《在大路上挥洒美术的魅力》

大路美术 根在大路

—— 一谈大路美术创作的方向

汪元章

艺术来源于生活,劳动产生了美,艺术再现、凝练并升华了美。

大路美术,顾名思义,就是以“大路”生活为主要再现对象、歌颂劳动者之美的美术。在美术兴盛、流派众多的当代,大路美术存在的价值,也正源于此。

大路美术,与1931年鲁迅先生在上海倡导发起的中国新兴木刻版画运动,颇有渊源。

追根溯源,大路美术起于铁道兵成立后宣传需要的宣传画、幻灯片、《铁军》报刊载的连环画、版画等的创作,特别是《铁军》报、《人民铁军》报上的连环画和手绘插图,受到铁道兵战士的喜爱。之后,报纸上连环画渐渐稀少,版画通过画展等方式崛起,成为大路美术走向社会和艺坛的第一张通行证。再之后,逐步繁衍到国画、油画、雕塑等美术门类。版画与中国其他美术门类一样,讲究传承,自然有一个向谁学习的问题。中国新兴木刻版画所倡导的社会性、大众性和现实性作用,强调木刻的思想性和精神内涵,倡导版画走进现实,走向大众等,走进了上世纪50年代铁道兵美术工作者的视野。同时,军队文艺深受延安时期鲁迅艺术学院的熏陶,尤其是在延安文艺座谈会精神的指引下,“为工农兵服务”“到农村、到工厂、到部队中去,成为群众的一分子”等创作理念,深深扎根于军队文艺工作者的心中,彼时的铁道兵美术工作者自然也不例外,刀刻笔绘自己熟悉的生活成为最自然的选择。而从环境条件来看,铁道兵美术工作者拿起画笔之时,就是得到铁道兵党委高度重视和大力支持之际,尤其是开国上将王震担任铁道兵司令员兼政委期间,积极培养了一大批坚持现实主义创作道路的版画作者。同时,草创未就的大路美术在起步之时及之后,还得到中国美协原副主席古元、王琦、周思聪,中国版画家协会原主席李桦,中国美术家协会原书记处书记力群等名家的悉心呵护、指导和帮助,他们当中,有的曾是鲁艺的教员、学员,有的深受鲁迅的教诲或鲁迅美术思想的影响。内和外顺、言传身教之下,扎根大地、融入大路,描绘大路风情,反映大路生活,塑造铁兵形象,就成为大路美术的底色和亮色——这正是鲁迅美术思想精神实质的体现,更是对延安文艺座谈会精神一以贯之的坚守。

20世纪70年代,铁道兵党委批准并建立了铁道兵业余美术组,积极筹备1972年全军美展的参展活动。彼时美术组共18人,又曾特地前往大巴山襄渝铁路沿线部队深入生活,他们联合创作的作品便被署名为“石巴人”“铁道兵”,铁道兵指战员把他们笔下的画,称之为“大路画”,战士画家们亦庄亦谐地把自己的作品称为“大路货”。1979年,铁道兵政治部决定,举办以青藏铁路一期工程、南疆铁路、通霍铁路建设工地为主的美术展览活动,同时邀请中央美术学院、北京画院的同志参加,在认真筹划、深入采风、精心准备后,第一届大路画展在北京中山公园举行。据《中国铁道建筑报》资深编辑、铁道兵史料收藏家梅梓祥介绍,定名“大路画展”,是1963年入伍铁道兵的画家黄嘉善提议并得到组织认可的,“大路”的原意,就是铁道兵“走小路、修大路”,每一条路都大路朝阳,也寓意铁道兵的画只要大众化、大路化,就能前程远大。

昨天,大路美术的根深植于大路中;今天,大路美术的根仍在大路上。

其一,队伍的主体来自“大路”。大路画家最初来自铁道兵将士,改工后主体来自中国铁建工人和干部。在历届铁道兵党委、中国铁建党委的高度重视下,大路画家直接在施工生产和党群工作中感悟生活、创作美术的同时,一批批被选送或自费到高校美术专业学习、进修,同时一批批高校美术专业的大学毕业生先后就业于中国铁建。这支队伍在业余从事美术创作时,都有一个共同的宗旨:为中国铁建的发展服务。在企业的组织、引导下,共同的爱好、生活历练和价值追求,使这支“边生产劳动、边美术创作”的队伍成为目前全国美术界独有的现象。他们的体验与想象、认知与感悟、情趣与审美、格局与情怀、痛感与快感等,形成了有别于其他美术的视角。是以甫一亮相,就受到中国美协等美术专业机构的重视和大力支持、热情帮助。美术界靳尚谊、吴长江、徐里、闻立鹏、詹建俊、侯逸民、戴泽、林岗、李天祥、赵友萍、廖静文、王沂东等等,我国这些顶尖的艺术家都曾多次到中国铁建大路美协授课,一些热情于讴歌我国基础设施建设、礼赞大路之美的美术家,在与大路画家的接触中,也乐于融于其中,成为大路画家的良师益友和大路美术的支持者、参与者。

