

自2009年9月22日起,由中宣部、文化部、财政部共同主办的“国家重大历史题材美术创作工程作品展”在中国美术馆举行。展览入选作品104件(其中、油画53件、中国画33件、雕塑18件),现场展出102件。作为“向祖国汇报——庆祝中华人民共和国成立60周年系列文艺活动的重要组成部分,向新中国60华诞献礼。下面选发的是文化部部长蔡武、副部长王文章在本次创作工程工作总结会上的讲话,一篇关于历史人物创作的文章和三篇创作体会,以及本次美术创作工程的部分作品,以饗读者。

——编者

引导时代美术创作的方向

——在国家重大历史题材美术创作工程工作总结会议上的讲话

蔡武

觀
象
臺

文化部党组书记、部长蔡武在总结会议上讲话

作为国家重大历史题材美术创作工程领导小组组长,刚才听完工程领导小组、艺委会各位同志的讲话和组织单位代表、作者的发言,深受鼓舞。

此次国家重大历史题材美术创作工程是文化界的一次创举,也是美术发展历程中一件非常有意义的事情。工程历时5年,其中重点创作的时间有3年。它体现出以

下几个特点:

首先是主题性。工程作为一次主题性创作,它反映了一个重要的指导思想:我们始终认为,艺术特别是美术,虽然反映的是作者本人对生活的感悟、对情感的体验等主观意识,但是最终反映的是社会生活。毛主席说过,文化是对一定社会经济基础的反映,并反作用于社会经济基础,所以在艺术创作过程中,现实主义应是艺术发展最基本的遵循,至

于各种各样的创作手法都是从这个基础上衍生而来的。如果完全脱离了历史时代和现实生活,那么,作品将成为无本之木、无源之水。重大历史题材美术创作工程最鲜明的特点是坚持反映现实生活,那就是自1840年以来,中国人民在争取民族解放、国家发展中所经历的从屈辱到抗争,从革命到建设,从建设到改革,这样一幅

波澜壮阔的历史。作品反映了所经历的时代，特别是今天所具有的时代精神以及所反映出来的民族精神，这一主题非常突出。这也是重大历史题材创作能够在全社会得到积极响应，并得到政府的支持以及人民群众的赞誉的原因。

第二是导向性。也就是这一主题在当代具有重要的主导和导向作用。我国自改革开放以来，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变

化，社会呈现出多样性、多元化的发展，这是历史的进步，是不可抗拒的历史潮流。在这样一个大的背景下，我们要学会怎样在尊重差异中来确定主流文化的主导，在包容多样性中来加强核心价值观的引导作用，以引导我们的文化、艺术向着正确的方向和轨道发展，这个正确的方向就是长期以来坚持的“为人民服务，为社会主义服务”“百花齐放、百家争鸣”。但是这种引导不是过去在计划经济体制下完全依靠行政命令和红头文件来进行，而是要学会在尊重差异中、在包容多样中来确立主导。国家重大历史题材美术创作工程的可贵之处就在于，它引导和指引了这个时代美术创作的发展方向，起到了示范性作用。

第三，多样性。从画展本身来看就具有多样性特征，各种风格、各种流派、各种手法都有呈现，画种上有民族传统的水墨画，也有从西方引进的油画，还有水墨和油画的结合，在表现方式上既有现实主义，还有超现实主义的。这次重大历史题材美术创作工程本身也是丰富多彩、百花齐放，因而非常吸引人。

第四，创新性。重大历史题材美术创作工程具有很强的创新意义。这里的创新是在继承传统基础上的创新，也就是说，当代艺术家吸取了整个美术发展史的养料，前人的创作为此奠定了基础。此外，此次创作的作品个性鲜明，有作者的独特体验。创新可以说是美术创作最基本的规律，这在此次作品中体现得非常充分。

