

艺苑风景

主题性创作 是湖南现代美术发展的主旋律

李辉武

1949年8月,湖南宣布和平解放,这片红色沃土重新回到人民的怀抱。在中国共产党的领导下,湖南现代美术事业从这一刻开始重新起步,经过数十年筚路蓝缕的开拓发展,产生了一大批以党的事业为主题的经典作品。

以《带路》为代表的系列优秀作品不断涌现

1949年至1966年是新中国成立后湖南美术发展的第一阶段。湖南作为革命伟人的故里和红色沃土,在新中国美术中占据重要分量的韶山题材、革命纪念地题材、毛泽东诗词题材等,在这一阶段的湖南美术中也具有重要地位,产生了一大批优秀作品,不少作品在全国也产生较大影响。譬如,张一尊的《冒雨抢耕》《关山驮马》《清浪滩天险》,都是从过去的文人绘画转向表现劳动人民形象的新国画的突出之作,参加了第一届、第二届全国中国画作品展。邵一萍的《萱草》《高粱》等作品也是强调深入生活、表现人民的作品,都是当时湖南美术的杰作。陈白一的《小港堵口图》《朝鲜少年崔莹莹见罗盛教双亲》《共产主义战士欧阳海》,莫立唐的《赶秋》,黄铁山的《洞庭湖组画》,朱辉的《植棉能手》等作品,将“以人民为中心”的观念贯穿到创作的全过程,成为湖南早期美术构建新中国新形象的代表性作品。

湖南的革命历史题材作品,也在此时开始起步和发展。陈子云的《带路》最具代表性,表现了1922年安源路工人大罢工,毛泽东去安源途中,为了通过封锁线请了当地老农带路的一个情景。这件作品也是1957年湖南省首届美术作品展的明星作品。

“革命纪念地”的美术建设

1966年至1976年是湖南美术史上的特别时期。在这十年之间,先后有近百位省内外美术家参加到“革命纪念地”的建设与革命历史画的创作。这也应该是从1949年以来,中国美术史上最大规模的有组织有规划的人才集结与艺术创作行为。

在湖南省的“革命纪念地”建设活动中,进行了6次美术人才的大集结。先后有几十位来自省内外的美术家汇聚到长沙、韶山。其中有成熟的老美术家,有刚从学校走出来的青年美术家,也有一大批工农美术作者。有些美术家长期扎根于此,有些是多次来到湖南进行革命历史画的创作。罗工柳、金山石、林岗、张华清、黄胄、华三川、陈逸飞、李风、邓成用……当年一大批在湖南参加过“革命纪念地”建设的美术家或美术青年,绝大部分成为了后来中国美术界中坚力量。

湖南本土的画家们在这些创作活动中获得了锻炼的机会,同时也留下了带有那个时代独特印记的作品。如,黄铁山的《韶山建党》《夜读》,陈子云的《毛泽东考察湖南农民运动》,曾晓浒的《平果阻禁》《毛泽覃给战士讲述建立根据地道理》,廖正华的《少年毛泽东帮邻居收谷子》,贺安成的《播种》《山雨欲来》,孙国成的《毛泽东和何叔衡创办《湘江评论》》等,湖南的“革命纪念地”建设中,采用特有的管理方式,有规划有组织的生产革命历史题材艺术作品的创作机制,在中国美术史上也有其特殊的研究价值。

“艺术湖南”与重大历史题材

新世纪以来,湖南的主题性创作得到进一步发展。

湖南省画院成立于1991年,进入到新世纪刚好经过十年发展,迎来了创作潜力的进一步迸发,产生了一批影响国内外的作品。比如2008年,由刘云、王金石、旷小津、胡立伟、魏怀亮、石纲、李亚辉、周华平八位画家集体创作的《锦绣潇湘图卷》搭载“神舟”八号飞船遨游太空,被誉为湖南的一张艺术名片;2012年,这八位画家又联手创作了《衡岳松云图》巨幅山水画安置于北京人民大会堂第四会议室。

湖南省美术家协会连续以“艺术湖南”为主题,先后组织了三次大型京展活动,特别是2012年在北京军事博物馆举办的“湖南省重大历史题材美术创作工程美术精品展”,从策划、确定选题到创作、修改、评审、验收,前后历经5年,共评选出78件优秀作品参展,是一次具有高度学术性和课题性的主题性创作策划与组织实践。此外还有以“艺术湖南”为题进行的大量研究出版活动。湖南省党史馆、湖南省群众艺术馆、橘子洲青年毛泽东头像纪念馆、芷江中国人民抗战胜利受降纪念馆等各级文化单位,湖南师范大学美术学院等全省各高校也在主题性创作方面发挥了重要作用。这一阶段还成立了以各画种为代表的学术机构,比如湖南省油画学会、湖南省中国画学会、湖南省水彩画学会等都在主题性创作领域颇有建树。

