

▲ 开国大典（油画）董希文（靳尚谊、赵城、闫振铎、叶武林复制）中国国家博物馆藏

▲ 1953年9月27日的《人民日报》头版刊登了油画《开国大典》（图片来自：人民数据）

故宫画展诠释「林下风雅」

本报记者 邹雅婷

“林下风雅——故宫博物院藏历代人物画特展（第二期）”近日在故宫博物院文华殿书画馆展出，《采薇图》《听琴图》等名画亮相，吸引了众多书画爱好者。

人物画是描写人物形象与活动的传统中国画画科之一，因其对现实生活的再现，受到人们重视。大量优秀作品流传至今，成为了解和探究古人思想情趣、生活状态的重要史料。为弘扬中华优秀传统文化，推动人物画研究，故宫博物院从今年起举办4期“故宫博物院藏历代人物画特展”系列展览。此次“林下风雅——故宫博物院藏历代人物画特展（第二期）”从院藏人物画中选取76件兼具艺术性和历史价值的珍贵画作进行展示。

“林下风雅”指的是幽居林泉的高士及其轶事、雅趣。画史上通常将描绘这类题材的作品归为人物故事画，亦统称为“高士图”。此次展览中，可以看到伯夷叔齐、伯牙子期、高山“四皓”等历史上有名的高士故事以画作的形式呈现。

南宋李唐《采薇图》卷以《吕氏春秋·诚廉》《史记·伯夷列传》等文献中记载的“首阳高隐”故事为主题。图中描绘伯夷、叔齐二人在林泉间席地对语，旁置篮筐、锄头。他们粗服草履，面容清瘦却目光坚毅。人物面部形象生动，线条柔和，设色清淡，衣纹简劲灵动。树石则用笔粗率苍劲，墨汁淋漓，衬托出人物桀骜不羁的个性，堪称南宋初年人物画杰作。

伯牙鼓琴、高山流水是历代画家表现知音相惜的经典画题。元代画家王振鹏的《伯牙鼓琴图》卷，以白描法绘伯牙、子期对坐石上，另有童子3人手捧书籍等物侍立。伯牙长髯秀目，袒胸赤膊，专注弹琴。子期翘足侧坐，双手交叉于膝头，屏气凝神。画面构图简洁，除一几一炉外无任何装饰，更能突出主题。人物形象清俊儒雅，眉目传神。线描刚柔兼济，如行云流水，婉转流畅。作者突破了白描法单调的程式，在单勾之外间以淡墨渲染，寓清秀于朴拙，使笔墨层次更为丰满，体现了高妙的艺术水平和文人意趣。

▲ 采薇图（局部）李唐 杜建坡摄

油画《开国大典》

一曲新中国的赞歌

刘辉

爱，以及时代赋予每个人蓬勃向上的朝气与创造力，让画家有了更为大胆且具有突破性的实验和设想，成就了《开国大典》融汇中西又凸显民族气派、民族审美的独特风格。

《开国大典》首先是一幅油画，建立在西方素描和造型的写实基础上，人物塑造准确，建筑、场景以及广场人群都有强烈的现实感，这符合重大历史题材的纪念性绘画的诉求。作品更将现实做了艺术化的提升，并将中华民族传统绘画技巧和审美融入创作中：在构图上，董希文采取了从天安门城楼向南看的角度，将天安门城楼、国家领导人、广场群众以及广阔的蓝天纳入同一画面，突出了“大团圆”式的节日气氛；为了让视野看得更远，画家突破西方油画焦点透视的写实原则，参考中国传统绘画散点透视的灵活手法，远近虚实结合，使广场和天空无限延伸开来；人物形象更为单纯化，舍弃了琐细的细节描绘，集中表现国家领导人的精神、风貌和特点；以中国人喜爱的红、黄、蓝作为主色调，压低明暗强度与冷热对照，突出色彩本色的对比；减弱光源造成的阴影，放弃西方油画厚涂堆积的手法，控制过于写实的体积感，凸显画面的装饰性和平面效果。

这些源于中国画传统而又巧妙应用的手法，让作品有了喜庆而明朗、庄严而稳定的效果，更加具有象征意义。为了画面的整体性表达，董希文还做了更为大胆的尝试，他在画中去掉了天安门城楼上原有的毛主席身边的一根柱子，使视线不再被遮挡。建筑学家梁思成评价说：“画面右方有一个柱子没有画上去……这在建筑学上是一个大错误，但在绘画艺术上却是一个大成功。”

有西方油画的造型基础，有中国绘画技法的传承和创新，有艺术化的对现实的改造和提升。董希文开拓性的创作，也得到了徐悲鸿、艾中信、江丰、吴作人等艺术家的支持和肯定；1952年作品完成后，收藏在中国革命博物馆展览保存；1953年9月27日，《人民日报》头版刊登了画作《开国大典》，受到广泛关注；同年，董希文在《新观察》发表了《油画〈开国大典〉的创作经验》等文章，逐步阐述了在油画创作上学习应用民族绘画技巧的经验。

