

李丛芹 编著

绘画中的 新中国七十年

 苏州大学出版社
Soochow University Press

绘画中的新中国 70 周年

李丛芹 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画中的新中国七十年 / 李丛芹编著. —苏州:
苏州大学出版社, 2019.9
ISBN 978-7-5672-2966-2

I. ①绘… II. ①李… III. ①绘画-作品综合集-中
国-现代 IV. ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 212296 号

书 名: 绘画中的新中国七十年
编 著: 李丛芹

责任编辑: 刘诗能
装帧设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)
社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006
印 装: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司
网 址: <http://www.sudapress.com>
邮 箱: sdchs@suda.edu.cn
邮购热线: 0512-67480030
销售热线: 0512-67481020

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/12 印张: 7 字数: 65 千
版 次: 2019 年 9 月第 1 版
印 次: 2019 年 9 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5672-2966-2
定 价: 96.00 元

凡购本社图书发现印装错误,请与本社联系调换。服务热线: 0512-67481020

PREFACE

前 言

艺术是描绘还是诉说？艺术展现的是真理还是幻觉或幻想？艺术是“诉诸上帝”“诉诸大众”还是“自言自语”？追究本质是困难的，感受艺术的实际效用在很大程度上能避免这种追索的徒劳。回顾艺术的发展历程，艺术这种精神产品虽然从不具备直接影响国家命运和百姓生存的能力，但其作为“成教化、助人伦”的有效手段，无疑与经史子集有着同等的改造社会的作用与意义。特别是主题性创作因其与生活现实紧密的表征关系以及确定的意义指向，不仅成为传递意识形态、道德、宗教等观念的优雅载体、有效工具，也成为大众理解社会、人生和自我的直观通道。关键是，艺术家在观看、摄取、塑造、传递的过程中，艺术想象如何在趋近现实与意义转换中立足，以及如何社会学意义之外，为展现丰富的人学内涵搭建一个可以自由停驻的空间，这是考量艺术家艺术修为的重要关节。至于艺术家在创作过程中如何调适自我意识、情感与社会现实之间的关系，又展露出艺术家塑造自我的肌理。因而，观看艺术作品时，观看即追问，观看即发现。

今年是新中国成立 70 周年。70 年来，国家在政治、经济、文化等方面虽几经曲折，却取得了举世瞩目的伟大成就，美术事业也获得了巨大发展，主要表现在三个方面：一是对陷于笔墨游戏和自娱自乐的传统文人画进行修正，二是壮大了美术人才队伍，三是充分发挥了主题性创作在社会主义建设中的积极作用。新中国成立后，在政府主导下，各地纷纷建立美术家协会、画院等群众组织和专业机构，高等艺术院校及高等院校的专业美术教育培养了大批美术人才，建立了超越以往任何历史时期的庞大队伍，并以前所未有的组织规模和力度，号召美术家广泛参与社会改革和建设，同时社会变革也需要美术家从题材、立意和形式等方面做出与时代相适宜的艺术探索和转变。而艺术为工农兵服务的主张，使艺术与意识形态和社会现实之间的关系更加紧密，并在相当大程度上巩固了主题性创作的主导地位。即使伴随改革开放，西方现当代艺术思潮不断涌入，对艺术本体的探讨和追索带来了艺术话语的改变，但艺术服务于社会的主流认知以及美术家协会等组织的展览活动依然显示出主题性创作的主体地位。在这些主题性作品中，没有“哲学对艺术的剥夺”或“艺术对哲学的剥夺”等的争辩或纠结，当然也在一定程度上缺少了市场为当代艺术话语的释放提供的多元开放性空间以及形式和手段的自由多变。但是，当代自由艺术对观念表达的沉醉和无边界的手段自由，导致架上绘画式微。同时全球化的艺术对流以及一些急功

