

历史人物画：凝聚文化精神

林木

创造性转化 创新性发展纵横谈

丰富的文字和图像，共同承载着历史。其中，作为中国图像史重要组成部分的传统绘画，尤其是历史人物画，不仅生动表现历史，更凝聚文化精神，在时代变迁中不断创新样式、丰富内涵。

丰富多元的形象谱系

中国传统绘画主要分为人物画、山水画和花鸟画三大门类。其中，人物画是成熟最早的画科，有着丰厚的历史内涵、文化底蕴和独特的艺术语言。

中华文明长河中的历史人物，是历朝历代人物画表现的主体，其形象在中国绘画史上代代相传、不断丰富。像东晋顾恺之的传世之作《女史箴图》《列女仁智图》，让人们在欣赏那个时代的女性形象和生活情景的同时，了解到一些变化——从单纯注重人的内在品德，转向对人的风神仪表的关注，绘画开始表现女性美，历史人物画也具有了审美与社会的双重属性；《洛神赋图》依托文学名篇展开想象和创造，陈思王曹植形象尽显魏晋风度，诗意盎然的艺术表达，标志着人物画由此进入审美新境。像孔子、老子等历史人物，在汉壁画、唐宋绘画中都是常见人物形象。作为唐代吴道子所作的《先师孔子行教像》中，孔子雍容大度、谦卑有礼，透出圣人智慧；宋代马远《孔子像》中，孔子身着长袍，拱手而立，沉静肃穆……整体来看，早期历史人物画便不仅仅满足于外形的肖似，还重在塑造人物性格和内心世界。《论画》《魏晋胜流画赞》等画论的出现，奠定了中国人物画创作的传统。

随着社会演进与艺术发展，历史人物画题材逐渐拓宽，从以描绘历史故事为主，转向历史故事、高士仕女、民俗等多种题材创作齐头并进。历史故事题材作品，以历史事件或文学故事为主，如宋代李唐《采薇图》，描绘了商末伯夷、叔齐宁肯饿死山中，也不食周粟的故事，简劲爽利的用笔，生动刻画出人物刚正的性格；金代张瑄《文姬归汉图》，以错落、疏密有致的人物安排，表现塞外朔风凛冽的环境，真切描绘了文姬长途跋涉的情景；明代高喜《关羽擒将图》，则描绘了三国时期关羽水淹七军、活捉敌将庞德的故事。高士仕女题材作品，主要描绘文人雅士及女性形象，如明代马轼、李在、夏芷创作的《归来去兮图》，还原了陶渊明超逸洒脱的精神世界。之后，高士图、仕女画发展成独立的绘画题材，丰富了人物画表现形式，充实了人物画精神内涵。风俗画以描绘和记录社会生活、民俗民风为主要内容，成熟较晚，从人物画角度看，具有代表性的有宋代苏汉臣《货郎图》等。

这些历史人物画，或取材于典籍掌故，或源于同时代的社会生活，或出自文学作品，均被赋予时代审美、文化精神和艺术家的个体思考，不仅展现出人物的风神气度，也使不同类型的人物画各显所长，一同构成传统人物画丰富多元的形象谱系，实现文学与艺术、理想与现实的互融共进。

一脉相承的艺术创造

在继承传统基础上进行创造性转化、创新性发展，是中国艺术发展的不竭动力，历史人物画莫不如是。

早期历史人物画多“以形写神”，形成以线造型、突出人物、虚化背景等特有的表现手法。之后，历史人物画创作被注入一些理想化的要求，强化了贯穿历史人物画创作的“成教化，助人伦”之社会功能。

在技法上，早期历史人物画也为后世留下创作范式。用线方面，中国画“描法古今一十八等”，被广泛用于历史人物画创作。“十八描”以精妙表现物象和传达美感为根本，各具特色。其中，秀劲的“高古游丝描”最受推崇，被视为中国画线描艺术的精髓，代代传承。至盛唐，吴道子在继承“高古游丝描”的基础上，创“兰叶描”，用笔顿挫有致、笔力雄健、气势如虹，世誉“吴带当风”，线描艺术从此更具节奏感和韵律感。艺术形式和艺术风格方面，严谨的工笔、潇洒的写意、素朴的白描等，在历史人物画创作中相辅相成，以内容与形式的统一，塑造生动的人物形象，营造鲜活的历史情境。

