民、韦尔申、李象群、吴云华、广廷渤、刘仁杰、宫立龙等。展品不乏在国内外比赛中斩获奖项的优秀作品。

辽宁省博物馆副馆长董宝厚告诉

记者:“新中国不同时期美术家笔下的人民形象,通过这次展览一览无余。观众不仅能感受到社会前进的步伐和不同时期中国人民的精神风貌,更能感受到美术家是如何将自己的创作与生活、与人民、与时代紧密相连,从而创造出优秀的作品。”

油画《钢水·汗水》

描绘社会主义建设高潮给炼钢工人精神面貌带来的变化

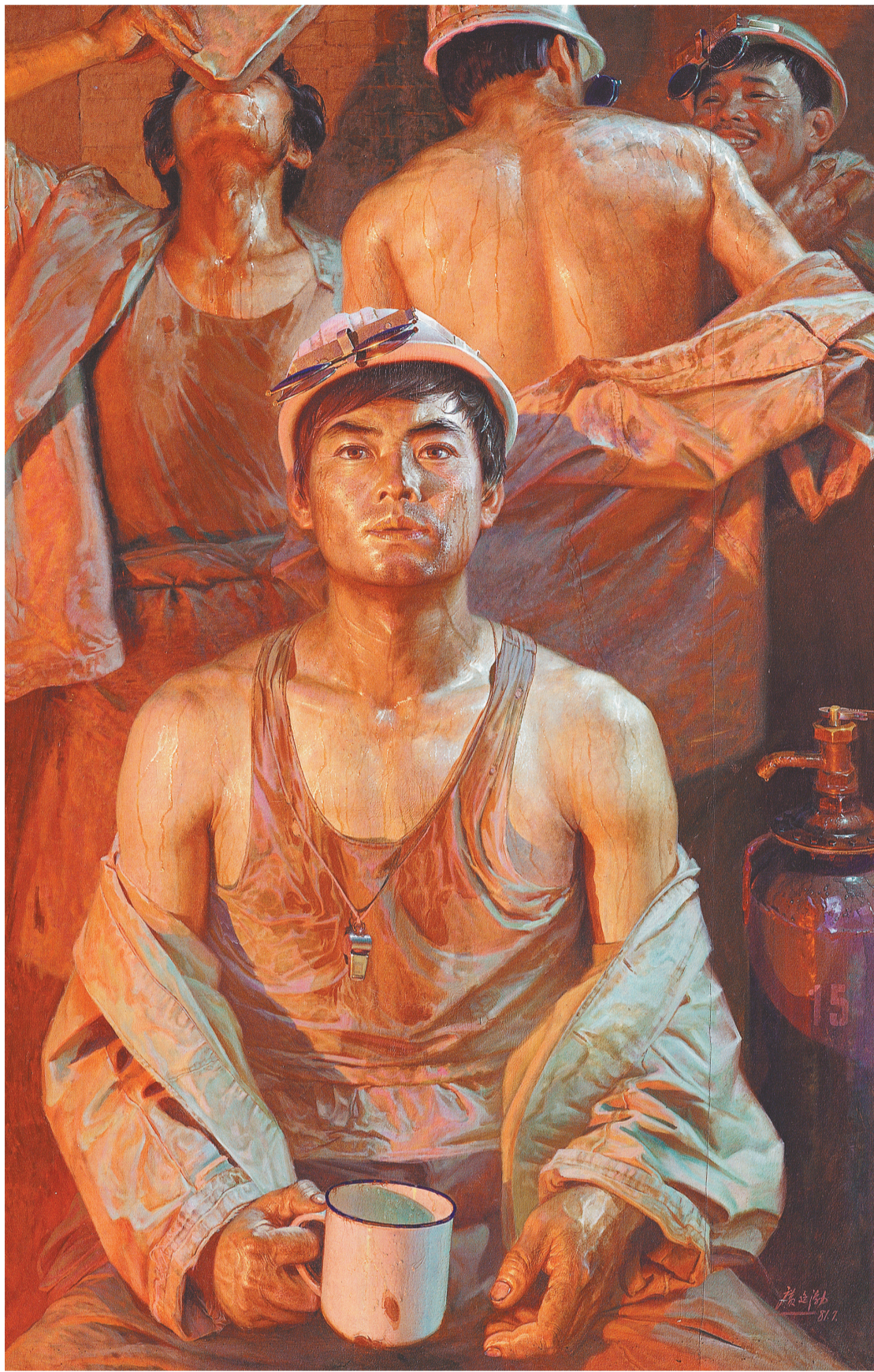
油画作品《钢水·汗水》由著名油画家广廷渤创作于1981年。入选国务院“新中国五十年”成就美术类作品。