近利的艺术动机催生出的勾兑方式，造成了当代艺术中的趋同和平庸，艺术形式的光怪陆离也伴生了视觉疲劳。而当代艺术某些语焉不详的表达方式造成的思想困惑以及技术魅力的丧失等，使大众又重新回味传统架上绘画的趣味和语言魅力。主题性绘画经过政府几十年的推动和发展，汇聚了大批优秀艺术家，他们在作品中投入的知识、经验、智慧以及在题材选择、内容铺排和技术展拓等层面所做的探索已为主题性绘画谋划出一条坚实之路，并牢固确立了主题性创作在艺术史和社会史上的双重地位。

这本画集收录了新中国成立以来具有经典或重要意义的主题性绘画作品 48 幅，按创作时间顺序编排，虽然体量不大，却意义甚深。从董希文《开国大典》、张文新《工程列车》、吴湖帆《庆祝我国原子弹爆炸成功》、广廷渤《钢水·汗水》、韦其美《新线》、邱瑞敏等《畅想·浦东》、陈宜明《明天，你好》、周补田《相聚太平洋》、李明峰《交接仪式》、李红东等《神圣使命》、骆根兴《光荣岁月》，到焦小健《杂交水稻之父——袁隆平》等作品，基本上能由题材和内容连缀成新中国建设成就的链条，让“不著一字，尽得风流”的美术作品展现新中国成立 70 年来的骄人成就和伟丽风貌，并从作品的情愫、情境中窥见艺术家们在时代洪流和社会大舞台中的潜泳与孜孜以求。

需要说明和致歉的是，本画集所收作品的作者有些已经过世，有些未找到有效的联系方式，因而未能与艺术家本人或其亲属一一沟通确认。但我想，此书是为庆祝新中国成立 70 周年编著，有劳无利，想必艺术家本人或其亲属也乐意为举国欢庆添加一瓣心香。

感谢苏州大学出版社有担当、有情怀的策划和邀约。此书入选了教育部“2019 年全国高校出版社主题出版入选选题名单”，足见主管部门重视。虽限于时间和精力，编著者还是倾情而为。还要感谢的是，我的研究生赵校、李欢、林立超、赵琼、赵雯婷在我的鼓励下，参与了部分图片搜集和文字草撰工作。虽然他们多在设计学领域着力，对当代艺术发展历程和名家、名作尚缺乏专业认知，但参与便是学习，希望他们能在更高层面打破学科壁垒，达到大艺术、大设计观念上的融通。

CONTENTS

目 录

古 元 鞍钢的修复 版画	001	宋文治 山川巨变 中国画	019
董希文 开国大典 油画	003	赖少其 郑 震 沸腾的钢厂 版画	021
姜 燕 考考妈妈 中国画	005	林风眠 渔村丰收 油画	023
艾中信 通往乌鲁木齐 油画	007	刘文西 祖孙四代 中国画	025
黎雄才 武汉防汛图卷 中国画	008	晁 楣 北方九月 版画	027
杨之光 一辈子第一回 中国画	009	孙滋溪 天安门前 油画	029
吴作人 黄河三门峡·中流砥柱 油画	011	钱松喦 常熟田 中国画	030
张文新 工程列车 油画	013	潘世勋 我们走在大路上 油画	031
古一舟 松全森 周元亮 十三陵水库落成典礼 中国画	014	吴湖帆 庆祝我国原子弹爆炸成功 中国画	033
傅抱石 关山月 江山如此多娇 中国画	015	汤沐黎 针刺麻醉 油画	035
王文彬 夯歌 油画	017	陈逸飞 魏景山 开路先锋 油画	037
亚 明 争分夺秒 中国画	018	魏紫熙 天堑变通途 中国画	039

