

致敬经典·人民的形象——中国美术馆藏精品展

用丰富艺术手法塑造劳动者形象

本报记者 凌鹤

核心提示 正在辽宁省博物馆展出的“人民的形象——中国美术馆藏美术作品展”，持续受到美术界关注和大众喜爱。此次展览精选75件(组)中国美术馆收藏的美术精品，并特别遴选出多件辽宁籍艺术家或在辽宁工作生活的艺术家作品，以人民的形象为切入点，展现生活与艺术的有机相融。本期解读的几组作品，反映的是劳动者生产生活的精彩瞬间。

连环画《人到中年》 用超写实手法充分发挥视觉语言长处

《人到中年》由著名画家尤劲东创作于1981年，是一组设色连环画。荣获第六届全国美展金奖，全国第三届连环画创作一等奖。

小说《人到中年》的女主人公陆文婷医生是当代中国中年知识分子的典型代表。她对待工作精益求精，全心全意为病人着想的高尚情操深深触动着尤劲东。把7万字的中篇小说转换为73幅图画，无疑是巨大的难题和考验。为此，尤劲东进行高度的艺术概括和提炼，并最大限度地发挥视觉形

象语言的特殊性，使作品生动、可读、感人。

评论界认为，尤劲东在《人到中年》的创作中，既运用了超写实的手法塑造人物，又穿插一些抽象的、超时空的画面以及三联画的运用，或在特定场景的调度、衔接中，着力表现人物的情绪和心理空间，以及造型艺术语言自身的感染力。画稿择取带纹理的纸面，将单色素描和色块及装饰性手法交错使用，使情境和心理场景的描绘得以强化，赋予写实连环画以新的生机。

油画《春风吹来的时候》 描绘经济改革春风下的农村新气象

油画《春风吹来的时候》由著名油画家王岩创作于1984年，荣获第六届全国美展优秀作品奖。

作品以朴素的情怀和浪漫的艺术语言，表现出农村经济改革的春风里，农民对未来的憧憬和希望。描绘了在田野中劳作的劳动者群像，并将场景的刻画融入对劳动者群像的解读之中，浑然对应，相得益彰。有劳动者的风景，是一道美丽的大地风景，与朴素的劳动者融为一体的田埂、远山、天空和悠云，将脚踏大地、勤奋劳作的劳动者衬托得光芒四射、诗意盎然，形象地凸显出劳动的自然、质朴、高尚与光荣。

美术评论家高辉认为，作品采用细腻的笔触、写实主义的手法，表现了春播春耕的场景，寓意中国农村的春天已经到来，富有乡村写实绘画的审美意趣与风格走向。在艺术形象塑造上深入而富有魅力。画面中间靠左的妇女，用舞蹈家般的动作伸手播种，这个瞬间因为古典主义造型而拥有一种永恒感，唤起人们对乡村的美好回忆、对土地的爱。画面注重细节描绘，如乡村妇女烫了头发、穿着色彩丰富的衣服，寓意时尚的春天来到了乡村。凝固在恬静、淳朴画面中的时代春意，今天看来仍能产生深深的共鸣。

油画《画室·留胡子时的肖像》 融入中国画手段刻画心理世界

油画《画室·留胡子时的肖像》由著名油画家宋惠民创作于2011年。

《画室·留胡子时的肖像》描绘坐在画架前的作者，捧着画册研读思考。背后是两个画架，一大一小。小的画架上呈现一幅风景画，代表着作者已经成熟的独特风格和绘画语言。正后方的大画架上，是一张空白画布，能看出清晰的覆盖痕迹，或许已经经过作者多次修改，但最后还是无法达到理想的期望。画面最远处是透光的门窗，使人联想到充满无限可能的未来和尚待探索的未知。超越自己是艺术家们共同的追求，此幅作品虽然是

自画像，却能代表广大艺术工作者的状态——在艺术创作的道路上不断突破自我，不断寻找新的可能，实现自我价值和社会价值。

美术评论家邵大箴认为，宋惠民能娴熟地运用造型手段塑造人物形象，写形传神，既注重造型结构，又讲究油画色彩的调性美感，并有意限制色彩的使用，以使画面单纯、统一。为突出人物形象，他约束空间感和加强平面性，有机运用中国画特有的点线皴染，发挥书写的美感，刻画人物的心理世界。这是宋惠民人物肖像画的鲜明特色。

