

1972~2012

理想与历程

赵力中绘画创作40年

赵力中 著

by Zhao Lizhong

IDEAL AND COURSE

40 Years of Zhao Lizhong's Painting Creation

人民美术出版社

1972~2012

理想与历程

赵力中绘画创作40年

赵力中绘

by Zhao Lizhong

IDEAL AND COURSE

40 Years of Zhao Lizhong's Painting Creation

人民美術出版社

图书在版编目（C I P）数据

理想与历程：赵力中绘画创作40年 / 赵力中绘. --
北京：人民美术出版社，2013.2
ISBN 978-7-102-06304-1

I. ①理… II. ①赵… III. ①油画—作品集—中国—
现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第034820号

理想与历程——赵力中绘画创作40年

编辑出版	人 民 美 术 出 版 社 (100735 北京总布胡同32号) http://www.renmei.com.cn 发行部：(010) 56692181 56692190 邮购部：(010) 65229381
责任编辑	纪 欣 胡晓航
责任印制	文燕军
制 版	昆明凡影图文艺术有限公司
印 刷	昆明富新春彩色印务有限公司
经 销	新华书店总店北京发行所

2013年3月 第1版 第1次印刷
开本：889mm×1194mm 1/8 印张：31.75
印数：0001-1000
ISBN 978-7-102-06304-1
定价：390.00元

版权所有 侵权必究

夏硕琦先生

倾听历史回声 唤起精神感奋

著名美术评论家、原《美术》杂志主编 夏硕琦

我和画家赵力中本不相识，是历史画创作使我们电话频繁，探讨不断，交往日久。

（一）

1999年澳门回归祖国。为庆贺这一历史盛事，文化部主办“中国艺术大展”，我有幸应邀参与了大展的筹备工作。专家组的任务之一，就是在海内外物色、遴选有历史画、主题画创作经验与能力的画家，并根据画家的个性和风格，确定适合其特长的选题。

我看了赵力中寄来的历史画、连环画，还有书籍插图、风景画等作品的照片，他活跃的艺术思维、驾驭构图以及渲染历史氛围的能力吸引了我。我感到这是一位可以委以重任的画家，就把中国和葡萄牙签订《中葡和好通商条约》这个重点题材给了他。

他十分认真、努力地完成了创作任务，并获得了文化部授予的银牌奖。在评委会评奖时，我也郑重地投了他一票。

历史真实是历史画的灵魂。但艺术中的历史真实并不等同于事实的真实，特定的历史情势、特定的国际关系以及前途未卜的民族命运，构成了这个题材历史真实的核心内容。画家紧紧围绕中心，以其富有特色的签约场景与在场人物的形象刻画，把满清政府的腐败无能、官员的丧权辱国，葡萄牙海上霸权的弱肉强食、官员的恃强凌弱，表现得相当鲜明。炮舰就是真理的强盗逻辑，在人物关系的对比中，在画面沉闷、压抑的氛围中，在人物心理与情态刻画中，得到了强反差式体现。这是一段中华民族屈辱的历史，真实地揭示这段历史，具有警钟长鸣的警示作用。

赵力中的历史画有自身的特点，他善于把握大局，结构大势，组织矛盾冲突。他决不喝温吞水，他的格调或火热激荡，或沉郁顿挫，尤重画面气势，以“气吞曹刘”为追求。他总能以先声夺人的艺术效果，抓住你的视线，揪住你的心。在情调上，他以真情感人，在写实的基调中昂扬着浪漫主义气息，回荡着激情的放歌。他让你和他一起激动、不安、沉思，回到历史的漩涡中，倾听历史的回响，唤起精神的感奋。

（二）

赵力中创作的《1944·中国远征军》，是国家重大历史题材创作工程中的入选作品。从选题确定、创作草图审定到定稿，前后历经两年多的历程。在草图设计阶段，我曾经到云南大学赵力中的画室看过草图。他要解决一系列的矛盾：是采取立幅构图，还是采取横幅构图？立幅构图容易解决画面的纵深表现，但横向的丰富性展开却受到局限；横幅构图虽具有多单元展现的便利，但大军团运动，特别是坦克、装甲、炮车等大体积物象遮挡视线，加上热带雨林的特定环境，纵深维度更是难以处理。这就要求艺术概括的腕力，空间层次处理的能力，更要求以一当十的艺术效果。