我相信这次工程作品展能够最大程度地发挥其社会效应，作品所蕴含的思想性深刻地反映了鸦片战争以来我国的历史发展以及民族精神，是艺术家对这个伟大

国家重大历史题材美术工程作品展于9月22日在中国美术馆开幕

时代深情的讴歌，非常感染人。其中看到詹建俊先生的油画《黄河大合唱》等前辈著名艺术家和不少中青年艺术家的作品，非常震撼人心，特别是在新中国60华诞的前夕，每当看到这样的作品都会勾起非常丰富的联想。我最近一直处于感动之中，文化部主办的几个活动，包括这个美术大展，以及正在人民大会堂演出的大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》，在国博举行的“复兴之路”展览，庆祝中华人民共和国成立60周年献礼演出等，都与中华民族的伟大复兴有关系。今天看到重大历史题材美术创作，题材也是反映中华民族伟大复兴，我深受感动，我想这种感染肯定会在观众中间引起共鸣。另外，这些赏心悦目的作品能够尽可能地满足观众的审美需求。

重大历史题材美术创作取得了成功，首先需要感谢参与创作的艺术家，他们用自己的画笔为我们的时代、民族、国家讴歌，承担起了历史责任和历史使命，这是最重要的。我希望通过此次创作工程，能充分调动全国文化工作者的积极性，推动创作出更多的、无愧于这个时代、民族和人民的传世之作，使我们的创作能以壮美的艺术画卷呈现民族的历史、革命的历史、改革的历史，以及艺术的历史，也相信在这些作品中间一定会涌现出传世之作。祝国家重大历史题材美术创作工程作品展获得圆满成功，也再次祝贺艺术家所取得的成绩。

蔡武 国家重大历史题材美术创作工程领导小组组长
文化部党组书记、部长

在国家重大历史题材美术创作工程 工作总结会上的讲话

王文章

同志们：

国家重大历史题材美术创作工程是在中宣部的大力支持下，由文化部、财政部联合实施的主题性美术创作工程。自2004年开始各项组织筹备工作，历时5年，到今天上午国家重大历史题材美术创作工程作品展隆重开幕，美术创作工程终于将丰硕的成果展现在观众面前，成为广大美术工作者奉献给新中国60华诞的一份厚礼。现在我们在这里召开国家重大历史题材美术创作工程创作工作总结会议，首先我代表文化部，向国家重大历史题材美术创作的各位艺术家表示衷心的祝贺，向为创作工程的实施做出积极贡献的各位艺术委员会的专家，以及参与此项工作的所有同志表示衷心的感谢和诚挚的慰问！

下面，我就国家重大历史题材美术创作工程5年来的创作工作做简单的总结，更全面、更深刻的总结工作，还有赖于艺术委员会的专家和参与创作的艺术家

文化部副部长王文章在总结会议上讲话

们。

一、实施国家重大历史题材美术创作工程具有重大的历史意义和积极的现实意义。

国家重大历史题材美术创作工程是以我国波澜壮阔的反帝、反封建、反殖民主义斗争和社会主义革命、建设、改革的重大历史事件为主题内容，集中当前国内优秀艺术家创作完成一批主题性美术作品，以弘扬中国人

民在争取民族解放和社会进步的历史进程中，所表现出的以爱国主义为核心的民族精神和以改革开放为核心的时代精神。振奋民族精神，培育和增强民族自信心和自豪感，充分发挥艺术在爱国主义、革命传统教育中的作用。

从历史发展的角度看，国家重大历史题材美术创作工程艺术地再现了我国自1840年以来从屈辱、抗争走向和平胜利，迎来发展进步的不平凡的历程。所谓盛世修史，国家重大历史题材美术创作工程就是通过艺术的画卷书写出中国百余年的沧桑巨变，塑造了自强不息、奋勇向前的国家和民族的形象。无论是对于民族进步的历史而言，还是对于艺术发展史而言，国家重大历史题材美术创作工程的作品都具有重要的历史意义。

从国家和社会发展的现实角度而言，国家重大历史题材美术创作工程通过强烈反映时代精神、具有民族气派的历史巨作，满足人民群众日益增长的精神文化需求，增强民族凝聚力和向心力，充分体现和发挥了艺术在建构社会主义核心价值体系方面的积极作用。这是当代美术事业发展的迫切需要和人民群众对艺术创作的迫切希望，也是全面推动社会主义文化大发展、大繁荣的时代要求。

