

以丹青铸史 为人民立传

——现实主义美术的百年传承与时代新篇

诸 迪

美术，乃国家记忆之存照，亦民族精神之显影。中国共产党的光辉历史镌刻在文献档案里，也凝结于美术图像之中。“七一”前夕，“光辉历程 时代丹青——庆祝中国共产党成立105周年美术作品展”在北京隆重开幕。140余件涵盖中国画、油画、版画、雕塑、综合材料等诸多美术门类的精品力作，展呈于中国共产党历史展览馆，以党史脉络为骨架、以美术创作为血肉，串联起革命烽火、建设岁月、改革浪潮与新时代实现中华民族伟大复兴的壮阔历程。这些作品不仅集中展现了中国美术界近年来深耕重大主题、扎根现实沃土之丰硕创作成果，更呈现了现实主义美术在中国的百年传承与创新演变。

以笔墨谱写民族命运、以图像承载家国叙事的现实主义创作范式，成为中国美术现代转型中大多数艺术家的自觉追求，也是中国共产党领导之下美术界薪火相传、历久弥新的创作根脉。自20世纪30年代以来，以“新兴木刻运动”为代表的左翼美术思潮，不仅奠定了中国现当代美术的现实主义底色，也铸就了美术工作者扎根人民群众与现实生活的人民性视野。

新中国成立后，现实主义美术创作从美术家群体的救亡自觉，转向以国家统筹之下的主题性美术创作工程为表征的体系化、制度化艺术建构。这一时期，一大批美术工作者聚焦重大历史事件、革命英雄人物与社会主义建设图景等宏大主题进行深耕，创作出诸如董希文油画《开国大典》、潘鹤雕塑《艰苦岁月》、詹建俊油画《起家》等诸多跨越时空、深入人心的史诗力作。相较于革命时期的视觉表达，新中国成立之后的现实主义美术不仅展现了人民当家作主的崭新风貌和团结奋进的时代气象，也实现了以美术作品铭刻历史、立心铸魂的价值升华。

新世纪以来，伴随国家重大历史题材美术创作工程、中华文明历史题材美术创作工程等项目的精心组织与系统推进，主题性美术创作已从单一的题材号召，沉淀为高度自觉的学术建设。特别是党的十八大以来，国家主题性美术创作项目、“不忘初心 继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”等多项主题性美术创作活动持续推出，其背后始终贯穿着清晰严谨的学术思考与价值导向，其目标便是以美术为载体，为党、国家与人民建构一部完整而立体的视觉图像史。通过这些创作项目和工程，现实主义美术在延续创作传统的基础上，实现了艺术视野、表现维度与媒介语言的进一步拓展，既夯实了中国美术厚重的历史根基，也涵养了一代代美术家扎根人民与生活的艺术品格。

本次“光辉历程 时代丹青”展览展出的作品兼具历史厚度与时代温度，既有回望革命岁月、赓续红色血脉的视觉史诗，也有描摹新时代伟大变革、彰显人民主体地位的精品力作。历

史画的生命力，建立在艺术家将宏富的历史资源转化为高度内化的视觉修辞中。这要求创作者带着鲜明的主体意识，以深隽的个体思考去释读厚重的历史文本，将历史语言转化为艺术语言。如本次展览中，沈尧伊油画《遵义会议》规避概念化的“大合影”图式，借密闭空间内光影的严密推敲以及人物微表情的刻画，将一个划时代的历史镜头转化为充满心理博弈与思想交锋的视觉场域。