赵力中经过呕心沥血的探索，数易其稿，终于在棘手的矛盾中完满地解决了上述问题。他是一位善于“造势”的高手，这幅画可谓气势澎湃，气吞山河。在中国传统美学

中，“气”是个重要的美学范畴，所谓“书画之艺，皆因意气而成”（张彦远《历代名画记》），甚至有“画气不画形”（吴昌硕语）的艺术主张。“诗圣”杜甫的诗作之所以成功，诗评家认为是因为“杜子美诗，专以气胜”，有“气吞曹、刘，固无与为敌”（张戒）的气势。赵力中的这幅画有浩然之气充塞天地间之美。其气也，乃世界人民反法西斯的昂然正气，乃铁血男儿誓灭日寇的民族精气，乃国际反法西斯联盟组建的铁军开赴滇缅决战战场、与强敌决一生死的悲壮之气。风萧易水，壮歌天落。

画家把情节选择在决战前夕而不是决战战场，恰好体现了“引弓待发”、“满弓不发”、“向高峰推进”的创作思想。有意避免情节巅峰，故意引而不发，是因为发则一泻无余，犹如《曹刿论战》中所论述的：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。”（《左传》）其道理是相通的。“满弓待发”是为了更充分地聚集、蕴蓄、展示内在的精神力量，是为了更丰富地塑造、刻画性格各异的英雄群象，如憨厚乐观的小战士、坚毅冷峻的老兵机枪手、手握砍刀的开路者、专注沉着的通讯兵、豪侠满怀的炮车指挥官，性格各异，呼之欲出，但又汇成总的情绪特征：同仇敌忾，视死如归，斗志昂扬。“引弓待发”为精雕细刻民族精神的丰碑预留了足够的空间。

横卷式构图为画家提供了多侧面展示的宽阔舞台：在中国、缅甸交界处，抗日铁军正挥师南下，战马嘶鸣，战车轰隆，马帮在驮运物资赶路，指挥机关在运筹帷幄，通讯兵紧张专注的神情又把战场引向画外，热带雨林高大的乔木也似乎在为出征的战士肃立致敬。错综复杂的战前场景，被描画得乱中有序。

可以看出，画家不是在冷静地叙述历史，而是在吟唱这段可歌可泣的历史。古人云：“吁嗟慨叹，悲忧深思谓之吟。”（张表臣《珊瑚钩诗话卷三》）画家书写这段历史，情感是非常复杂的。早在20世纪90年代当我们驱车走在滇缅公路上时，赵力中就曾非常动情地给我讲述过中国远征军抗击日寇的历史。十数万忠魂为民族存亡而赴汤蹈火、慷慨捐躯，却寂寞得近乎被忘却。他曾为此而吁嗟慨叹，为逝者和已进入耄耋之年的尚存者而悲惋忧思。作为历史画家他那难于释怀的神情，我至今还记忆犹新。当国家重大历史题材美术创作工程确定这个选题时，他的激动喜悦之情可说是溢于言表。他立即把消息告诉我，并为创作问题还多次给我打过电话。

他不是一般意义的在画画，而是把情感和心灵都融入画中。“永言谓之歌”（同上），他以己之生命长吟高歌这段历史，他的真诚熔铸于每个形象、情景与细节之中。“真诚于内”才能“神动于外”（庄子语），因为他的形象、情景、细节不是概念的，而是充盈着真实的情感内容与审美感兴的，因而，是“象中有兴”的，正因为“象中有兴”而不是历史画创作中常常出现的概念化的“兴不称象”，他的画才获得了观众的真诚馈赠：审美感动。这应是颠扑不破的艺术创作规律，只不过被赵力中的创作实践所再次验证而已。

情与景会，境中含情，形成这幅创作的重要艺术特征。《1944·中国远征军》这幅创作，以辩证历史唯物主义唯物史观，填补了中国抗日战争史的一段空白。科学地、历史地、具体地分析历史，而不是超越具体历史条件去看待历史，是唯物史观的灵魂。尽管卫立煌、杜聿明、宋希濂、戴安澜、孙立人、郑洞国、廖耀湘等抗日名将都有自身的历史局限性，但我们却可以透过历史局限看到具体的历史真实性。其中戴安澜将军喋血沙场，为国献身，而其他如卫立煌、杜聿明等和数十万将士在抗日战争中的英勇奋战，为民族、国家流血牺牲的精神是应当肯定和歌颂的。这恰好体现了历史画创作中值得提倡的历史唯物主义精神。

还值得指出的是这幅巨作的景深处理与画外有画。景深是指画面的纵深维度，画家采用了

两种手段。其一曰：直中求曲。画面纵深力避直露，而是尽可能使其迂回曲折：行军的道路是蜿蜒曲折的，地形是起伏不平的，曲则深，为了造就“曲势”，画家又故意平地波澜，让坦克爬高坡，高则不平，让其遮挡远景视线，在“遮挡”中又露出后面接踵而行的坦克顶部，这一个“藏与露”的“曲处理”，造成浩浩荡荡不尽于画外之势。其二曰：实中求虚。画面开阔的前景，都采取实写，力求造型结实、清晰，军容肃正，历历在目。刻画入微的实写，既是造型本身的需要，同时也在为虚写作对比性铺垫。前景的实为中景的渐虚和远景更虚，以及更远处的烟尘蒙眛，埋下对比性伏笔，而色彩透视、远近透视，又使有限的画面通向联想中的无限。