《开国大典》的成功，为油画民族风格、民族形

式的尝试和探索，开辟了一条新的路径。上世纪50年代，艺术界对于中国传统绘画总体持批评态度，而董希文却提倡兼容并蓄，从以敦煌为代表的民族绘画中汲取丰富的艺术源泉，应用到现实主义重大革命历史题材的创作中。没有开阔的艺术视野和胸怀，没有深刻的民族文化自信，就没有民族艺术的改造和提升以及中西艺术的融会贯通。《开国大典》是董希文在20世纪50年代对传统文化进行创造性转化、创新性发展的探索和尝试，对于今天的我们，更有着启发的意义和作用。

2019年中华人民共和国成立70周年，油画《开国大典》在中国国家博物馆展出，我曾前去观摩：近看灯笼红纱映着的光线，地毯毛绒蓬松的质感，琉璃瓦的闪光，汉白玉栏杆由于年代久远而微微泛黄，如此细腻而生动；远望天空透明澄净，风和日丽，方队整齐，旗帜飘舞，整幅画面庄重大气，热烈明朗。从细节到整体，作品都典雅和谐，一派泱泱大国气度。

时隔多年，我依然能够感受到董希文先生心中的那份庄严和神圣。他同那个时代的人一样，对新中国爱得深沉，爱得热烈，爱得真挚。油画《开国大典》是唱给新中国的一曲赞歌，是人民对祖国的无尽祝福。

（作者为故宫博物院图书馆副馆长）

经典回放

油画《开国大典》展现的场景是1949年10月1日的天安门城楼。五根红色大柱排列在左边，画家大胆去掉了右边的一根柱子，使画面中心有了充足的表现空间。画面喜庆气氛是由地毯、红柱、灯笼和广场上的红旗的红色基调所形成的。在城楼上，毛泽东庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府今天成立了。”油画由董希文创作于1953年，靳尚谊与赵城于1972年临摹、闫振铎和叶武林于1979年修改完成。

走进李可染的艺术世界

本报记者 赖睿

国画大师李可染的艺术，多年来不断展出，依然常看常新，深受观众喜爱。日前，由中国美术馆和李可染画院共同主办的“中国美术馆学术邀请系列展：河山有君——李可染艺术精品展”在中国美术馆举行，以70余幅佳作，带领观众走进李可染的艺术世界。

展览分为山水、人物、牧牛、书法4个篇章，其中既有大家熟悉的代表作，如《井冈山主峰图》《巫峡帆影》《杏花春雨江南》等，也有不常展出和首次亮相的作品，如《九牛图》《对琴图》等，代表了李可染从上世纪40年代至80年代跨越40年的创作历程。

在群峰绵延、山高水长的中国画史上，李可染以其重、厚、苍、润、朴、浑的大气象，开创新的审美境界。李可染是20世纪中国山水画最具影响力的代表人物之一，他通中西艺术之理，并融于实践中，他以江山入画，开画坛新风。那句著名的“为祖国山河立传”，正体

现了李可染推动中国山水画发展的抱负。

如果说李可染笔下的祖国山水雄伟宏大，那么他笔下的人物画和牧牛题材作品，则表现出另一番景象。在本次展览中，观众不仅可以欣赏到“李家山水”的代表作品，还可以看到以轻松的笔墨“戏画”轻松的人、轻松的事，表现李可染幽默诙谐性格的人物画，还有表达慈父之爱、寄托诗思文趣，并熔铸了实验笔墨的牧牛图，以及一“笔”不苟、有条不紊的铅笔素描和字如其人的书法。

作为本次展览的策展人，中国美术馆馆长吴为山介绍说，中国美术馆藏有李可染书画作品20件，件件珍宝，常常在中国美术馆“典藏活化”系列展中与观众见面。他表示，李可染的作品，充分显示了其天生的禀赋、厚积的学养、开阔的视野及其对时代精神的敏锐，对生活的温情。

▲ 春牧图（中国画）李可染

▲ 科莫湖的晴（油画）贺羽

方楚雄作品礼赞天地生灵

本报电（记者赖睿）非洲大草原上和谐共处的长颈鹿、羚羊、斑马，努力攀爬树干的大熊猫，芦苇荡里享受静谧时光的天鹅……画家方楚雄笔下的动物可爱生动，充满了人文情怀。日前，由中国美术家协会、中国美术馆等主办的“天地生灵——方楚雄的艺术世界”在中国美术馆举行。展览共展出方楚雄各个时期的代表作品、手稿等120多件，体现了艺术家在花鸟画方面的探索与思考。方楚雄是当代画坛知名花鸟画家、美术教育家。他以中国文化传统为基础，在突破传统笔墨范式的实践中，不断挖掘平凡景物之美。在他的作品中，幽暗的溪涧、静谧的庭院、斑驳的古井，都洋溢着动人的意趣。

艺讯

“艺术与自然”展在京举行

本报电（闻逸）日前，由北京靳尚谊艺术基金会与中国油画学会共同主办“艺术与自然——意大利考察创作汇报展”在北京隆福文化中心举行。本次展览是对北京靳尚谊艺术基金会“2019意大利写生及学术交流项目”成果的总结与汇报，集中展示了11位艺术家创作的87件作品。

任教于中央美术学院的贺羽是项目参与艺术家之一。他表示，通过这次写生考察，对油画艺术产生了新的理解，写生与创作不能截然分开，当写生在审美特殊性达到一定程度后，就可以实现与创作的融通。