

在大路上挥洒艺术的魅力

大路美术起步在大路,绽放之花在大路,其未来发展的支点,仍在大路。在国内,无论是在美术界还是在企业界,大路美术都是一种独特的现象——以企业作为主体,长期指导、引领有兴趣的员工主要在业余时间从事美术活动,且在社会上形成一定影响的,仅有作为“中国企业500强”排名第14位(2018年)的中国铁路。

任何事物的存在都有其必然。“许多画会和展览群体,搞一阵就坚持不下去了,就分化瓦解了”,其原因之一,就在于画家群体中,因个体兴趣、擅长、偏好的优化、变化,在绘画方向上出现了分歧。在缺乏外力的引导下,不同的偏好,影响着主题的表达和题材的选择,瓦解就成为必然。而大路美术则因为“大路”这一纽带,在企业的支持、外部的帮助下,大路画家们紧密组织、团结在一起,“越办越红火”就成为必然。“大路”,就是大路美术生存和发展的主题;画“大路”,以“大路”为主题,以艺术展现“大路”的思想价值、历史价值和自然美、社会美,就是大路美术的创作方向。

■ 汪元章

大路美术「路」在大路

——三谈大路美术的创作方向

坚持“大路”为主题,绘制新时代建设生活的视觉史诗,是大路画家的职责。中国美协美术理论委员会副主任、《美术》杂志主编周群认为:绘画艺术从产生那天起就肩负着叙事的神圣使命;不论哪种艺术,模仿性、再现性都是艺术的基本形态;抽象的、超验的、超现实的、超常态的短暂变化;“我们正处于中华文明伟大复兴的新时代,如果美术家不能用自己的画笔和刻刀来见证和书写这伟大历史,不能以当代视觉的杰出作品来标记这个伟大的时代,那将是当代艺术家的失职。”在美术界,大路画家最熟悉、最具备条件展现大路生活;作为在“大路”上创造了辉煌业绩的中国铁路,从一个个标志性建筑到一个个动人的故事,从国内火热的建设工地到“一带一路”异国他乡的辛勤耕耘,都是实现中华民族伟大复兴和构建人类命运共同体的精彩华章,都是中国人民奔跑、奋斗、打拼的缩影,其中蕴含着丰富的艺术创作素材。如果大路画家放弃“大路”而肤浅地取巧翻新、很难就易,失去的不仅是自身的优势、特色,而且还是责任、使命和担当精神。

坚持“大路”为主题,引领主题性美术创作,强化组织力至关重要。这是美术创作的“主题性”所决定的。按陈鹤,“主题性”创作可简单分为任务性、命题性和自发性。其中,任务性、命题性主题创作主要是重大题材、弘扬主旋律而言的,“自发性”则是创作源自艺术家发自内心的激情与体悟。曾经,一些人对主题性美术创作不以为然,有的还报以不屑的心态。有人就认为,主题性创作限制了艺术性和现实性,创作的思想性与艺术性有违和之感;也有人认为主题性创作成功率很低,费力不讨好,与艺术品的市场化是矛盾的;还有人认为,主题性美术创作具有任务性、规定性,而美术创作源自艺术家的激情抒发,是艺术性行为,两者难以调和。这些错误的、不正确的认知,更突显了“组织力”在思想、观念和实践等层面的现实意义。

在新时代,新成就和新梦想都有待美术创作发挥独特的叙事方式,去形象化记录、艺术化呈现;而优秀的主题性美术,必定是时代思想价值与艺术价值、内容与形式、深刻性和大众性的完美统一。国企作为企业文化建设者和文化自信、主流意识形态的承载者、实践者、传播者,在对一般性美术活动予以支持的同时,必须重点发挥组织引领、思想引领和领导、指导、引导主题性创作的作用,在“主题性”上把握方向,把握实质,对优秀的主题性创作提供写生、体验生活和集体创作等必要的条件,通过保障和激励机制,实现主题性创作组织力成效的最大化;作为国企中具有社会、艺术责任感的画家,在把山水、花鸟或人物等题材的绘画作为一种艺术追求的同时,更要有担当主题性美术创作的自觉,主动融入新时代火热的生活并创作出主题性美术作品,特别是对第一身份是党员的画家来说,更应必须守初心、担使命,在中华民族伟大复兴的征程中,肩负起绘制时代荣光、礼赞奋斗之美、讴歌民族之魂的历史重任。这样,上下相互呼应,主题性美术创作之路就会越走越宽广。这也是大路美术生生不息的经验之一。