该画作描绘了4位炼钢工人汗流浹背、解衣透凉、举杯痛饮的情境。该画作细节部分刻画逼真,视觉冲击力强,有力表达了主题——优质的钢铁是由工人辛勤的汗水换来的。

在构思时,广廷渤以社会主义建设高潮带给人们精神面貌的巨变作为创作视角,经过约3年的创作完成。广廷渤打破直接描写工人在炉前紧张劳动的模式。为了深入刻画细部的逼真感,广廷渤使用了丙烯颜料与油画

混合,使画面中的不同部位有薄、亮、厚、重的层次变化,既突出炉前火光映照下的特定环境气氛,又表现炼钢工人皮肤的光泽和汗水的质感。

美术史论家刘曦林评价:“该画运用超级写实主义,是用最精湛的写实语言表现工农兵大众形象的代表性作品。以静为主,动静呼应,以暖光统一又有冷暖对比,均见画家之匠心。”中国美术馆馆长、著名雕塑家吴为山评价:“这幅画为原本客观的超级写实主义绘画注入炽热的情感,实现了现实主义创作理念与超级写实主义表现手法的成功嫁接。”



《钢水·汗水》广廷渤 油画 1981年

中国画《耕者》

描绘劳动人民的纯朴之美

中国画作品《耕者》由著名国画家王盛烈创作于1984年,是影响广泛的一件佳作。

王盛烈这样解析这幅作品:“作为一个画家,我只知道我的艺术实践是出于心灵的真实选择。生活在和谐中进步,生命在和谐中升华。看那个老农,多么慈祥,多么坦然平和,不急不躁,看不出有一点贪婪。自己通过辛勤的劳动获得温饱平安的生活,同时

将这份幸福、满足传递给别人,让真善美的人性布满人间。”评论界认为,王盛烈格外重视艺术创作与生活的密切联系,认为生活是一切文化艺术取之不尽、用之不竭的源泉。多年来,王盛烈始终如一地深入生活,曾利用参加农村文化工作队机会,留下了诸多反映东北地区农民和农村生活的写生作品。用平和朴实的作品描绘人民形象。



《耕者》王盛烈 中国画 1984年

油画《潮》

以浪漫主义情怀描绘改革开放后农民的新面貌

油画作品《潮》由著名油画家詹建俊创作于1984年,荣获第六届全国美展金奖。詹建俊是中国培养的第一代油画家中的代表,艺术造诣精湛。评论家王镛认为:“詹建俊的油画注重中国人的审美观念和民族精神,而反对那种简单套用传统中国画、民间图模式的表面化的民族形式。”

《潮》被誉为“20世纪80年代中国改革开放的缩影”。作者运用写实主

义与表现主义相结合的创作手法和强烈的色彩对比,营造出富有冲击力的视觉效果,并以浪漫主义情怀描绘了改革开放后农民积极向上的新面貌。画面以仰视的视角重点刻画了一位顶天立地的青年农民——昂首挺立,目光坚定而自信。他站在绿潮涌动、充满希望的田野上,被春风掀起的大衣弧线与身后绿的色彩旋涡相呼应,形成一种意象性的表述语境。

油画《乌金滚滚》

生动表现矿工团结、乐观、坚毅的群体形象

油画作品《乌金滚滚》为著名油画家吴云华创作于1984年。

描绘工矿题材的美术作品数量很多,这其中,吴云华的创作非常突出。当年,吴云华经常深入工矿企业一线,了解矿工的生活与思想情感,以激情的油画语言表现矿工的劳动生活场面和精神世界。《乌金滚滚》为其最具代表性的作品,采用浑厚、浓重的色彩,奔放生动的笔法灵动安排整个画面的

秩序。矿工下井行列与“乌金”在传送带上流淌的动势巧妙呼应,生动地表现了一群普通工人团结、乐观、强悍、坚毅的群体形象,也体现了新时期以来,现实主义画家突破“红、光、亮”的工人形象塑造模式,开拓艺术思维,强化油画本体语言的进程。同时吴云华是一位有着强烈使命感和责任感的画家,他的画笔有着更深层对时代、对生命、对人生的思考。