那不尽的远处是水深火热、灾难深重的中华大地，是远征军的后盾，是父老乡亲望眼欲穿的目光。画外有画，象外有象，写不尽之意见于言外。当今的创作，常倾注全力于实象的描写，而不知虚的妙用。老子曰：“凿户牖以为室，当其无，有室之用。有之以为利，虚之以为用。”这个虚实辩证法的道理同样适合于艺术创作。

（三）

赵力中经过殚精竭虑的推敲、修改，终于把虚的处理放到了应有的位置。所谓油画的民族性，不是需要与不需要的问题，当你表现民族历史题材、民族现实生活题材，特别是民族精神时，它几乎是不可避免的题中应有之义。油画的民族化，不是一蹴而就的事情，乃是漫长的几代人不断积蓄的过程。赵力中的创作，从情感的表达与抒发层面，不管自觉与否，已初见端倪。我们应不断从创作实践中给以理论的探讨和总结。

我姑且以赵力中创作的《驼峰航线》（现藏于美国航空军事博物馆）为例。这件作品就吸收了中国山水画的深远、高远法，又与俯视鸟瞰法相结合，把驼峰的千峰万壑、云海雪岭，表现得淋漓尽致，既描画出祖国山川的奇险灵秀之美，又烘托出空运战略物资的无比艰险。从构图的大开大合、云海的飘逸灵动、雪峰的千姿万态、峡谷的险象环生，以及气象的崇高伟壮与想象力的飞扬驰骋等方面看，该画都堪称是一幅容纳了中国山水画元素的主题性油画创作。

赵力中正值壮年，前景广阔。早年他曾创作了不少连环画和文学书籍插图，他能根据文本提供的人物、情节与规定情景，凭虚构象，创生出性格鲜明的典型人物和活动场景，有些还相当生动传神。其黑白语言的运用既凝练、强烈，又富有艺术感染力。这为他日后的历史画创作奠定了基础。

他的风景画，有抒情小品，也有鸿幅巨构，虽以写实为基调，但又不失对情韵的追求。我以为他的设色还可以在西方油画特有的丰富、响亮、透明等方面着力，更可以从民族的审美好尚角度，比如在色彩的幽雅含蓄格调方面作进一步的探索研究。赵力中的历史画创作虽然说已经取得了可喜的成绩，有的还获了大奖，但还不能说已臻于完美。有些肖像性真实人物的形神把握、精神开掘还可以作进一步的推敲研究。历史是深厚的文化积淀，历史画特有的凝重含蓄与象外之致，以及如何浓墨重彩地点染历史文化意象诸方面，仍是历史画创作中需要继续深入探讨的课题。而这些又为赵力中攀登高峰留下了发挥潜能的足够空间。我衷心地祝愿、期盼他继续精进，更上一层楼。

2011年12月于北京天道酬勤书屋

信念的坚守 历史的责任

——写在《理想与历程——赵力中绘画创作40年》出版之际

中共云南省委宣传部常务副部长 尹欣

赵力中先生的画册即将出版，这是他从事美术创作的结集，是其创作生涯中的一个主要阶段的心血结晶。对他个人而言是一件大事，可喜可贺！对云南美术界而言，也是一件很有意义的事，值得关注。

我和赵力中先生在学生时代就很熟悉，20世纪70年代末和80年代初，我们同在昆明师范学院求学，虽专业不同，但爱好一致，自然就有很多共同语言。当时正值国家开始拨乱反正，百废待兴，高考恢复，乾坤日朗，人才齐聚，学风正盛。学子们珍惜时光，上进心切，加之学院的各位名师也正逢盛年，激情迸发，因材施教，教学相长。学校里无论教学水平和风气都是最好的时期之一，一派朝气蓬勃。校内搞展览，总能见到他的佳作问世，课余我们也能一起谈论正在变革的时代与文化的发展变化。当时的画坛还无商品意识，作品无贵贱之分，大家都用心声作画，用情感习文，无论什么作品，都充满内心激情。

几十年过去了，时光把当年的学子雕塑成饱经沧桑的奔六之人。赵力中同期习美术的同学，除改行的外，坚持创作的大都成才，在自己的领域里取得了不凡的业绩，经过商品经济的洗礼，大都名利皆有，在云南这块文化沃土上，也都是品牌人物了。由于艺术追求的不同和适应市场能力各异，很多人都选择了新的画法，形成了新的风格，都在用自己的艺术观诠释着自己的理想，格调或清新、或高雅、或深沉、或新潮，共同丰富着云南美术的大观园。