其二,作品题材的主体选自“大路”。大路美术是开放的、包容的,但把作品所展现的故事、所象征的信念和所升华的精神,通过“自己的人画自己的事”来契合时代的脉搏,契合百姓向上向善向美的喜好,却始终是大路美术的独特现象。在大路画家的心中,热爱企业是热爱祖国的落脚点,服务企业是服务人民的出发点,是以在题材选择方面,聚焦中国铁建的主业生活乃至我国基础设施建设火热的场景,成为大路美术主流创作的原点和起步之路。同时,也因为描绘大路,同步成就了世人和美术界对大路美术的认识之路、首肯之路。大路画家生活在大路中,耳濡目染,采风写生,从1979年的第一届大路画展,到2015年在中国美术馆举办的以“中国铁建与五洲筑梦”为主题的第十七届大路画展,大路生活之美、劳动之美、创造之美与自然之美、心灵之美、精神之美水乳交融,成为题材选择的“主力军”。因为主体性、立体性、艺术性地画大路,再现大路,反映大路生活,并存在共同的文化背景、艺术观念和相融的艺术风格,才有了“大路美术”“大路画派”的诞生。可以说,画“大路”,就是“大路画派”的旗帜,就是“大路美术”走稳走实之路。扩而言之,所有以反映我国基础设施建设光荣历史、非凡能力、伟大成就和文化精神等为题材的美术,都应是大路美术所容纳的。

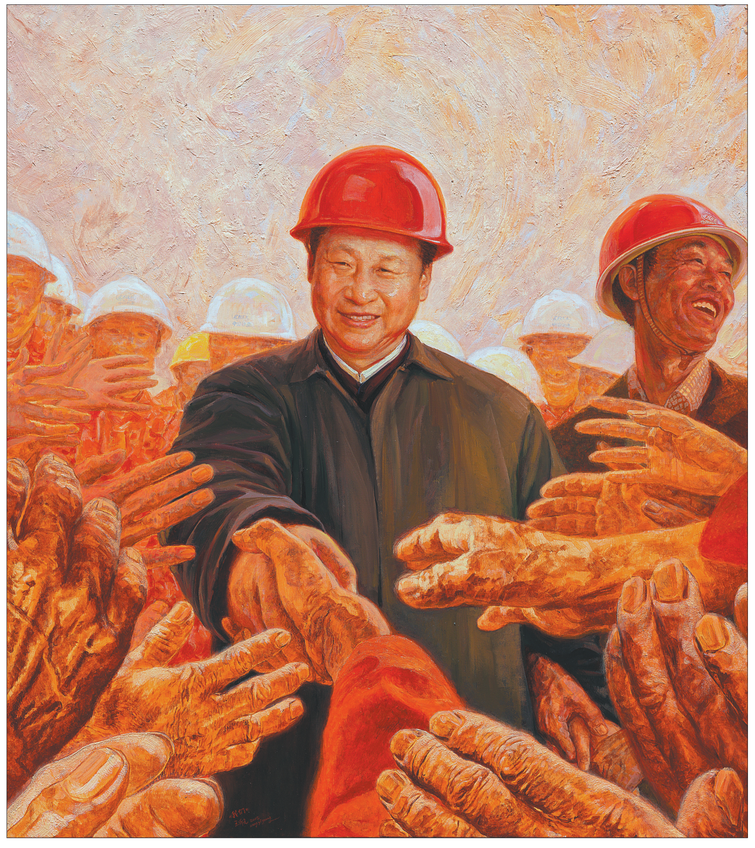
其三,作品创作方法受惠于“大路”。建桥筑路、穿山越岭,来不得半点“浪漫”或“抽象”,大路画家的职业要求厚植了其现实主义创作方法的自觉。从亘古的荒原到繁华的都市,从莽莽昆仑的高山之巅到奔突于地下飞驰而过的列车,从举办第一届大路画展至今40年的历史,大路画派的美术家们——无论从事国画、油画还是版画创作——始终扎根大路,把创作的焦点放在熟识的“大路”上,放在普通劳动者身上,放在礼赞劳动之美上,以浓郁的生产气息释放出时代风姿、呈现时代精神,实现了自身生活积淀、激情感悟、视觉审美与作品思想性、艺术性的合一,艺术性与主题性创作的统一。这种现实主义的创作风格,在反对“奴从传统”“盲目崇洋”的同时,以坚定的文化自信把握时代脉搏,聆听时代声音,捕捉创新的灵感;不为艺术而艺术,不为绘画而绘画,而是用明德引领风尚,为国家、为社会、为人民、为企业而艺术、而绘画。这是大路美术的品质与风格之路。

根植自己熟悉的大路领域和生活,成就独树一帜的“大路美术”,大有可为,路会越来越宽广;离开了大路,大路美术就没有自己的特质,就失去了自己的生存之根。倘如此,夫复何存!

