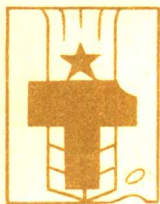

美术创作经验谈

谈《如今管地又管天》等作品

.21

'8

1. 3. 1. 1
3/8

美术创作经验谈

(八)

天津人民美術出版社

工农兵美术丛书

美术创作经验谈
(八)

天津人民美术出版社 出版 天津市新华书店
天津市第一印刷厂 天津人民美术出版社印刷

1975年 9月第一版

1975年 9月第一次印刷

开本：1092×787毫米1/36

印张：1.50

统一书号：8073.50037

定价：0.22元

毛 主 席 语 录

革命的文艺，则是人民生活 在革命作家头脑中的反映的产物。

我们的文学艺术 都是为人民大众的，首先是为工农兵的，为工农兵而创作，为工农兵所利用的。

目 录

1. 为大寨绘新图

——创作《如今管地又管天》的体会

.....杨力舟 王迎春 (1)

2. 创作《雏鹰展翅》的体会

.....鸥 洋 (7)

3. 我是怎样提炼主题和表现主题的

——谈创作《谁又替我把雪扫》的体会

.....刘晓莉 (11)

4. 海河流域尽朝晖

——国画《导洪穿运》的创作体会

.....王颂余 贺建国 (19)

为大寨绘新图

——创作《如今管地又管天》的体会

杨力舟 王迎春

去年春夏之交，我们到大寨深入生活，当时大寨正遭到百年不遇的大旱，连续十七个月没下雨，使大寨的“海绵”地干透了，犁过去的土地在冒着烟，多少人为大寨担心，这百年不遇的大旱能顶得过去吗？但是，大寨人却说：“天大旱，人大干，抗旱抗出水利化。”“既然愚公能移山，我们一定能胜天。”他们信心百倍地坚决把他们的理想变成现实，虎头山上人群在沸腾，青年突击队、铁姑娘、老年人，披星戴月，担水点种，盘山渠水流进了一个又一个的蓄水池，山沟山坡也用铁管、粗竹竿、猪食槽架起来，让水跨过深沟；高灌站又把水引上层层梯田，一股股人工降雨象喷泉一样，晶莹的水珠闪着银光。他们这种与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷的乐观主义精神深深地感动我们。这一段生活感受，是我们创作的基础。

为了使主题思想进一步明确和深化，为了摄取更具体的人物形象和艺术语言，我们又访问了昔阳县厚庄大队，在那里看到一位白发苍苍的老大爷，正在修理机器。老一辈的贫下中农的形象和新式的农业机械形成了强烈的对比。老大爷

给我们讲述他的过去和现在：在旧社会曾当了几十年长工，现在已经七十九岁，他把全部身心都交给了集体，除给生产队管电泵，经常出席公社和县里召开的会议，还给青年人进行阶级教育。老大爷那种充满自豪感和革命乐观主义的精神，又进一步给我们以教育，这就使我们非画此画不可了。

开始我们画了一些抗旱斗争的速写，但进入构思阶段，又觉得太一般化。如抗旱的阵容，肩挑手提，担水点种等等，都是一些生活现象和劳动过程。我们认为，虽然大寨人调动了一切积极因素，肩挑手提，甚至脸盆水壶齐上阵，但这是现象，抗旱抗出水利化才是他们的目标，是事物的本质，应该着力表现这个水利化，主题思想才能深刻。而人工降雨则是适用于复杂的山区地形，说明我国农村特别是山区电气化、水利化发展的大好形势和美好前景。因此，最后选择还是“化”在这个人工降雨上。

仅仅表现人工降雨一个场面就行了吗？当然不行。“革命的文艺，应当根据实际生活创造出各种各样的人物来，帮助群众推动历史的前进。”因此必须表现人物，表现社会主义时代创造和掌握新生事物的无产阶级英雄人物，这是文艺创作的根本任务。

为了再进一步提炼主题思想和塑造典型的英雄人物形象，接着，我们又请教了几位老贫农，他们就用大寨的今昔给我们进行了一次又一次的忆比教育：大寨在旧社会讨吃要饭的就有九户，二十一人，昔阳遭了旱灾，死人成堆，历史上