坚持“大路”为主题,担当大路美术的时代使命,必须翻越“题材主题”这道难关。2019年8月2日,中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里,中国铁路文联党组书记陈大洋在出席第十八届大路画展筹备会议时,都对第十八届大路画展拟定的“中国铁路一带一路”这一主题给予了充分肯定。徐里强调,要“进一步破题”“讲好中国故事,讲好一带一路的故事,讲好中铁路的故事”。陈大洋指出,“大路”为主题,绝不是为主题而主题,“贴标签”或简单拼凑、符号化、标识化,实际上是对主题性美术创作不准确的理解。据美术学院中国书画研究部主任、国家主题性美术创作研究中心副主任于洋在有关媒体上介绍,主题性美术创作指的是有情节的历史题材绘画、风俗画,也可以翻译成“情节性绘画”;今天在使用这个概念的时候,已经跟情节性绘画、叙事性绘画、历史画这些概念混用。也有人认为,“围绕重大题材,紧扣时代脉搏,弘扬主旋律的作品,统称主题性创作”不是所有描写历史和现实的带有时代性的作品都可以称为主题性创作”。管中窥豹,从这里我们可以大致领会出主题性美术创作之“主题性”的含义。大路美术坚持现实主义创作方法,成就斐然,但已无止境,在宏大叙事、重大题材、重要现实的美术创作方面,与“主题性”的差距映照出大路美术创作之“题材主题”还有很大的发挥空间,而这恰恰是大路美术出精品、出名家、提升社会影响力之艰难所在。

凝练主题,对艺术家主题性创作必须具有更高思想艺术能力最直接的考验。面对徐悲鸿的油画《放下你的鞭子》,人们想到的是国土沦陷、百姓流离失所,并腾起的是抗日救国激情,该画作为中国近代史最重要的见证。陈逸飞热爱劳苦大众的油画《黄河颂》,除构图、色彩、笔力、意象等深受推崇外,其所表现的革命战士形象,至今让人依然动容,成为公认的最成功、最深刻的作品之一。名家精品及其主题性创作背后的故事告诉我们:主题性美术创作具有重大性、严肃性和时代性,是对时代大势、时代主流、时代热点作出的形象化学术判断;凝练主题,必须真心认同主题,熟悉主题的相关史实、内涵,具有关于这一主题的知识积累与资料储备,对主题内容有充分的认知和感悟,并升华到公共利益和时代、民族、国家的高度,呈现出民族意识、国家意志和普世价值。正是从这个意义上说,主题性美术创作需要画家有更深的、综合性的功底,需要大力加强学习、强化责任、体验生活,需要耐心、沉淀和耐力,也需要交流、合作,在相互砥砺或集体创作中提炼思想性、艺术性。