历史由人民书写，时代的史诗酝酿在生机勃勃的大地上。新时代以来，美术创作随时代进化，题材张力与思想寄寓日趋开阔、充盈。美术工作者主动跳出宏大叙事的固有模式，将目光投向火热、鲜活的中国式现代化建设现场，人民和现实生活成为美术创作的表现主体。如此次展览所呈现，宋光智、李长兴、乔路遥的《深圳·生机勃勃》依托版画的独特质感，刻画出深圳特区蓬勃生长的活力；祁海峰油画《璀璨雄安》描绘出新时代区域协调发展的宏伟蓝图；卢征远雕塑《活力四射》借空间体量之错落，彰显基层群众自发参与“村超”的热情。相较于以往的现实主义美术创作，这些作品更加注重时代精神的当代阐释、人民视角的微观表达与艺术语言的多元探索，彰显出新时代美术兼容传统与当代的艺术气度。特别是在对脱贫攻坚、科技创新、生态文明建设、基层民生改善等新时代重大变革的谱写上，许多美术工作者以鲜活的观察视角、多元的艺术思维，不断拓展着现实主义美术的表现边界，在艺术面貌上呈现出前所未有的多元性与丰富性。在这一过程中，蓬勃的创作实践也持续培育青年创作梯队，青年美术工作者逐渐成长为中坚力量与创新主力。

站在当下多元文化语境中客观审视，主题性美术创作工程引领下的现实主义美术虽收获

丰硕成果，但也潜藏着若干问题。如重大历史题材创作易滑入图解史籍、概念先行与空洞化的陷阱。创作一旦降格为零碎史料的机械拼贴与表层形象的生硬堆砌，历史本身的厚重及其中蕴藉的精神感染力必然会消弭。面对纷繁浩瀚的现实图景，创作者一旦将“深入生活”浅显地理解为对日常表象的自然主义照搬，照相式记录的泥沼就会出现，甚至退化为对高铁、航天器、科技厂房、智能设备等新物象的简单描摹与元素拼贴。这种缺乏精神提纯的图像制造，仅截取现实生活之皮相，遗失了对时代深层底蕴的挖掘和观照，终会导致作品的碎片化、表面化，进而遮蔽现实主义本应具备的思想光辉。当宏大历史叙事疏离了个体感知，作品便沦为空洞的图解；当个体语言探索忘记了时代的逻辑与人民的生活，艺术又必陷入苍白的自我循环。

真正的现实主义绝非自然的直接反射，艺术家须将真诚的生命体验、个人的图式语言与饱满的现实生活深度交融，即摒弃对历史与现实元素进行图解的机械化倾向，尊重艺术规律，在历史客观性与美术语言主体性之间，重塑新时代的视觉法度。这一法度的确立，在当下数字洪流与图像泛滥的语境中尤显紧迫。机器算法或许能轻易拼合出宏大、繁冗的图像场景，却无法替代创作者在真实历史文本与火热现实土壤中熬炼出的点滴体悟与感触；技术手段可以无限模拟图像符号，却无法完成由造型本体所承载的凝聚着民族精神的思想灌注与审美升华。在此维度上，新时代主题性美术创作的深耕，不仅是对国家文化记忆的视觉再塑，也是艺术家独立的心性修为、真切的生命体验与专属图式语言的持续淬炼。丹青铸史，必然要求创作者将“小我”深度融入为国造像、为民立传的“大我”之中，主题性美术创作的法度即在于此。

新时代的锦绣华章正在接续奋斗中徐徐铺展。美术工作者当始终坚守“以人民为中心”的创作导向，平衡时代命题表达、个性语言建构与大众审美需求，以更多元、更厚重、更富时代气息的精品力作，铭刻强国建设、民族复兴的壮阔征程，使其化为砥砺奋进的精神力量。

（作者为中国文联党组成员、副主席）

► 油画《拉齐尼和父亲》，作者于小雪。

初《拂晓》，画家们始终将重大题材转化为绘画问题：人物如何成立，空间如何组织，色调如何还原历史气氛，笔触和材质如何把图像从说明性拉回绘画性。金山石为创作《八女投江》深入实地考察，最终定格弹药已尽、8位女战士面临生死抉择的瞬间；肖峰、宋初的《拂晓》以解放上海为背景，将“拂晓”处理为象征城市黎明与历史转折的双重意象。这些作品说明，重大题材真正的力量不仅来自题材本身，还来自题材被画家转化为画面结构之后形成的精神重量。