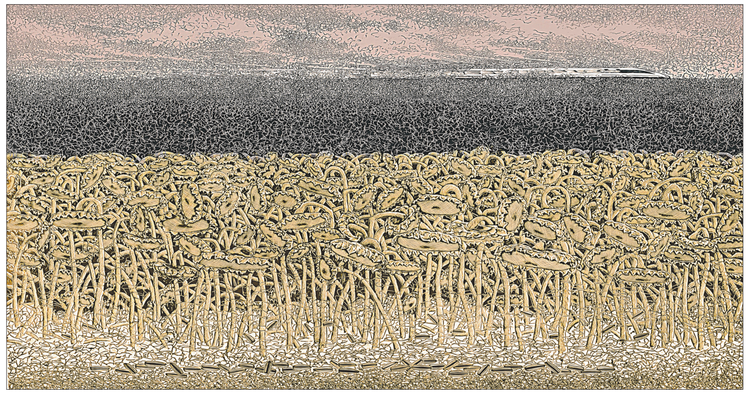
聚焦大路,拓展美术创作,是当下大路画家的责任和使命。

路漫漫其修远兮,大路画家将沿着大路,上下求索!

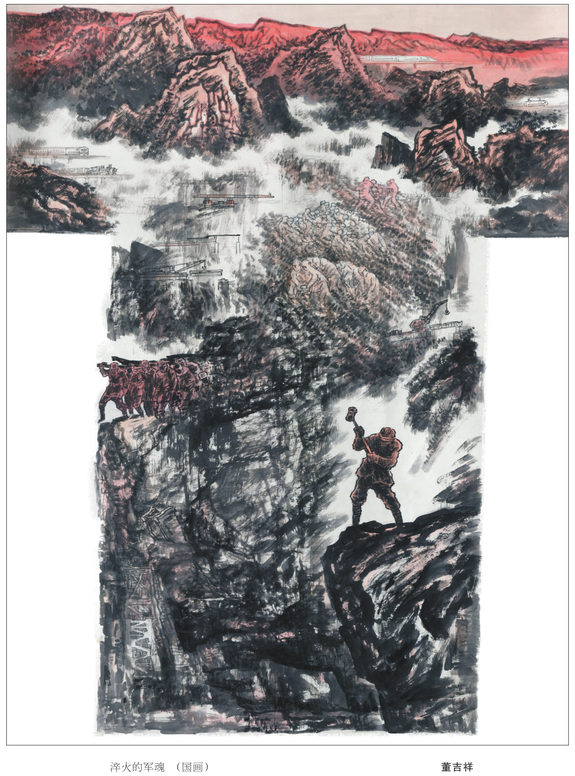
作者单位:中国铁道建筑报社



我们 (油画) 王沂光



阳光——飞驰 (版画) 姜 琳



淬火的军魂 (国画) 董吉祥

万水千山 (国画) 蔡频春

丝绸新路 (版画) 李文生

继往开来 (版画) 张衍海

大路画展进行时

20局 召开创作动员会

近日,中铁二十局召集13名新老作者在西安召开第十八届大路画展创作动员会,正式启动了画展的创作工作。

会上,局党委副书记、工会主席李胜义要求,全体参创人员要紧扣“中国铁建与‘一带一路’”这个主题,以精品意识引领创作,处处展现出时代精神、大路特色和艺术水准,创作出体现中国铁建水平的优秀作品。局党委宣传部负责人传达了中国铁建关于举办第十八届大路画展的文件精神,宣布了参展作品创作工作实施方案。与会人员围绕如何搞好这次创作进行了深入的研讨。

会后,局宣传部组织创作人员到西安地铁14号线的盾构掘进和地铁车站施工现场进行了采风。

图为创作动员会会场。 (双道俊 陶柯宇文/摄)

中铁二十局第十八届大路画展创作组版画骨干画家双道俊、冯毅、张斌会等正在研讨新创作的“一带一路”作品草图。 李雪梦/摄

17局 启动画展集中创作

日前,中铁十七局按照中国铁建第十八届大路画展创作筹备会的要求,积极组织创作人员研讨交流,根据各自的特长将创作任务进行分解。为了保证创作任务高质量完成,宣传部负责人对创作中面临的问题进行了协调。中铁十七局还借助书画院这一平台,组织主要创作人员在一起探讨如何聚焦主题,如何创新表现手法,为高质量完成大路画展任务奠定了基础。

图为宣传部组织骨干作者对创作思路和草图进行交流研讨。

(郭建峰 宋晨燚)