《潮》詹建俊 油画 1984年

油画《吉祥蒙古》

将精神气质注入人物形象塑造

油画《吉祥蒙古》由著名油画家、鲁迅美术学院原院长韦尔申创作于1988年,荣获第七届全国美展金奖。

画面以蒙古族的传统习俗为线索,通过沉稳坚实的笔调对三位不同年龄的蒙古族妇女进行刻画。韦尔申将蒙式装束的外观与衣纹处理为棱角分明的平面和直线。这可看出艺术家对庄严、深沉、厚实、质朴和神圣等精神气质的向往,表达了他对这个富有沧桑感的民族的关注与思考。在制作上运用了多层覆

盖、砂纸打磨的方法,露出丰富的色泽变化。自制的蛋胶乳液使画面简洁有力。

美术理论家贾方舟评价:“韦尔申喜欢赋予绘画对象一种永久与坚实的品格。与新生代的视角不同,他以严肃的‘正剧’手法,以纪念碑式的构图来表现这一代人以及他们的上一代人。这里不存在调侃、戏谑、挖苦、嘲讽,已从那种情绪化的精神痛苦中走出来,字正腔圆地阐述他对人生的理解、对生活的判断。”



《吉祥蒙古》韦尔申 油画 1988年

艺术微论



《乌金滚滚》吴云华 油画 1984年

真情实感最可贵

凌鹤

美术创作以人民为主题贯穿着新中国美术发展史。经典作品大众耳熟能详,产生深深的共鸣,究其原因是因为注入了画家的真情实感。

美术家作为人民的一员,深入农村、厂矿、车间、部队,以饱满的热情为新中国的主人写真、画像。改革开放后,美术创作进入对现实的总结、反思时期,客观真实地呈现时代与人物的精神面貌,注入人文主义,关注个体的生存状态与生命价值,使人民的塑造更为生动、鲜明,富有个性与活力,成为新时代新的艺术表现方法,也使美术作品的感染力增强。

著名画家董希文的《翻身农奴》、孙滋溪的《天安门》、费新我的《苏州的市容》、林仰坤的《试机》、哈琼文的《我们要用双手把荒地变农田》,都表现了人民热火朝天投入国家建设的场景,形象生动且不失象征性。亚明的《海滨生活》,将中国画的笔墨意趣、夸张的画面形式感以及淳朴的生活态度,进行了天衣无缝地结合,令人耳目一新。吴强年的版画《雷锋》,皆是新中国英雄的图卷,朴素的刻画和纯粹而崇高的精神,成为永恒的时代记忆。

人民的典型形象不再单一呈现工农兵、教师、科学家等知识分子进入画面,人民形象的内涵以及表现手法愈加多元。写实手法远超越单纯的摹仿和再现,而是与写意、象征、表现等传统和现代造型语言相融汇,大大扩展了现实主义美术的表现力度。

刘文西的《祖孙四代》、方增先的《粒粒皆辛苦》、广廷渤的《钢水·汗水》、吴长江的《孕娃》,各具特色、充满新意。最突出的是真挚情感的投入,人画合一弘扬真善美。“人民的形象”展览中有许多作品鼓舞了不止一代人,以个性化视觉形式塑造出国家和民族的脊梁,成为滋养心灵的精神营养。美术家关注历史和现实,是对时代和人民需要的契合。

在辽宁省博物馆,有观众在观看展出作品后仍意犹未尽地说,看到从小刊登在报纸杂志中的作品,如今栩栩如生地立在眼前,几近零距离,简直不敢相信。这些作品是那一代人的美学启蒙、精神激励,曾长久唤起人们对美好生活的向往,对祖国的热爱,对理想的追求,那种感受刻骨铭心。

情感表达是作品的灵魂与生命。绘画传达出的力量、气质、韵味均体现在情感中,要求画家具备主观再造意识,融入真情实意,而生活与人民是情感创作的基石,没有脱离生活的艺术,更没有脱离情感的伟大作品。艺术创作离不开丰富的人生体验与领悟,从而发现生活中普通人不凡的精神世界。有了情感,无须刻意、极致地追求艺术的风格与形式。艺术追求的是对于情感的内蕴外溢,对生活的艺术化概括,而风格、形式、技巧不过是对本质的表现手段。一件情感力量巨大的作品远比一件形式精致的作品更具有震撼性和感染力。如果真正的艺术不再表达真挚的情感,而把兴奋点放在风格与形式上,那么艺术的存在则苍白无力。无论艺术的形式风格流派如何变迁,只有作品中流露出的情感和生活的灵光历久弥新。