用历史图像书写时代担当

郭大勇

20年来，国家重大历史题材美术创作工程、浙江重大题材美术创作工程与中国美术学院的人才培养机制共同推进，使主题性美术创作进入新阶段。何红舟、黄发祥创作的油画《启航——中共一大会议》并非只是再现中共一大，而是以湿润天光、低沉色调、人物顾盼等，呈现一个政党从理想走向行动的开端。许江、孙景刚、崔小冬与我创作的油画《残日——一九三七年十二月·南京》没有停留在照片翻绘，而是通过坑下仰视，复合空间和沉重色层，把观者安置到见证历史的位置之中。这两件作品揭示，当代重大题材美术创作的关键不在于复制历史，

而在于重新组织历史经验。

中国共产党的先进性，构成党史题材创作最深层的精神来源。但在绘画中，它不能只以抽象概念出现，也不能以空泛的高亢替代真实。理想主义只有经过现实主义的严格转化，才会成为画面中的精神力量；政治性只有进入造型、色彩、空间、人物关系和材料语言内部，才会形成审美上的说服力。近年来，我参与了《红潮——五四运动》《英雄的礼赞》等创作，越来越深切地感受到重大题材会把画家带回历史画创作的本体命题：历史如何在画面中获得真实呈现。

因此，两场展览也在提示我们：主题性美术创作要求艺术家把个人经验放入宏大时代，把专业能力投入国家叙事、人民生活和历史记忆的建构之中。当画家进入历史的创作现场，需要处理的便不只是自我表达，还是如何以专业之力参与精神建构。这最终要落到史料判断、草图推敲、形象修正和色调经营之中。

历史不会自动进入画面，时代也不会自然生成形象。它需要画家以准确判断和真诚情感，把构成民族集体记忆的时段重新组织为视觉经验。党史题材美术创作的使命正在于此：以图证史，以艺述史，以画作真情镌刻党、国家和民族的记忆。

（作者为中国美术学院绘画艺术学院院长）

征程如画

为庆祝中国共产党成立105周年，红色主题美术作品展在各地博物馆、美术馆次第开幕，神州大地丹青焕彩。当我们纵览大江南北的美术实践便会发现，四方画境缤纷，汇成了一部雄浑磅礴的红色交响。

四方画境汇成红色交响

范 扬

四方画境，首先体现为地域性叙事的多元。在北京，“光辉历程 时代丹青”“人民·丰碑”“同心绘聚中国梦”“薪火潮源 大道新程”等红色主题美术作品展各具特色，国家级主题性美术创作与馆藏精品集中展示，成为这部红色交响厚重而权威的领奏；在天津，“艺心向党”展汇集中国画、油画、水彩、书法等门类作品130余件，参展艺术家立足津沽文脉，秉承津派绘画兼容南北、中西、雅俗的艺术特点，怀揣对党、国家与人民的真挚情感，回溯革命年代的峥嵘岁月，描绘百姓幸福生活的日常图景；在辽宁，依托“六地”红色文化，以油画、雕塑构建起视觉史诗；在内蒙古，“红色百年内蒙古”大型主题创作工程串联4个历史阶段，让草原上的革命烽火在画布上凝固为永恒；在湖北，“荆楚艺萃 百年华章”馆藏精品汇展，回望荆楚大地的革命实践、弘扬“三大精神”，为这部红色交响注入了源自长江中游的浑厚声部……这些来自不同地域的画卷，在同一面旗帜下汇聚成多音共鸣的和弦。

四方画境，也在创作范式的深度变奏中彰显合力。如何让红色题材美术创作走出概念化、公式化的窠臼，从图解历史升华为艺术地再现历史？各地创作者正在给出不同答案。鲁迅美术学院为影像史料稀缺的革命先辈造像，在严谨考据史实的同时兼顾外形精准与精神高蹈。内蒙古美术工作者将宏大历史与个体命运相结合，让历史叙事变得可感可触。天津组织创作者分批次深入蓟州乡村、滨海新区产业园区、中心城区老旧小区等地写生调研，山水画家以朱砂、赭石统筹画面基调，赋予自然山川以家国情怀和红色内涵；人物画家则用工笔写意的手法刻画创业青年、一线产业工人、社区基层工作者等群像，从小人物的生活状态折射大时代的民生进步。这些不同的艺术处理如同交响中不同乐器的独奏段落，各有韵致，却在“以人民为中心”的主旋律下彼此应和——四方画境的“各美其美”，最终在红色主题的凝聚中“美美与共”。