国画《和他俩》 用土地般的色彩表达朴实的耕耘

中国画《和他俩》由著名国画家赵奇创作于2013年。

《和他俩》描绘的是土地上的故事。赵奇说：“我和画上的‘他俩’没有生活在同一个年代，有着不一样的命运。可是，我们拥有着同样的一片土地。画完之后，面对着‘他俩’，我突然想起了雨天和雪天，雨和雪落在土地上真是无比美丽的事情。在土地上生活的是幸福的人——盼着有雨、盼着有雪，盼着庄稼在土地上绿油油地生长。这是我们的希望，一辈一辈，永远

如此。”

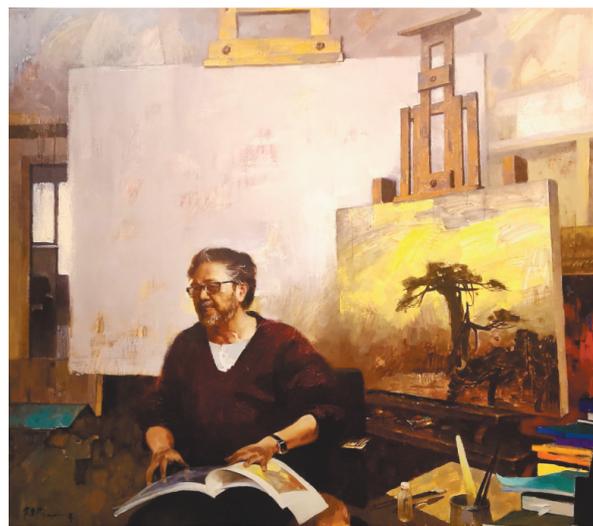
美术评论家林木认为，通过作品，使观者感受到赵奇对土地的爱，对生活在这片土地上生命的尊重。他的作品有着和土地一样的肤色，刀刻斧凿般的皱纹，似乎是老牛耕耘犁出来的田垄，自然而温暖地述说着这片土地上发生的故事。凭着朴素的热情，凭着直接来自于劳动生活的感动，表现劳动人民，使赵奇的艺术成为20世纪艺术大众化思潮的代表，具有真诚的民众性与历史性。