古代历史人物画蕴涵的中华美学精神，也深深影响了后世艺术家的创作。傅抱石笔下的屈原像，便参照了明代陈洪绶《屈子行吟图》中屈原那卓犖不群、遗世独立的悲愤神貌；他的湘夫人画像，也是由东晋顾恺之《洛神赋图》中洛神的形象转化而来，但传统的铁线描、高古游丝描与他自创的破笔散锋等多种笔法融为一体，古雅又不失现代浪漫气息。又如，明代杜堇《题竹图》中的苏东坡，是张大千所画古意盎然之东坡的原型。电视剧《红楼梦》挑选林黛玉的扮演者时，剧组也在一定程度上参照了清代改琦《红楼梦图咏》中林黛玉的形象。古人与今人创作的历史人物画，人物的精神气韵一脉相承，都带有历史气息，但又因融入了作者新的艺术创造，彰显鲜明的时代风格和艺术个性。

熔古铸今的创新发展

进入20世纪，历史人物画再绽异彩，写实风格盛行并成为主流。

在中国画领域，诞生了蒋兆和《杜甫》等一批优秀作品。这些作品不仅探索了新的艺术形式，其所蕴含的精神和理想，更体现了美术工作者对历史人物的现实思考。在油画、雕塑、版画等领域，创作者充分发挥材料优势，不断融入中华美学精神，创作了一系列民族风格浓郁的历史人物画。如徐悲鸿油画《田横五百士》，在日寇横行中华大地时，以秦朝末年起义领袖田横与五百壮士诀别的场景，歌颂宁死不屈的精神。朱乃正油画《国魂——屈原颂》，着眼“屈原至于汨滨，被发行吟泽畔”的场景描绘，展开精神刻画。画面中，光雾朦胧，屈原的形象在汨罗江落日余晖的辉映下，呈升腾之势，表达着对爱国精神和民族气节的赞颂。同为经典之作的靳尚谊油画《八大山人》，色彩含蓄淡雅，构图上采用中国画常用的留白手法。身着一袭淡青色长袍、头梳发髻的主人公，独坐在河岸边静思。无论是主人公长袍的衣褶，还是其身后蜿蜒的河岸，作者均借鉴了中国画的手法，将西方古典油画技法与中国画笔墨、东方审美相结合，创造出具有中国画意境的油画新风格。

21世纪以来，伴随国家组织实施多个大型历史题材美术创作工程，历史人物画创作再次掀起高潮。如何立足中国艺术传统，用中国艺术思维和语言进行新时期的历史人物画创作，成为美术工作者面临的新课题。作为中华文明长卷式的展现，于2016年底完成评审验收的“中华文明历史题材美术创作工程”，汇集国内老中青三代优秀美术工作者，146件(套)作品标记了中国美术在历史题材创作上的新高度。不少作品在历史人物形象塑造、艺术形式创新和精神境界开拓上取得新突破。

冯远中国画《屈原与楚辞》，以中国传统绘画的时空观，将历史现实中的屈原和文学作品中的屈原结合起来，着重表现屈原忧国忧民的爱国的精神和高尚品质，以及《离骚》百转千回、瑰玮富丽的浪漫主义风格；吴为山雕塑《老子与〈道德经〉》，将传统写意精神融入创作，通过形体塑造，巧妙展现出老子的“虚怀若谷”……

作为时代视域中的历史叙事，历史人物画创作在今天的创造性转化、创新性发展，不仅表现在语言形式上，还体现在精神刻画与价值呈现中。未来，它们将成为传统的一部分，为中国艺术注入生生不息的活力。

(作者为上海大学上海美术学院教授)

▲蒋兆和《杜甫》。

▲靳尚谊《八大山人》。

▲徐悲鸿《田横五百士》。

▼冯远《屈原与楚辞》。

激活乡村传统手工艺『再生』能力

丛志强

近期，中办、国办印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》，强调要培育乡村工匠，带动发展乡村特色手工业。在全面推进乡村振兴的时代背景下，《意见》为乡村传统手工艺的发展提供了新的历史机遇和崭新天地。如何重塑乡村传统手工艺价值？值得思考。

传统手工艺是乡土文化的重要组成部分，是乡村文化的有力支撑。随着时代发展，乡村传统手工艺与当代生活渐行渐远。在乡村振兴战略实施过程中，一些投身社会实践的设计者重新认识到，村与民是共生关系，应从根本上让村民产生文化认同感、激发乡村内生活力；乡村传统手工艺恰恰是连接村与民的一根感情线、文化线。所以，越来越多的设计者开始重新认识乡村传统手工艺的价值，并将其与现代设计深度融合，推动乡村传统手工艺的创造性转化、创新性发展，催生新的文化产品与服务渠道，进而形成一股主动兴村、自主兴村、持续兴村的力量。

激活乡村传统手工艺“再生”能力的根本在于因地制宜，满足当代生活需求。实践中，设计者从乡村传统手工艺蕴含的精神、文化、技术、故事等方面寻找创新点，借助不同设计与传统手工艺的融合，生成多元路径，创造出时尚单品、公共作品、共享空间、体验项目等丰富的价值载体，使传统手工艺兼具社会价值与商业价值。