曾有人食人的惨景；而现在，虽然我们遭到了连续两年的大旱，仍然要夺得丰收。有毛主席的革命路线，就有了社会主义的集体经济。人一定能胜天。从风雪严寒中过来的人，更能体会太阳的温暖，饱尝黑暗时代辛酸的老贫农，倍觉社会主义时代的幸福。

这时，我们想，在这烈日炎炎干旱逼人的时刻，当他们亲手合上高灌的电闸，亲眼看到清澈的渠水流进了层层梯田，一个个喷头降下了喜人的雨水的时候，他们会多么高兴，“如今管地又管天”这该是他们发自内心的豪言壮语。就这样很自然的把这些老农与人工降雨联系在一起了，形成了画面的基本情节。

我们用来自旧社会老农的形象和崭新的农业机械化和电气化对比的表现手法，塑造了一个为社会主义新农村当家作主豪情满怀的贫下中农形象，他站在蓄水池边管理水泵，手提铁铤，脚穿雨鞋，引水浇地，正在合闸。在形象刻划上，让这位老贫农抬头遥望着山头上的人工雨水，脸上呈现着无限喜悦和幸福的微笑，用以显示他战天斗地的胜利的心情，刻划他人老心红的阶级本色。

环境的描写对于揭示主题也同样有着重大的意义，必须经过认真选择、提炼和概括。我们在创作过程中，也走了不少弯路。起初，为了追求所谓国画构图和笔墨，把背景的山画的高耸险陡（见附图）。领导和同志们看了以后，认为不象是改造过的大寨田，倒象荒山秃岭，不仅没有时代气息，

就连地方特色也没有。接着根据速写重新安排背景，结果又受真实环境的局限，忽略了典型环境要为表现人物服务的要求。草图画得挺象大寨狼窝掌沟，但是不集中不概括，杂乱无章，严重地妨碍了人物的突出。这时我们重温了毛主席关于文艺作品要努力做到“革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”，形式应服从内容的教导，总结了前者只追求形式不顾内容的倾向，和后边受真实环境的局限，自然主义地照抄对象的经验教训。又通过学习样板戏的创作经验，首先要突出英雄人物，让环境和道具都为英雄人物服务的原则，构图上把山压低，突出老农的形象，画出修得平整坚固的大寨梯田，用远山衬托人工降雨喷出的“清泉”，洒在绿油油的麦苗上，努力展现虎头山上春意浓的意境。作了这样的加工，效果比以前就好一些。

对于中国画的创新，在制作过程中，我们也作了一些探索。根据“古为今用，洋为中用”的原则，为了精确、充分的刻划英雄人物，我们在老农的面部刻划上，适当运用了一些明暗，使之和皴擦、勾勒有机结合；衣服和背景尽可能运用传统的线描、没骨、皴擦等技法来表现。由于我们没有掌握好国画写意的技法，在运用传统笔墨时，开始不免有些对传统技法模仿和照搬，如松树和石头的用笔则显得陈旧，和所要表现的内容很不协调。毛主席说：“对于中国古代文化，同样，既不是一概排斥，也不是盲目搬用，而是批判地接收它，……”通过学习和创作的实践，使我们体会到“批判

地继承”的重要。笔墨的创新也只有在“破”的过程中才能“立”起来。

通过这一次创作实践，我们体会到人民群众的斗争生活是创作的唯一源泉。刘少奇、林彪之流鼓吹什么要靠“思想闪光”，“稍纵即逝”的“灵感”等谬论，纯粹是唯心论的无稽之谈。

在美术创作上，我们还是个新兵。这件作品还很 不成熟。我们体会到：只有认真学习马列和毛主席著作，长期地无条件地深入工农兵斗争生活，努力改造世界观，使自己的思想感情来一个根本的变化，才能正确的认识生活，表现生活。只有丰富的生活积累，才能进行提炼、概括和集中。既有现实生活的依据，而又不照搬生活，不受真人真事的局限，才能源于生活，高于生活。这些体会，对于我们来说也只是从实践到认识的开始，更深一步的体会，还有待于不断的生活实践和创作实践才能获得。