田克盛 党的委托 油画	041	王少伦 1978年11月24日夜·小岗 油画	060
沈嘉蔚 为我们伟大祖国站岗 油画	043	王 利 晨霜拂剑明 中国画	061
高 泉 海边巡逻 油画	045	周补田 相聚太平洋 油画	062
广廷渤 钢水·汗水 油画	047	杜国浩 洁白的屏障 粉画	063
韦其美 新线 油画	049	李明峰 交接仪式 油画	065
贝家骧 昨天·今天·明天 油画	051	李红东 王 玉 神圣使命 油画	067
何克敌 特区的正午 油画	053	龙力游 暮色袭人 油画	069
戴恒扬 马勇民 刘国才 在希望的田野上——记农民管乐队 油画	054	靳尚谊 詹建俊 陈丹青等 坚韧卓绝——2008·五月记忆 油画	071
徐启雄 决战之前 中国画	055	谭涤夫 朝晖·鸟巢 油画	073
宋恩厚 油城乐章 版画	056	骆根兴 光荣岁月 油画	074
邱瑞敏 马宏道 石奇人 畅想·浦东 油画	057	焦小健 杂交水稻之父——袁隆平 油画	075
陈宜明 明天，你好 油画	059	巫 俊 繁忙的大江码头 油画	077