二、国家重大历史题材美术创作工程的实施取得了显著成效和丰硕成果

回顾创作工程5年来走过的历程，创作工程在推动美术创作、繁荣美术事业方面发挥了积极的作用，同时也取得了丰硕的成果。

第一，作为国家组织实施的主题美术创作项目，国家重大历史题材美术创作工程吸引和凝聚了当前我国美术界具有创作实力的优秀的艺术家，关注主题性美术创作，关注历史和现实，鼓励和引导艺术家注重表现时代精神和民族气派，通过思想性与艺术性俱佳的主题美术作品进一步增强民族凝聚力和向心力。不仅开拓了我国当代主流美术创作的新局面，而且有力地提升了我国艺术作品在国际和国内的影响力和认同感，为国家留下了一笔宝贵的精神财富和物质财富。

第二，国家重大历史题材美术创作工程的实施，对于当前美术创作进行了积极有效的引导，有力地推动了美术创作，特别是主题性和主旋律美术创作的发展。目前国内美术创作领域存在一些急功近利、消解崇高以及媚俗倾向等不良现象，国家重大历史题材美术创作工程以严格的艺术标准和深刻的思想内涵树立了当代艺术创作的价值标准和品格追求。许多参与国家重大历史题材美术创作工程的艺术家都是各大美术院校、画院、美术创作单位的中坚和骨干力量，他们的创作对于当前美术教学和研究项目产生了积极影响，直接带动和引导青年学生的创作和研究方向。例如，在今年的中央美术学院的毕业生作品展上，就

涌现出非常优秀的历史题材创作。

第三，建立完善了艺术委员会科学有效的工作机制。国家重大历史题材美术创作工程的实施充分发挥了专家的积极作用。艺术委员会汇聚了当代美术界的权威，始终坚持严肃、公正的态度和严谨、认真的作风，坚守艺术标准，鼓励和倡导思想性与艺术性俱佳的优秀创作，对每位创作者及其作品都反复多次进行评议和指导。在这将近5年的工作过程中，艺术委员会的专家们不仅承担着审稿评选、观摩指导的任务，积极推动学术研究，有些委员也承担着创作的重任。各位专家为创作工程的每一步推进都付出了辛勤的劳动，为创作工程的顺利实施做出了积极的贡献。艺术委员会科学的评审方式和高效的工作机制，为国家重大历史题材美术创作工程的创作实施提供了强有力的艺术保障和学术支撑，同时也为今后举办类似的文化艺术活动提供了成功的范例和宝贵的经验。

第四，国家重大历史题材美术创作工程充分调动和激发了艺术家的积极性和创作热情。国家重大历史题材美术创作工程入选作品都是经过艺术委员会严格评审出来的优秀作品，凝聚了艺术家们数年的心血和努力，呈现了当前我国主题性美术创作的最佳水平。老中青三代艺术家以强烈的责任意识参与到创作中来，不仅承袭了我国主题美术创作的优良传统，而且在创作构思、艺术表现手法的探索方面大胆创新，积极尝试，呈现出新时代的特点，具有强烈的时代气息，并且把对于文化使命的思考和追求，贯注在对历史精神的追溯和创作技巧的探索之中，创作出属于新时代的新力作。在几年的创作过程中，为完成国家交给的任务，创作出优秀作品，他们不计较个人得失，投入了大量精力，付出了艰辛的努力，也取得了令人欣慰的成绩。

第五，国家重大历史题材美术创作工程带动了各级政府对于美术事业、主题性美术创作的关注和支持。浙江、上海、江苏等地已经纷纷开始组织、推动本地的重大历史题材美术创作。其中，浙江省自2006年开始组织实施“浙江历史文化重大题材美术创作工程”，已经在今年8月在浙江美术馆举办了展览，共展出作品113件，引起社会广泛关注，有力地促进了浙江美术事业的健康发展。同时，国家重大历史题材创作工程的实施，在政府投资机制、创作引导机制等方面做出了积极的探索和尝试，为今后国家组织实施主题艺术创作、引导和扶持当代艺术健康发展，提供了有益的借鉴。