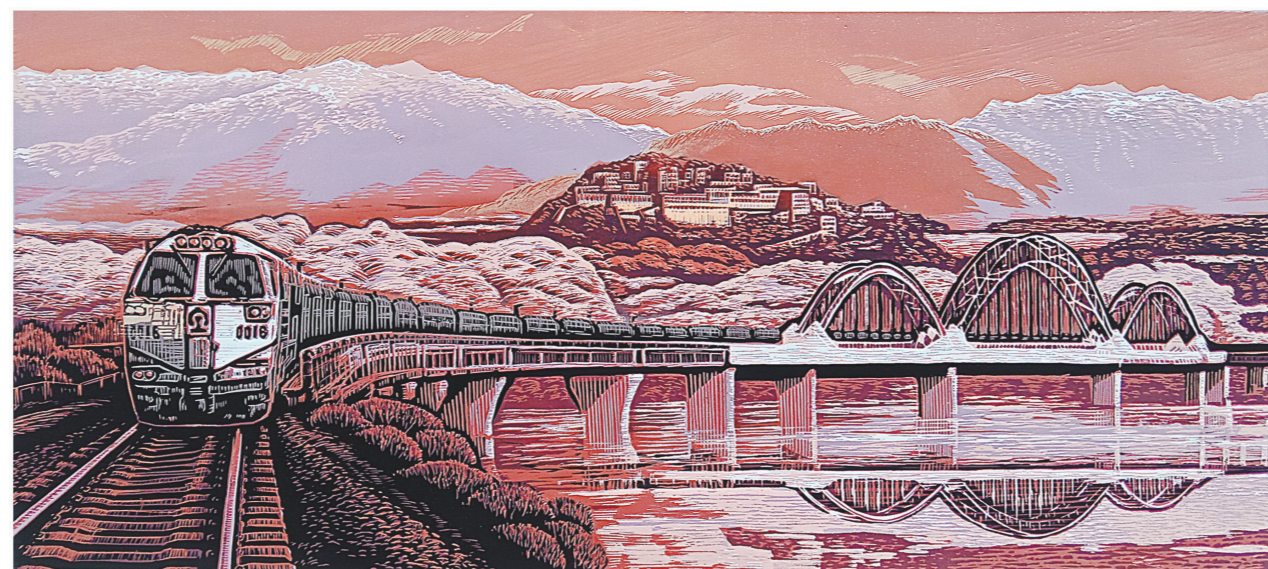
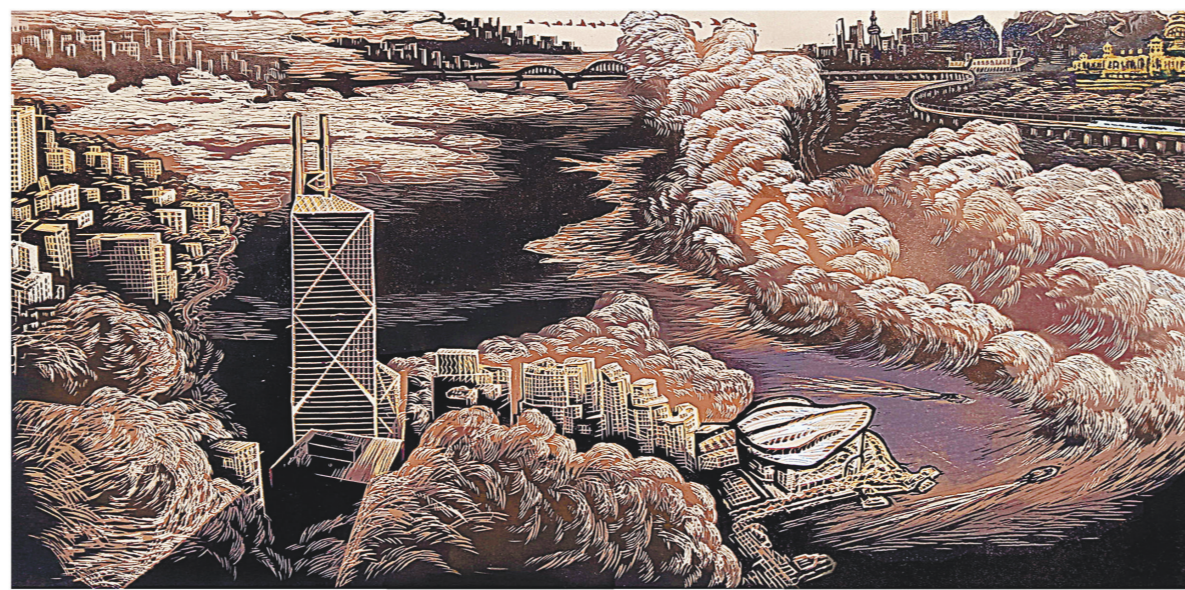
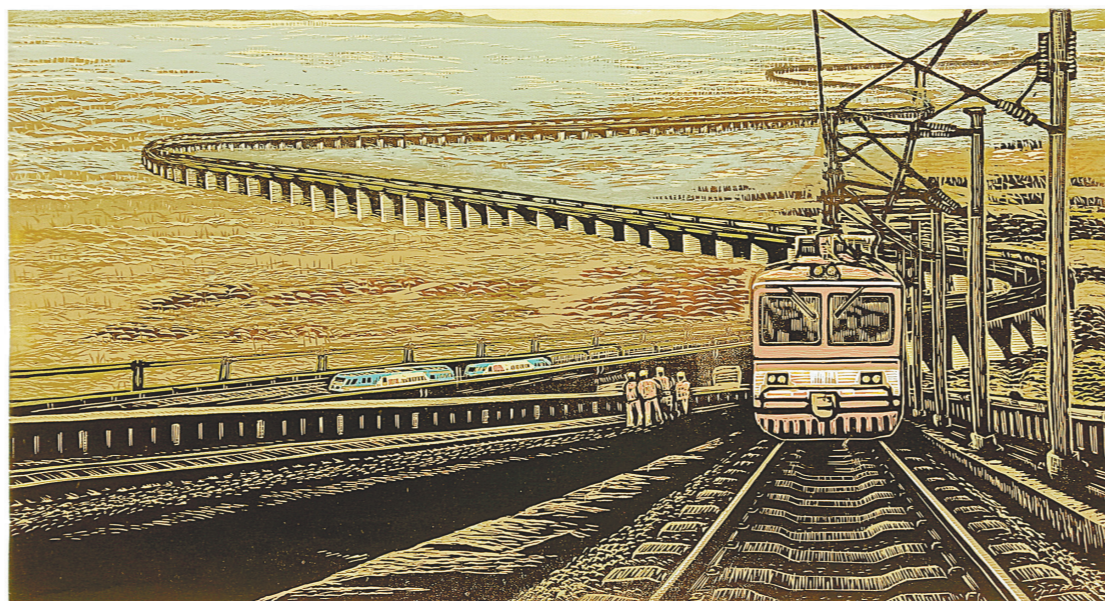
一位画家曾说,画家在绘画之前,需要考虑三个问题:为什么画第一,画什么第二,怎么画第三。对一幅画来说,尽管其本身的一性价值核心根植于构图、布局、色彩渲染效果及其象征意义等艺术特性,但在面对社会、市场个性化的审视时,“为什么画、画什么”凸显得尤为重要。立足“大路”的大路画家同样要在这个问题上给出完美的答案。