四方画境，更通过展览形态的空间延展，照亮更广阔天地。浙江嘉兴将“红船颂”画展搬进高铁站，让候车空间化身为“行走的党史课”。天津博物馆将书画艺术与党史学习教育融合，构建红色美育课堂。天津画院则通过展览配套座谈、写生交流活动，实现以创促学、以展育人，夯实本土美术人才储备。这些传播方式的创新，恰如交响乐从音乐厅走向广场与云端，让原本属于殿堂的旋律在更广阔的空间中回响，触达更多心灵。

百年党史波澜壮阔，艺术家的使命，正是以手中的画笔，将历史与人民的情感谱写成可传承的视觉诗篇。从国家主题性美术创作项目的系统推进，到各地画院、美协的自觉推进，四方画境，因红色主题而有了共同的灵魂；红色交响，因四方画境而有了多元的声部。站在“十五五”开局的新起点，我们期待这部交响持续奏响新的乐章——让更多有温度、有风骨、有力量的丹青之作涌现，让红色血脉在笔墨流转中生生不息，让家国情怀在色彩交融中代代相传。

（作者为天津画院院长）

读画

龙腾粤港澳

刘 红

图绘湾区魂

南海之滨，风劲潮涌。港珠澳大桥如一条巨龙蜿蜒于伶仃洋上，不仅重塑地理格局，更促进粤港澳大湾区高质量发展。繁盛新篇，笔墨流光。作为展现香港回归祖国后巨大发展成就的经典之作，李翔、杨文森、张蕊合作的中国画《龙腾香港湾》（局部见上图）通过创新笔墨语言，为大湾区的宏阔盛景塑形铸魂，构建起兼具东方诗意与时代风骨的山水美学新境。

在当代主题性美术创作中，“大国工程+城市山水”作为中国传统山水画的创新探索，将现代图景与时代精神植入传统山水，成为极具辨识度的艺术表达。创作中，团队不再局限于传统山水画的笔墨语言和意象再现，而是更多融入现代人的审美情感和生活体验，不断尝试运用新的材料、技法和表现形式，使作品既保留传统山水韵味，又具有宏大叙事的时代张力。

为开辟山水画审美新境，团队兼工带写，将自然山水、现代建筑、城市人文与超级工程的雄浑气象融于一体，描绘出山海相依、桥城共生的景致。画面构图开阔、层次清晰、开合有度。视觉焦点处，港珠澳大桥横贯碧波，桥上车流不息，桥下航运繁忙。团队以刚柔并济的线条勾勒桥体筋骨，尽显超级工程的恢弘硬朗，有意识的“断笔”或“留白”则消解了钢筋水泥的冰冷质感，使现代基建的力量之美与传统写意之韵浑然天成。

碧海烟波之笔墨塑造，最见画家功力。团队以淡彩积染，运用虚实相生的笔法，细腻勾画云水翻卷、海浪粼粼的美景，整个画面由青绿色向蓝灰色自然过渡，尽显辽阔之感。远山含黛、云岚缥缈，香江两岸高楼林立、市井繁华，自然山水的清幽意境与现代都市的繁盛盛景相融共生，为传统山水文化注入鲜活的时代内涵。

近年来，李翔带领专业各有所长的学生，围绕同一主题研究不同形式的创新，除了《龙腾香港湾》，还创作出《龙腾大湾区》《大湾区龙腾》《大湾区巨龙》《碧海长虹》4幅从不同视角、不同方位展现港珠澳大桥风采的中国画。

山水画的灵魂在于意境，这5幅作品的意境均体现了自然山水与人文精神的交融。《龙腾大湾区》《大湾区龙腾》巧妙将“三远法”与“广远法”相结合，鳞次栉比的高楼置于前景，灵动的S形构图让湾区盛景收于眼底。《大湾区巨龙》则借鉴版画艺术手法，画面中间的港珠澳大桥宛若游龙，蜿蜒伸向远方，优美而富有抒情意味；画幅两侧特别设计了建设场景，使画面充满历史纵深感。整幅画作融合散点透视与焦点透视，以心象之境，诗意地表现“龙腾大湾区”的时代意义。