附 图

创作《雏鹰展翅》的体会

鸥 洋

培养和造就千百万无产阶级革命事业的接班人，是我们国家的百年大计、千年大计、万年大计，伟大领袖毛主席从来就重视对青少年的培养教育。培养什么样的接班人，正是两个阶级、两条道路的激烈斗争的焦点之一。刘少奇、林彪一伙是为了复辟资本主义的需要，用“智育第一”、“劳心者治人”的标准去培养他们的接班人；他们用“阶级斗争熄灭论”及“温、良、恭、俭、让”等孔孟之道的反动思想毒害下一代。而无产阶级则要按照毛主席的革命接班人五项条件，培养下一代成为敢于斗争、善于斗争、热爱社会主义祖国，反帝反修的无产阶级革命战士。

为了反映青少年在毛泽东思想的阳光雨露哺育下茁壮成长，我选择了少年儿童练习武术这一情节。

当我开始创作《雏鹰展翅》时，只是想通过中国武术的特色来体现中华民族的气概。最初是画两三个小孩在江边练武，后又改为在公园里练，画完后总感到象一般武术摄影构图。尔后又把练武小孩放在街头巷尾，以此表现少年体育活动的普及。但是按这样的设想来构图，也只觉得仅仅反映了

体育锻炼这一方面，主题仍未深化。为此我再进一步去观察、体验。当我到昔日曾是帝国租界，现在已是劳动人民锻炼身体的场所——沙面公园画速写时，曾想过不如把小孩练武放在这样典型的环境中，可以显示今昔对比（见附图一）。图构好后，征求同志们的意见，同志们感到主题虽深了些，却又缺乏今天的时代特点。

到底如何使主题深化呢？我走访了青少年活动较多的专业和业余武术队，也访问过关怀青少年成长的老工人、老海员，听他们讲述过去革命斗争的故事，感到对青少年的培养还应体现出革命传统对他们的教育。特别是中国武术本身就具有传统斗争的含义，应使练习传统武术与革命传统教育联系起来。

明确了这点，决定选择体现斗争传统的环境作背景。最初想以烈士纪念碑作背景，画几个小孩在纪念碑前练武。构了几个草图均不理想，必须再进一步深入观察，想法找到又揭示主题，又有生活气息的典型环境。当我再到沙面公园时曾看到不少老工人在公园里练武，有些孩子就爬在陈列在公园里的“炮台”上观看，还见到一个老工人给孩子们讲“炮台”的来历，这对我很有启发，最后决定选择这具有反帝斗争意义的“炮台”作背景。使锻炼身体、保卫祖国与继承反帝斗争传统结合起来。特别是联系到今天的反帝、反修斗争形势，这样处理，可以使主题进一步深化，又不失其生活真实。因为这种“炮台”不少公园及纪念地都有陈列，而这些

地方正是群众经常练武打拳的场所（见附图二）。

主题确定后，围绕主题又必须进一步推敲人物的安排，形象的塑造。最初画二三个小孩练武的方案缺乏阵势，不是有组织、有领导地进行，应画一组红小兵在老工人指导下练武，可以显示出青少年在老前辈关怀下成长。根据三突出的原则，前面突出一个红小兵深入刻画，同时把这红小兵舞剑姿势从偏重动作优美改为偏重矫健。为了避免形象概念化，我从生活中收集了一些不同形象，不同个性的小孩素材，特别注意选择画面主要人物的形象，然后将素材综合提高，使画面的小孩形象与表情都有一定的个性（见附图三）。

草图完成后如何用中国画这一传统形式来表现，使内容与形式很好地统一呢？我原是学西画的，初次尝试国画创作，困难自然不少，连画几次都失败了。在领导的鼓励，同志们的帮助下继续努力，在失败中吸取教训，原来画面上过多考虑光及色彩效果，忽视了中国画笔墨的作用，画面线条虚弱，整体感不好，人物形象不鲜明。再重画时进一步了解中国画的造型规律，有意加强线的力量，用浓淡墨处理层次，加强整体感。特别是刻画前面的小女孩时，力图用刚劲的笔法使其动作更有力。对于人物传神的主要部分——眼睛，用浓墨来描绘，使她有一双乌黑晶莹的眼睛，让眼光随着宝剑的锋芒，射向一方。并轻轻地勾出她紧闭的小嘴，强调表现了她的顽强勇猛的精神。要使画面的小女孩，不是旧年画的“胖娃娃”，而是从小锻炼身体，不爱红装爱武装，