鞍钢的修复 版画

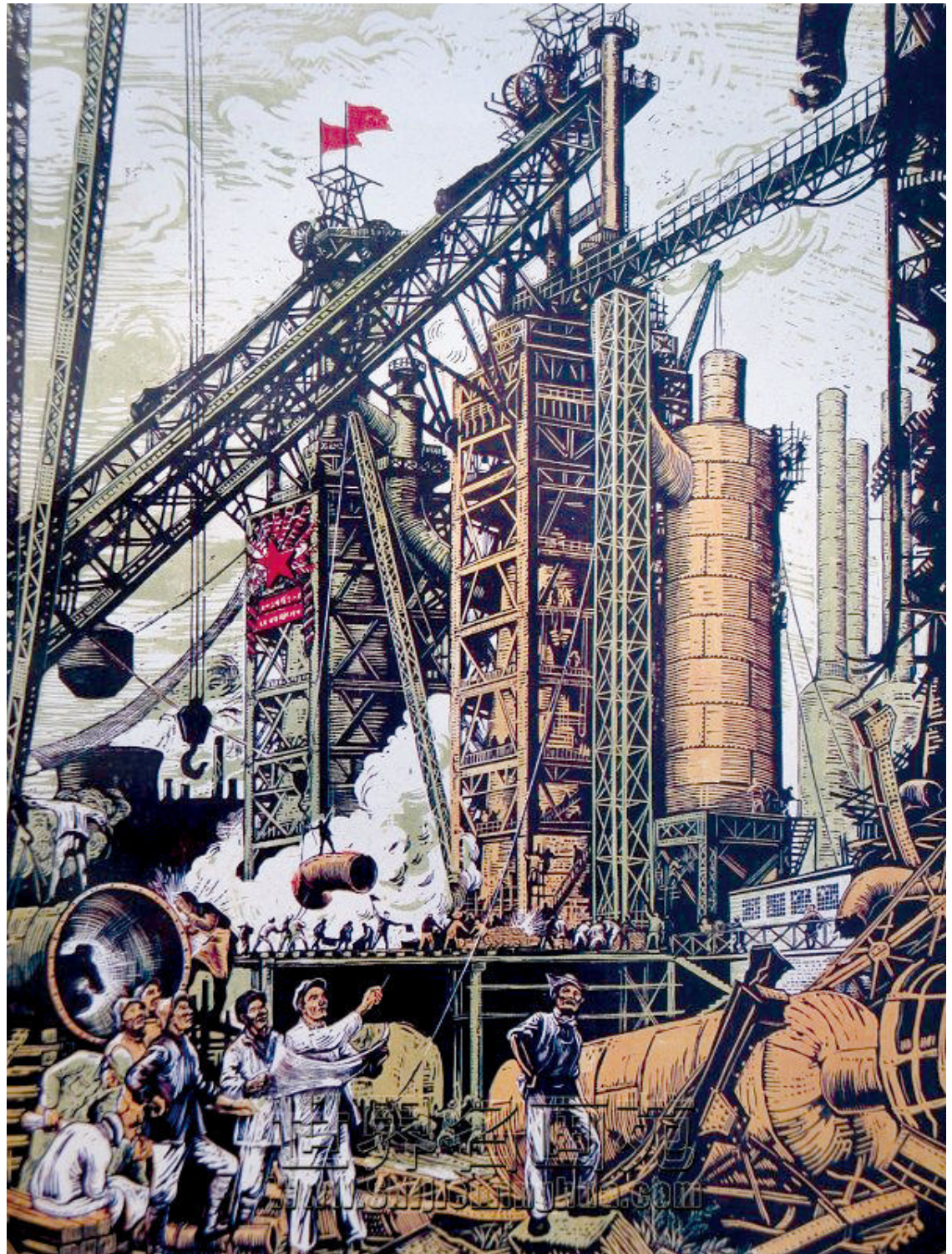
作者：古元

创作年代：1949年

尺寸：40 cm × 30.5 cm

古元（1919—1996），广东珠海人。1938年赴延安，先后在陕北公学、鲁迅艺术学院学习。新中国成立后，历任人民美术出版社创作室主任，中央美术学院教授、院长，中国美术家协会副主席，中国版画家协会副主席，北京水彩画研究会名誉会长。

新兴木刻在抗日战争和解放战争时期作为舆论阵地发挥了重要的战斗作用。新中国成立后，为顺应服务于社会主义建设的新需要、新要求，新兴木刻一改往昔战斗姿态，以新的方式展现国家新面貌，讴歌工农业生产第一线的劳动者。《鞍钢的修复》即是阶段性转向中的重要作品，具有划时代意义和重大突破。鞍山钢铁厂始建于1916年，1948年东北解放后东北行政委员会批准成立鞍山钢铁公司，恢复钢铁厂的生产。《鞍钢的修复》表现了鞍钢工人紧锣密鼓地工作，仅用一年多时间就将遭到巨大破坏的鞍钢恢复生产的场景。高耸入云的塔吊、高炉背景下，工程技术人员穿插于前景和中景中，白色的云烟与钢铁林立的高炉、吊塔相互映衬，形态丰富分明，动静相宜，红色旗帜和五角星的点缀则活泼醒目，艺术地展现了鞍钢修复过程中劳动场面的火热和劳动者的热情投入。古元的版画摆脱了西方木刻的窠臼，吸收中国传统绘画的养分，创造出阳刻为主、手法多变、风格独特的木刻形式，在中国新兴版画历史上具有重要位置。这幅画中，丰富庞杂的内容与细腻有序的安排，使钢铁林立的施工现场并不显得冰冷僵硬，而是在展现劳动者智慧和力量的同时，让观者感受到蕴藏在画面中的某种诗意的温暖。

开国大典 油画

作者：董希文

创作年代：1952年

尺寸：230 cm × 405 cm

董希文（1914—1973），浙江绍兴人。油画民族化的先驱者之一。1933年考入苏州美术专科学校，1934年转入杭州国立艺术专科学校，1938年在上海美术专科学校和湖南沅陵国立艺术专科学校学习，毕业后赴越南河内巴黎美术分校深造。1943年至1945年去敦煌临摹壁画并赴新疆体验生活。1946年到北平国立艺术专科学校任教。新中国成立后，任中央美术学院教授。