一些设计者将传统手工艺与文创设计融合，运用“单技艺+多需求”和“多技艺结合+多需求”模式，打造乡村文化伴手礼。伴手礼以实用产品为主，以纯装饰产品为辅，在“物技相融”中充分展现工艺特色和温度，同时彰显传统手工艺中精神、文化、思维等非可视化内容。如在贵州省黔东南苗族侗族自治州晴隆县定汪村，设计师与村民一起运用布依蜡染、彩绣，设计制作了兼具民族风、现代感、精致度和实用性的厨房四件套、茶席组件、背包挎包、儿童玩偶等，并在线上线下销售，受到人们欢迎。

一些设计者将传统手工艺与装置设计融合，构建乡村新艺术景观，突破了传统手工艺只能用于生产生活用品的固有认知。从本地文化中“生长”出的抢眼球、易互动、悦心身的艺术景观，有效促进了乡村旅游发展。在浙江省宁波市宁海县葛家村，村民葛国青用48根镂空毛竹创作的、占地45平方米的大型竹艺灯“葛家之光”，成为“网红”打卡景观，促进了本村的文旅融合。

实现乡村特色手工业发展，还需要设计者将传统手工艺与共享设计融合。与城市居住空间不同，乡村家庭空间更开放、更广阔。将家中闲置空间，改造为借助传统手工艺设计的时尚产品展销共享空间，既可以丰富乡村景观层次，又能促进传统手工艺持续发展。

新乡村，必然要有新的宜居环境。各具特色的乡村公共设施是构建宜居环境、彰显乡村文化特色的重要载体。一些设计者将传统手工艺融入公共设计，以村民的公共需求、行为习惯、文化习俗等为基础，引导村民运用传统技艺建设和改造出一批“看着养眼、用着舒心”的公共设施。像葛家村中的“葛家椅”“趣玩吧”“千年画廊”等，是对该村传承几百年的垒石技艺的创新运用。在这里，传统技艺与公共设计相得益彰，尽显乡村现代风情。

还有一些地方建起传统手工艺研学馆，运用体验设计思维，将传统手工艺创造过程以有趣的形式向观众清晰展现，使其参与创作，成为一种“用手思考”的乡土文化转化和传播方式。如浙江省宁波市鄞州区域杨村村民俞振飞开设的“盎然知竹馆”，便为观众开设了学习制竹编篾技艺的菜单式体验课程，引来许多人参与。

全面实施乡村振兴战略，不仅要振兴乡村经济、改善乡村面貌，更要提振乡土精神。乡村传统手工艺是乡土精神的重要载体，有效实现其创造性转化、创新性发展，使其融入乡村振兴的全过程，既可以为全面推进乡村振兴提供新的生长点，更能够满足人民日益增长的美好生活需要，如春风化雨般浸润村民心灵，为乡村发展提供持久动力。

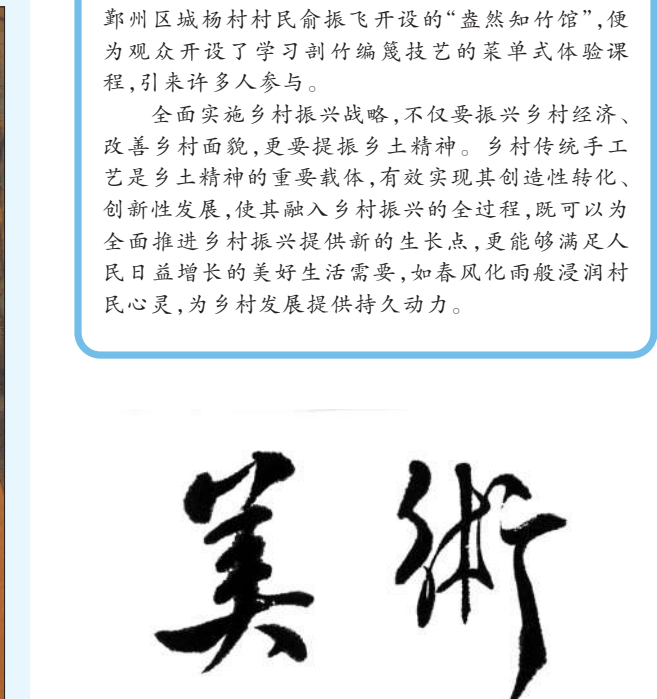
▲与诸子登岷山诗意图(中国画)

卢禹舜

▶住有绿居·深圳·二〇二〇(中国画)

林蓝

艺术