凡传世之作,必先有可以传世之心!

作者单位:中国铁道建筑报社

我们走在大路上

壮丽七十年主题系列版画

壮丽70年 —— 我们走在大路上(系列版画) 李文生

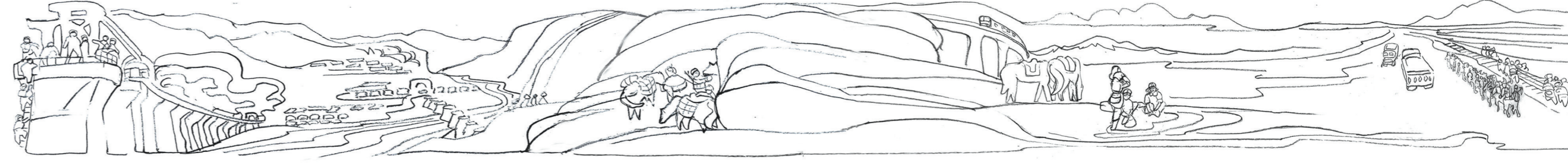
一、 并不短的 钢铁运输线	二、 戈壁深处 广阔画卷	三、 成昆 春晓
四、 春回大地	五、 跨江越岭连京九	六、 雪域天路

七、
铁龙腾飞新时代

画家简介:李文生,大路美术家协会副主席,大路版画研究院院长。中国美术家协会会员,中国版画家协会会员,国家二级美术师。现就职于中铁十二局三公司。

峥嵘岁月 —— 野战军打到哪里铁路就修到哪里(线描)

峥嵘岁月 —— 铁道兵战士在四方(线描)

李文生

李文生