三、做好国家重大历史题材美术创作工程后续工作的要求

随着国家重大历史题材美术创作工程作品展的隆重开幕，美术工程创作阶段的任务正式告一段落，接下来

还有展览、宣传和推广等许多工作要陆续展开,进一步扩大国家重大历史题材美术创作工程的社会影响,发挥其社会效益。在后续的工作中,做好国家重大历史题材美术创作工程的总结工作是非常重要的。美术创作工程的设立和实施是近年来我国文化事业方面的一件大事,在投资模式、管理机制和实施工作中都有创新和拓展,要妥善做好创作工程相关资料的收集和档案整理。我们不仅要认真总结创作实施阶段的成功经验,也要认真研究工作中的不足和缺憾。这些宝贵的经验将为今后组织类似的主题性美术创作,包括更广泛的艺术活动,提供很好的借鉴。下面我提几点要求:

(一)参与美术创作工程的艺术家们,要结合自己的创作实践以及创作工程的实施过程,认真总结在创作方面,特别是主题性美术创作方面的经验和得失。艺术委员会要继续引导和指导创作人员开展学术研讨,将历史题材美术创作和主题性美术创作的理论研究推向深入,为今后的美术创作提供可资借鉴的宝贵经验。

(二)进一步做好美术创作工程的宣传、推广工作。美术创作工程的创作任务完成之后,必须依靠广泛的宣传和积极的推广工作使这批优秀作品的社会价值得以最充分的实现。要通过有效的宣传手段,多渠道、多样式的推广方式,让更多的群众了解国家重大历史题材美术创作工程,欣赏到这些思想性、艺术性俱佳的优秀作品。特别是要认真做好公共教育工作,有针对性地开展重大历史题材美术作品进校园等活动,充分发挥这些优秀作品对于群众,尤其是对青少年在爱国主义教育 and 审美教育方面的价值。

(三)做好美术工程画册的出版工作。国家重大历史题材美术创作工程作品集应该能够充分体现创作工程的重大意义,能够全面反映创作工程的历史意义、社会意义、艺术价值和学术价值。因此,希望艺术委员会继续发挥在艺术指导和学术研究方面的积极作用,也希望创作者们能够予以积极配合,认真筹备和组织国家重大历史题材美术创作工程作品集和相关学术文献的出版工作。

(四)认真做好美术工程作品的收藏和研究工作。国家重大历史题材美术创作工程入选作品将由国家统一购藏,这不仅是一笔巨大的物质财富,更是国家的宝贵的精神财富。中国美术馆应该妥善做好入选作品的收藏、保管及研究、展示等相关工作。

(五)做好巡展工作。在中国美术馆的展览之后,国家重大历史题材美术创作工程作品展览目前已经对巡展工作做出了安排,计划在上海、杭州、厦门、武汉等地进行巡展工作。希望国家重大历史题材美术创作工程办公室、中国美术馆以及各地美术馆能够团结协作,积

极配合,认真做好巡展及相应的宣传推广和公共教育工作,充分发挥国家重大历史题材美术创作工程优秀作品的社会效益。

今天,我们看到国家重大历史题材美术创作工程作为推进我国当代美术创作繁荣发展的重要举措,已经取得了令人欣喜的丰硕成果。我相信,国家重大历史题材美术创作工程的实施对于各位艺术家而言,收获的不仅仅是一件优秀作品,还有更多关于创作、关于艺术、关于国家和民族的思考和感悟。我真诚地希望各位艺术家能够将国家重大历史题材美术创作工程实践过程中关注历史、关注现实、关注社会、关注民生的精神追求和人文关怀贯注到今后的创作中去,在大量的艺术实践中,把对于艺术创作,特别是关于主题性美术创作的探索和思考不断推向深入。同时,也希望各位艺术家能够创作出更多更好的优秀作品,为国家文化艺术事业的繁荣发展做出积极的贡献。