新时代以来,湖南的主题性美术创

作努力朝向“高峰”发起冲锋。

2019年9月,经过7年筹建,湖南美术馆正式开馆,为湖南美术事业的发展提供了一个重要的窗口和平台,引进了“第六届全国画院作品展”“第十三届全国美术作品巡展·湖南站”等一系列重要的全国性学术展览,还以“湖南·中国画双年展”为品牌发起组织了两届展出。这些引进的重要学术展和创建的品牌展极大地拉动了湖南的主题性美术创作,特别是对新文艺群体重视,使一大批颇具潜力的青年美术工作者加入到主题性美术创作中来。还有一批重要课题性作品起到了非常重要的引导作用。比如,卢雨的巨幅版画《秦王扫六合》(入选“中华文明历史题材美术创作工程”),由王金石、石纲、旷小津、石劲松、谭长德主创的《锦绣潇湘·南岳衡山七十二峰图》,由湖南省画院旷小津、袁绍明、黄礼攸等集体创作的三幅大型“十八洞”主题作品。这些精品力作极大地推动和提升了湖南美术的影响力和知名度。

今年是中国共产党成立100周年,全省美术界都在积极准备作品献礼。湖南省文联组织湖南省美协、湖南省画院等机构通过数年的筹备,精心编选了100个重点选题,组织相关创作力量,最终从580余件作品中遴选出170余件精品,于6月30日在湖南美术馆举办隆重的庆祝和展出活动。

回顾历史,沧桑百年。在新时代的背景下,湖南主题性美术创作将迎来更好的明天!

图① 黄铁山《韶山建党》油画 1971年

图② 陈子云《带路》油画 1956年

图③ 钟增亚《楚人》中国画 1994年

图④ 陈白一《欧阳海》中国画 1964年

图⑤ 中国画《春风拂过十八洞》
作者:孙磊 丁虹 付红 2020年

艺术论坛

杨劲松

百年正青春!用青春礼赞党的百年风华,以青春相约下一个百年征程。继《大地颂歌》之后,湖南省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会《百年正青春》以其平实、诚实、朴实,浓情激越、感人肺腑,将仪式戏剧歌舞晚会提高到新的艺术高度。

晚会以百年时间为轴,分为“开辟新天地”“为了新中国”“创造新生活”“奋斗新时代”四个篇章。每章都以不同时代背景下的湖湘先辈与英雄的革命之路为叙事核心,无论是歌舞还是戏剧叙事,历史高光都聚焦在一位位英雄身上,从杨开慧、蔡和森、向警予、郭亮、夏明翰,到无数无名先烈,他们都以“中国共产党党员”的身份被铭记。

晚会的亮点是每个篇章最后均以当代人的“青春礼赞”致敬英烈魂、来时路,这些致敬者都是革命先烈的校友、战友、乡亲甚至扮演先烈的演员。湖南第一师范的学弟学妹告白毛润之、何叔衡、任弼时等学长。在电视剧里饰演陈树湘师长的演员郑昊,告慰牺牲时年仅29岁的陈师长。飘峰山下走出的大学生告诉杨开慧奶奶,“百年前的板仓屋场,如今是美丽乡村示范村”。左权独立营的左振威副营长,在营旗下向左将军报告:79年来,这面营旗见证了多少战争的胜利。这面战旗,从历史到未来,形象体现出晚会编导以史明志、以史共情的开阔深远的创作视角。

《百年正青春》紧扣湖南籍党员及其主导与影响中的百年事件,这些事件,又以更贴近人心的情感叙事来呈现,比如杨开慧母子的狱中对话、左权母子的生死两界的追问,无不令人动容。在整体结构上,编导以“青春礼赞”进行晚会结构与情感升华,言简意远,宏阔、丰富、浓郁的语言表达,具备了强烈的艺术感染力。

在主题文艺晚会上,与史实新闻叙事共同建构仪式戏剧主题传达的,是以歌舞与文学的艺术叙事主体。《百年正青春》用观众耳熟能详的不同历史时期的大众歌曲进行音乐叙事,用音乐建构了壮美的音乐版图。以《没有共产党就没有新中国》为序曲,以《不忘初心》为尾声,立意精准、结构完整。而任光的《渔光曲》、冼志伟的《送别》、赵开生的《蝶恋花答李淑一》,以及《我和你》《同一首歌》等,都在晚会的不同主题篇章中将音乐的叙事与抒情做到了统一,歌曲承载了晚会丰富信息的大容量叙事的起伏有致的明快节奏,始终将观众沉浸于壮阔美好的情感世界。

“湘江摇荡,摇荡白浪花,摇出了湖南的古长沙!开天辟地的湖南人,自古就以国为家”,株洲女儿王丽达演唱的《红色潇湘》,为“奋斗新时代”开篇,是晚会中唯一的原创新歌,将十步芳草香的湖南热土上的中共党员为人民谋幸福的丰功伟绩,再次用平实的叙事体歌声娓娓道来,唱出了三湘儿女对镰刀与斧头闪光的中国大地的恩情。

《百年正青春》讴歌多情土地上的中共党员力量,宣誓着未来百年从湘江再出发的青春承诺。这台晚会是《大地颂歌》艺术风格的延续,在湖南籍演艺群星以及湖南卫视塑造的全国明星组成的星光大道上,迎来了主旋律文艺创作的春风浩荡。

在紧扣主题创作上,如何组织精准体现历史特征、唤起观众共情的经典老歌,并如何将经典歌曲与时代叙事融合、从而拓展经典歌曲艺术表达的新诗情,如何将歌舞音乐叙事与戏剧情境抒情完美结合,《百年正青春》做出的艺术探索实践,值得借鉴。(作者为一级编剧,文艺评论家)