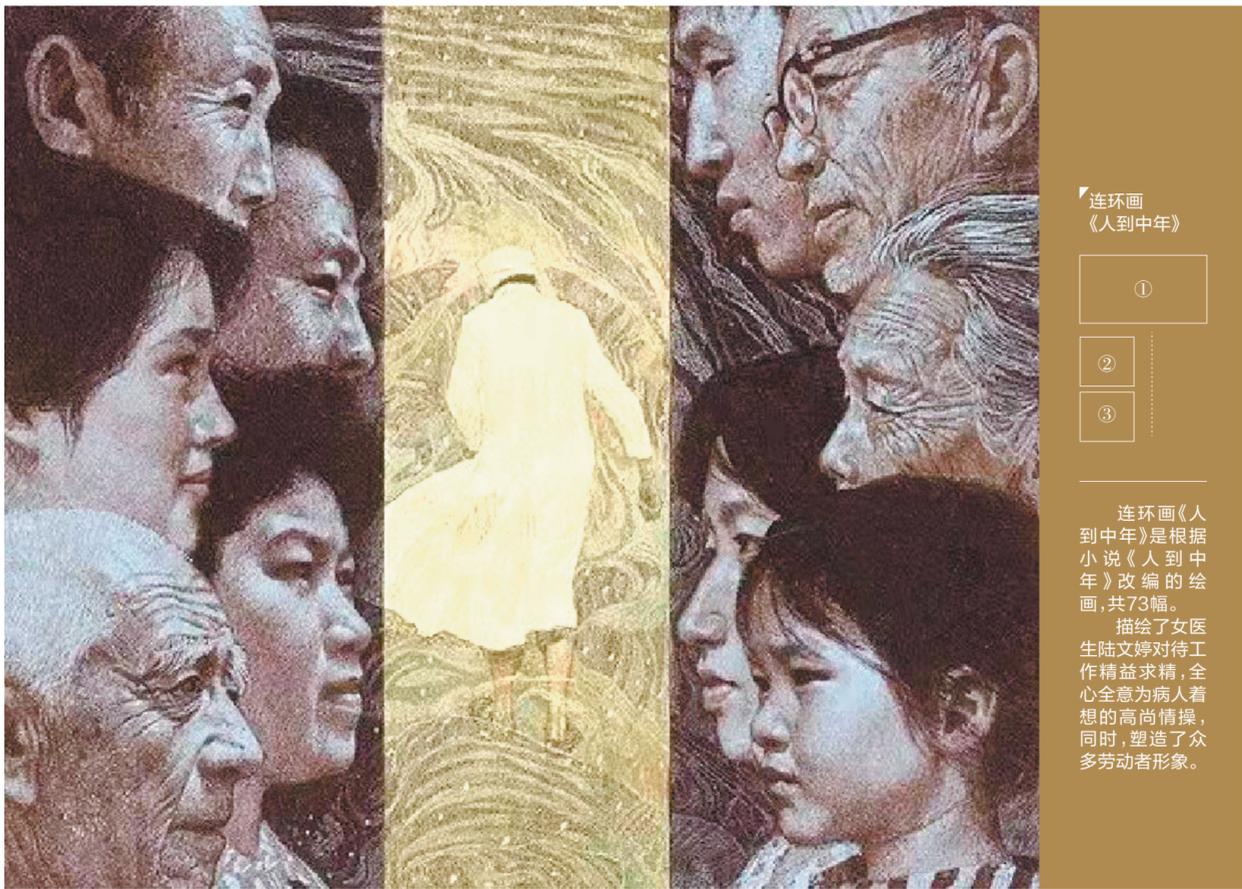
《和他俩》国画 赵奇

《春风吹来的时候》油画 王岩

《画室·留胡子时的肖像》油画 宋惠民

连环画
《人到中年》

- ①
- ②
- ③

连环画《人到中年》是根据小说《人到中年》改编的绘画，共73幅。描绘了女医生陆文婷对待工作精益求精，全心全意为病人着想的高尚情操，同时，塑造了众多劳动者形象。

②

③

艺术微论

朴素的艺术语言更能产生感染力

凌鹤

综观当代描绘人民群众生活的美术经典，总能发现那些画面朴素的艺术语言尤能打动人心，使人物与场景刻画真实鲜活。

高尔基曾说过“真正的语言艺术总是朴素的，很生动，几乎是可以感触到的。”朴素美是艺术的高层境界，需要创作者、所描绘对象、艺术表现语言三者统一。著名画家赵奇的《土地》系列、王岩的《乡村》写实绘画、宋惠民的人物塑造、尤劲东的表现知识分子形象的《人到中年》等美术精品，都从不同角度、不同表现形式体现出朴素美的审美追求。

朴素美的第一要素是创作者的品性朴素。“画品之高，根于人品”，画家要达到对所绘对象美的观照，自然真诚地流露情感，就需要做到人品与画品共修。只有内心对所刻画的人物、反映的时代有深刻的认知，能够敏锐地发现对社会、对人生具有启迪意义的闪光点，才能在绘画中进行高度艺术提炼。这对画家的品德、修养、认知能力是一种锤炼。要在作品之中映射出自然之美、人物性格之美、精神之美，反映时代风貌，需要“艺术家是一位道德家，是真善美的体现者”。这不是要求艺术家成为完美的人，而是尽量做到不虚伪、不轻浮、不骄不躁、不为功利所染，保持一颗纯净的心灵方能洞察世事万物。艺术源于生活、高于生活。如果艺术家没有清醒地观察、感受生活的能力，高于生活的艺术表现又从何处谈起呢？所以至真至诚是朴素美的体现，只有在思想情操、审美

意识、艺术表现手法达到较高境界时，艺术作品才会流露出朴素美。这驱动着艺术家不断完善自身，提升人格品性。

所描绘对象的选择，体现着朴素美的审美观。以不同群体的人民群众为塑造对象，借以反映时代进步中人的精神面貌的变化，探讨人的生存状态、生命价值、人生意义，如何追寻理想、创造幸福，推动社会发展，这样的题材和内容表现无疑最广阔、最厚重，也最具代表性。工人、农民、军人、知识分子，这些进入画面的典型人物形象塑造，因艺术造诣的精深，成为载入美术史册的系列经典，真实地反映了不同历史时期的精神内涵，表达了民族品格和信念追求。这些作品真诚、质朴、意境深远，巨大的艺术感染力历经时间检验而越发醇厚。

技法是绘画的承载。艺术家通过艺术表现语言完成对所绘对象的塑造。中国画家讲求气韵生动，写意传神。笔墨线条、光影明暗皆为手段。朴素的艺术语言可以简洁，可以壮美，旨在贴切运用，深入表达所绘对象的内涵，真挚地绘画，不刻意夸张、变形、制造视觉冲击，不炫技。质朴而精深的作品自然而无矫饰，从表面上看或许没有诱人的绚丽与难解的深奥，但却富有平实、恬静、悠远的艺术生命力，展现着朴素之美的审美意境。

总而言之，艺术家拥有高超的审美能力，领悟所绘对象的大美，通过独具特色的艺术语言创作，才会产生具有朴素美的时代佳作。