油画是西方引入的画种，早在数十年前西风东渐时便进入云南。一批前辈艺术家在学习、探索油画的路上取得了优异的成绩，后来都成为云南油画艺术界的名家。在他们的影响下，赵力中先生博采众长，以扎实的功底和广博的视野，练就了过硬的基本功，形成了自己写实的风格。随着世事变迁，时代发展，人们审美意识发生了不小的变化，不少艺术家们也逐渐用多变甚至悖于传统的方式去表现自我、描绘百态、写照人生，作品更趋于多样化。而赵力中先生几十年如一日，坚守着自己心中的信念，在写实油画，尤其是历史场景和人物描绘刻画的学术领域里默默耕耘，不离不弃，终于取得了令人敬佩的成就，达到了相应的艺术高峰。

在云南历史发展进程中，尤其是近百年前的风云变幻里，发生了无数波澜壮阔、惊天动地的大事，涌现了无数可歌可泣的英雄业绩和人物。用油画艺术的语言描写这些历史，讴歌这些人物，需要有时代的责任感，更要具备深厚的艺术功力。在赵力中的画笔下，无论是国家重大历史题材美术创作工程作品《1944·中国远征军》、《驼峰航线》、《捍卫共和——唐继尧、蔡锷、李烈钧在1915年12月25日昆明通电讨袁》、《扎西会议》、《日出东方·1949.10.01·天安门》《血浴松山·1944·夏》这些历史舞台上的重大事件，还是孙中山、唐继尧这些历史人物，都栩栩如生地得到再现。此外，发生在春秋时代的《庄蹻入滇》和大航海时代先驱的《郑和出海》这样的历史史实，也由于他的艺术创作而得以让人们重新见

识。从赵力中的这些作品中，我们仿佛穿越了时代，感觉到了那个年代硝烟弥漫的战场上血与火的拼搏，体会到了中华民族在历史进程中经历的种种磨难，还看到了这些历史场景中人物的若干细节，更感受到这些历史与我们一脉相承，息息相关。

在这些作品面前，无论是喜欢或不喜欢他创作风格的人，都不能不佩服他作品中表现的这种大气和壮美，这种全景式展现历史的大手笔，这种驾驭众多人物和时代感的创作能力，也都会为他的这份自信和坚守而感动。

读赵力中先生的画册，给人以感慨、以深思、以回味。我相信，无论时代怎样发展，无论手法怎样更新，无论风格怎样多变，写实油画都是美术创作一种最基本的能力、一种必不可少的技法，是文化的一种主要表现形式。

当今的生活丰富多样，艺术流派也异彩纷呈，人们的欣赏也是多种多样的。赵力中的写实历史油画，在云南美术界有着不可替代的地位，发挥着永不过时的作用。我衷心祝愿他永远坚守在自己认定的艺术道路上，一路前行。在云南民族文化强省的建设道路上，再作贡献。

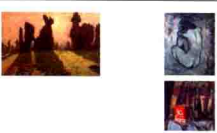
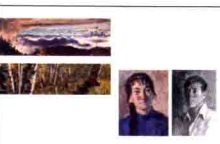
是为序。

作品图录

Works Contents

作品图录

Works Contents

	001		019
	003		021
	005		023
	007		025
	009		027
	011		029
	013		031
	015		033
	017		035

作品图录

Works Contents

037

055

039

057

041

059

043

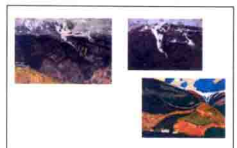
061

045

063

047

065

049

067

051

069

053

071

作品图录

Works Contents

073

075

077

079

081

083

085

087

089

091

093

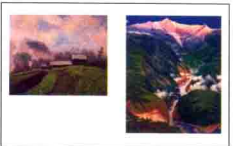
095

097

099

101

103

105

107

作品图录
Works Contents

109

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

141

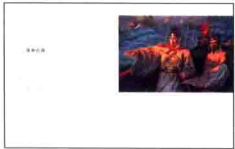
143

作品图录

Works Contents

145

147

149

151

155

157

159

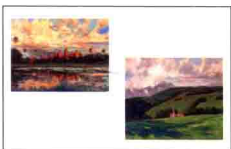
161

163

165

167

169

171

173

175

177

179

181

作品图录

Works Contents

183

201

185

203

187

205

189

207

191

209

193

211

195

213

197

215

199

217

《滇池畔》 油画 19cm × 28cm 创作年代：1972年