时刻准备保卫祖国，对付帝、修、反的无产阶级革命事业的接班人。

为了表现青少年象早晨八九点钟的太阳一样朝气蓬勃，我尝试在画面体现“朝气”。一方面在构图上利用中国画大胆留空白的虚实处理手法，在前面红小兵周围大量留空白，好似清晨的光束射在她身上，使她更加突出。另外，在染色上又吸收了一点西洋画对于外光的表现方法，如小孩脸部逆光处理，利用反光，使面部色和衣服透亮。后面一排小孩用鲜艳的亮色，衬在较暗的炮台前，一小束受光的树叶，衬在背光的树丛中，前面红小兵的红衣、白裤，衬在淡绿的草地上，以及在地面加上淡淡的投影等等。都是试图运用这些手法使画面出现一点清晨的阳光感，使画面能明快、清新，富有朝气。

以上是我创作《雏鹰展翅》的一些粗浅的体会，对于中国画创作我是刚刚开始，很不成熟，画面中后排小孩形象的刻划还欠完美。但是，在毛主席的“洋为中用”、“古为今用”方针指引下，今后我要加倍努力，更好地为工农兵服务。

一九七三年十二月二十二日

我是怎样提炼主题和表现主题的

——谈创作《谁又替我把雪扫》的体会

刘 晓 莉

我是天津警备区的放映员，第一次学习画年画。《谁又替我把雪扫》这幅画是在同志们的帮助下完成的。这幅画的构图、形象、着色等方面还存在不少问题。现在，我就此画怎样提炼主题和表现主题，谈一谈自己的粗浅体会。

今年一月份调我到创作组学习搞创作。住在机关的幼儿园里。领导上根据江青同志要为儿童搞点作品的指示精神，叫我画一幅表现儿童题材的作品。这是有关培养无产阶级革命事业接班人的问题，我感到责任重大，任务也很光荣，决心到生活中去学习，完成好这个创作任务。

我很快就和孩子、阿姨们熟悉了。孩子们一见面就亲热地叫我“阿姨”，拉着我的手，拽着我的胳膊，拉我去看他们做的各种小劳动品，这样逐渐地和孩子们建立了感情。幼儿园里当时正开展学雷锋活动，搞得不错，我在小班，经常看到孩子们互相帮助搬凳子，叠被子等。有一次，我看见一个小朋友正帮助一个比他小一点的孩子系鞋带，小手冻得红红的，一遍又一遍认真地系着，直到系好才高高兴兴站起来，两个孩子拉着手一蹦一跳地跑了。看起来都是生活小

事，但是对于孩子们来讲，从小就培养他们助人为乐的共产主义精神，这一点是可贵的。另外，我还看到了当阿姨表扬他们时，有的抿嘴笑，有的歪着头偷偷看阿姨。孩子们的动人事迹和可爱的形象激励着我，使我产生了强烈的创作欲望，要画一幅表现小朋友天真活泼、团结友爱的作品。但构思了几次都很平淡、一般化、不生动。问题在哪？毛主席说：“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”对照毛主席的教导，我认识到：搞创作没有生活不行，但从生活到创作又要有一个集中概括和典型化的过程。生活不等于创作，如果仅仅停留在生活的表面，就不能反映事物的本质。譬如孩子们为什么会那样做？是什么思想支配他们那样做？我就没有答案。于是我找幼儿园的领导去请教，找阿姨们去了解，才知道他们对保育工作的重视和热爱，把孩子们作为社会主义的财富来爱护，作为祖国的花朵来培养。我看了他们的儿童教材，听了他们讲的革命故事，才理解孩子们为什么会那样做。这是用毛泽东思想哺育，用无产阶级英雄形象教育他们健康成长的结果。

我们创作小组也讨论过几次，究竟这幅作品要表现什么？通过学习和研究，请示领导后确定下来：要反映经过无产阶级文化大革命以后新中国儿童茁壮成长的精神面貌。这时，我的思想提高了一步，对表现这样一个主题的理想也加深了一些。但是，苦于找不到一个恰当的情节，把思想形象