1949年10月1日，毛泽东主席在天安门城楼上向全世界庄严宣告：中华人民共和国中央人民政府今天成立了！新中国的诞生，标志着中国人民从此站起来了，中国从此走上独立、民主和统一的道路，这不仅是中国历史上的伟大创举，也是对世界历史的重大改变。1952年，中国革命博物馆委托中央美术学院组织完成油画《开国大典》，擅长历史题材和人物画创作的董希文承担了此项任务。《开国大典》极好地演绎了历史画创作中“革命的现实主义”与“革命的浪漫主义”相结合的艺术手法，国庆典礼的盛大、庄严和历史性，都从站在天安门城楼上的那些党和国家领导人的身姿和毛泽东主席宣告“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”的一瞬间充分体现出来。董希文打破了中西绘画的界限，将油画和民间绘画的优长结合起来，在“带有装饰性处理的”的这幅画里，蓝天白云、风和日丽与红灯笼、红柱子以及广场上的红海洋，把画面渲染得热烈、庄严和富丽堂皇。作品完成后，受到各方面的好评。毛主席看了这幅画说：“是大国，是中国。”艾中信评价《开国大典》：“在油画艺术上的主要成就是创造了人民大众喜闻乐见的中国油画新风貌。这是一种新型的油画，成功地继承了盛唐时期装饰壁画的风采，体现了民族绘画特色，使油画朝着民族化的方向发展。”自此，油画民族化的理论和实践探索有了依据和方向性。

考考妈妈 中国画

作者：姜燕

创作年代：1953年

尺寸：114 cm × 65 cm

姜燕(1919—1958),原名刘仁燕,女,湖北武汉人,生于北京。早年在北平艺术专科学校主攻花鸟画,后入华北联合大学,转攻工笔人物画。曾任北京市美术创作室创作员。1958年在出国访问途中因飞机失事遇难。

《考考妈妈》是在20世纪50年代初改造中国画背景中创作出的优秀作品,体现了新国画“内容新”“形式新”的两结合取向。

画中描绘的是北方一个普通家庭中女儿和妈妈共同学习文化的情景,折射出新中国成立之初文化“扫盲”的社会意义和了不起成就。妈妈一手抱着正在吃奶的幼子,一手拿笔听写汉字,而女儿手拿《速成识字课本》,高兴地配合着妈妈默写。妈妈的身体微微前倾,注意力集中,能看出其正热情地投入。女儿把课本藏在身侧,生怕被妈妈看见,俨然成了妈妈的老师,其纯真、认真的神态跃然纸上。母女俩虽仍然穿着旧式的斜襟上衣,但女儿脖子上系着的鲜艳红领巾又衬托出新时代气息。室内陈设虽简朴,却干净整洁,而阳光从窗口透进,使整个画面笼罩在温馨、健康的氛围中,突显出新时代的悄然变化以及画中人物对于这个新时代的热爱和美好憧憬。

在形式方面,该画既借鉴了新年画的创作手法,也吸收了西画的写实因素,人物造型健康饱满,设色艳而不俗,所营造的气氛和意境生动、祥和、温暖。作者运用西画中的透视法表现窗台和炕铺,光线也有明暗变化,使得现实场景真实可信。这些都是对于传统人物画表现手法的突破,体现了作者细心的观察和深情的表达,以及所具有的惊人才华和创造精神。

通往乌鲁木齐 油画

作者：艾中信

创作年代：1954年

尺寸：100 cm × 400 cm

艾中信（1915—2003），上海川沙人。师从并追随徐悲鸿、吴作人，历任中央美术学院教授、油画系主任、副院长。曾任中国美术家协会理事等。

新中国成立后，百废待兴。为改变交通发展落后的局面，国家集中力量进行铁路、公路和航运建设，铁路建设上先后开通了宝鸡到成都的宝成线和兰州到乌鲁木齐的兰新线，这两条铁路的建设是新中国解决西部交通困难的重大举措，在建设过程中涌现出的火热场景和模范事迹，既需要艺术家去歌颂，同时也为主题性创作提供了素材和契机。