同为李翔等人的山水代表作，《碧海长虹》延续并升华了其湾区山水创作的审美范式。团队将青绿山水与现代艺术观念相结合，化万千实景为心象，让主观的生命情感与客观的自然景象交融互渗，实现了物象、时境与心境共生。画面中，万顷碧海浩渺无垠，跨海大桥气势恢弘，沿岸山石以写意之笔绘就，苍劲浑厚。冉冉升起的旭日层层晕染，为整幅画卷注入蓬勃生机与温润暖意。

墨染山海意，图绘湾区魂。《龙腾香港湾》等系列画作，将自然山水的灵秀雅致、超级工程的雄奇壮阔、现代都市的蓬勃朝气熔于一炉。这些作品不仅提升了团队的创作水平，更完成了从纪实描绘到塑形铸魂的艺术升华，生动诠释了大湾区开放包容的时代精神，成为记录大湾区崭新气象的精品佳作。

▲扫描二维码，观看相关视频。

富了书法的时代内涵，还洗涤着书写者的灵魂。

“致用”，是艺术的至高境界。如果说个人创作是“独善其身”，那么推动这门古老艺术走向生活、温暖人心，让更多人在笔墨间获得美的启迪与精神滋养，则是青年书法家应有的“兼济天下”。在推进“社会大美育”的时代背景下，青年书法家不能只盯着参展机会，还要主动思考如何让书法在当下真正“活”起来、“用”起来。不少青年书法家已开始行动，有的走进偏远乡村，为村民书写春联；有的积极参与公益支教，将书法艺术的种子播撒在广袤的乡土大地上；还有不少青年书法家利用新媒体平台，开展“每日一字”线上交流活动，用通俗易懂的方式为书法爱好者传授汉字之美。在日复一日的奉献中，书法之光不仅照亮艺术的殿堂，也温暖了平凡日常。

在“行走”中书写，于“服务”中扎根。书法事业的未来叙事，正交由年轻一代执笔。青年书法家当不负青春、不负韶华，以充满活力的笔墨，不断写就这个时代最美的诗篇。

青年书法家应让自己沉潜下来

陈 寰

审美品位、自身修养等息息相关。要出好作品，不仅要练，还要养——养心、养性、养境界。在快节奏的社会环境中，青年书法家更应让自己沉潜下来，敬畏文化、敬畏汉字，深入传统探究书法堂奥，丰盈学识、涵养心志，不断提升精神境界。

破除这一困境，还需要致力于“以今焕古”与“以古鉴今”的深度对话。从早期的甲骨文到之后的五体书，中国书法在数千年演变中形成了完备的美学体系，“意在笔先”“骨力风神”等经典书论中的“精气神”，必须用心体悟，才能化为今日营养。“以今焕古”，是以当代的视角与情感，重新激活传统美学精神，彰显其历久弥新的活力；“以古鉴今”，是从传统智慧中

汲取养分，为解决当下艺术课题、拓展创新空间提供思想根基。两者的双向互动，有助于拓展书法美学的表现边界。

书法从不是闭门造车的艺术，其生命力在于书写者对生活、生命的真实感悟。不论是王羲之的《兰亭集序》，还是颜真卿《祭侄文稿》，其之所以成为经典，除了高超的书法艺术，还在于所承载的鲜活气息和思想情感。青年书法家要成就个人艺术风貌，更应走出书斋去感受火热的时代生活，充实自己的生命体验，为笔墨注入情感温度。在实践中，我深深感受到，深入革命圣地，方能用笔墨更好诠释革命精神；深入乡村感受全面振兴的壮阔，方能写就滚烫的诗文。这些行走，不仅丰

艺坛走笔

► 油画《同饮一江水之长江源头》，作者杨少彤。

本版邮箱
msfk@peopledaily.cn
本版责编
徐红梅 吴艳丽