1954年春，艾中信到乌鞘岭兰新铁路工程队体验生活。雪后的祁连山更加壮丽奇雄，皑皑白雪映衬下的兰新铁路建设工地上，马达轰鸣、人流涌动，人与自然的融洽和争斗激起画家的创作激情。艾中信吸纳中国传统山水画的铺陈方式，在高、平、深三个维度上展现壮阔的劳动场景。他用纯正亮丽的色彩描绘白云蓝天、巍峨雪山与赭黄的土地，大刀阔斧与细腻丰润的笔触有序交织，营造出气势恢宏的壮美画面。“他创造性地使用了‘全景式风景’的样式，这种样式构图超宽幅，境界壮美，又把生活中的人事收集其中融为一体，可以说是一种叙事诗式的大风景，但又不仅是风景，而可以说是现实生活的大块文章，或是壮阔历史的宏大叙事。”不久艾中信又循着这条路径创作了两幅长征中的雪山题材画——《炮兵过雪山》和《红军过雪山》，对雪景的描绘也在其之后的写生和主题性创作中多次出现。雪的润泽和涵容似乎更能展现他胸中的郁郁诗情，洁白和素朴也更能释放色彩和笔触的灵性。

武汉防汛图卷 中国画

作者：黎雄才

创作年代：1956年

尺寸：30.4 cm × 2788 cm

黎雄才(1910—2001)，广东肇庆人。岭南画派的代表画家之一。1932年得高剑父资助，赴日本留学，1935年毕业回国任教于广州市立美术专科学校。1943年任重庆国立艺术专科学校副教授。新中国成立后任广州美术学院教授、副院长兼国画系主任。曾任中国美术家协会理事。

黎雄才长于山水画创作，尤以巨幅为最，画作气势恢宏，雄健秀茂，自成一格，有“黎家山水”之美誉。1956年完成的《武汉防汛图卷》被美术评论界誉为“抗洪史诗”。

1954年夏，武汉遭遇百年不遇的长江洪灾，数百万人的生命财产安全遭受严重威胁。黎雄才与武汉中南美专的师生一起投入到抗洪抢险中。在抗洪抢险的现场，黎雄才把观察和体会融入写生，在大量写生稿的基础上，经过一年多的苦心经营，创作出《武汉防汛图卷》长卷。全卷自右而左分12段陆续展开，把抗洪抢险的整个过程和动人心魄的场面艺术性地展现出来。1956年7月10日，“第二届全国国画展”在北京中国美术家协会展览馆开幕，黎雄才的《武汉防汛图卷》参加了展览，旋即成为舆论的焦点。《美术》杂志对这次展览予以持续报道，尤其对传统绘画能否表现现实生活等问题做了较为广泛和深入的探讨，而黎雄才的《武汉防汛图卷》也成为大家认可的传统绘画介入现实生活并进行融合转变的成功范例。

一辈子第一回 中国画

作者：杨之光

创作年代：1954年

尺寸：101 cm × 63 cm

杨之光（1930—2006），又名焘甫，广东揭西人。1949年入广州市立艺术专科学校和南中美院学习，1950年入苏州美专上海分校中国画科学习。1950年夏考入中央美术学院绘画系。历任广州美术学院教授、系主任、副院长。

《一辈子第一回》表现了一位走进新社会的老人第一次拿到选民证时喜悦和郑重的神情。老人在旧社会哪有这样的权利，只有跨进社会主义新时代，她才会获得这种的民主地位和选举权，这是一个崭新的时代对于劳动人民的关怀与尊重，也是对于人权和人性的爱护。所以画中老人满脸的皱纹都舒展开来，那种发自内心的欢欣是生动的、真诚的，既毫不掩饰，又毫不矫揉造作，这是时代的转折给人们带来的当家做主的舒坦和自信。

整幅作品以现场写生为基础，以半身像形式来表现，又重点刻画面部表情和肢体语言，无论是构图还是这种特写的方式，都是对传统中国画手法的突破。画中人物衣纹的表现很有特色，暗部用粗笔浓墨，亮部用细笔，又用颤笔来处理褶皱，很好地刻画出衣服的质地，体现了老人的身份。人物面部加进了明暗处理，能够更好地传神。还有一个细节不可忽视，就是老人手中的红色手巾，既丰富了画面、平衡了色彩，又通过用手巾包裹选民证来凸显老人喜悦之外朴素的珍惜、爱护之情。

一輩子弟一回
一九五四年
楊之光