王文章 文化部副部长

中国历史画传统 与当代历史画创作

王 镛

中国自古就有历史画传统，绵延至今不断。鉴古观今，继往开来，中国历史画传统对当代历史画创作，包括“国家重大历史题材美术创作工程”，也不无启示。

先秦是中国历史画的滥觞期。据说西周初年的壁画已有“武王、成王伐商图及巡省东国图”（郭沫若《矢簋铭考释》）。春秋末期孔子曾在雒邑（今洛阳）目睹东周明堂壁画“有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之诫焉。”还有《周公负成王图》。（《孔子家语·观周》）战国时代楚先王之庙及公卿祠堂也画着“古贤圣”历史故事等壁画（王逸《楚辞章句·天问叙》），激发了楚国诗人屈原创作《天问》的灵感。中国历史画草创伊始便承载着鉴善戒恶的教化功能。

汉代是中国历史画的勃兴期。汉代统治者继承先秦传统，尤其在汉武帝独尊儒术以后，历史画更加重视维护儒家礼教的教化功能。汉景帝之子鲁恭王曾在灵光殿画黄帝唐虞、淫妃乱主、忠臣孝子、烈士贞女等壁画，“贤愚成败，靡不载叙，恶以诫世，善以示后。”

（王延寿《鲁灵光殿赋》）汉武帝时代曾在未央宫宣室画开国元勋张良肖像，在甘泉宫画贤后李夫人肖像，在桂宫明光殿“画古烈士，重行书赞”（蔡质《汉官典职》）。汉武帝晚年还让黄门画者画《周公负成王朝诸侯》，赐给他留下遗托孤的辅弼大臣霍光。（《汉书·霍光传》）汉宣帝时代曾在麒麟阁画霍光、苏武、赵充国等十一功臣像。汉成帝追思安羌功臣赵充国，“乃召黄门郎杨雄即充国图画而颂之”（《汉书·赵充国传》）。汉明帝雅好丹青，诏令班固、贾逵选取经史故事组织尚方画工绘制，并在洛阳南宫云台画前世功臣邓禹等二十八将。（《后汉书·二十八将传论》）汉

明帝的顺烈梁皇后“常以列女图画置于左右，以自鉴戒。”（《后汉书·皇后纪》）汉灵帝也诏令蔡邕画孔子及七十二弟子像和赤泉侯五代将相。后来魏国诗人曹植观看汉画说：“观画者，见三皇五帝，莫不仰戴；见三季异主，莫不悲惋；见篡臣贼嗣，莫不切齿；见高节妙士，莫不忘食；见忠臣死难，莫不抗节；见放臣逐子，莫不叹息；见淫夫妒妇，莫不侧目；见令妃顺后，莫不嘉贵。是知存乎鉴戒者，图画也。”（张彦远《历代名画记·叙画之源流》）可见汉代历史画的教化功能何等重要而巨大。汉代宫廷绘画已毁于兵燹，荡然无存。而今，我们通过汉墓壁画《二桃杀三士》、《伍子胥逃国》、《孔子见老子图》和汉画像砖、画像石《周公辅成王》、《荆轲刺秦王》等经史故事画，可以窥见汉代历史画的基本面貌：构图气势“深沉雄大”（鲁迅语），人物造型和衣冠服饰趋于程式化（这种程式符合儒家礼教的规定），古朴简略，线条洗练，人物的神情动态也有一定特征。虽然汉代的哲人论画也强调“君形者”（神贵于形），防止“谨毛而失貌”（《淮南子》），但总体来说，汉代历史画的教化功能大于审美功能。

魏晋南北朝是中国历史画的转折期。此期虽无汉代帝王那样大规模绘制历史画的盛举，但当时卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇等画家也画过不少经史故事。从传为顾恺之的《女史箴图》、《列女传·仁智图》来看，此期历史画的技法与汉代历史画相比已从简略走向精微，而且注重追求顾恺之倡导的“传神写照”和陆探微创造的“秀骨清像”。谢赫在《画品》中宣称：“图绘者，莫不明劝诫，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。”

又提出品评绘画主要是人物画包括历史画的“六法”。此期历史画的教化功能和审美功能同样受到了重视,而且每一位画家的绘画风格也彰显了自己的艺术个性。例如,唐人品评张僧繇、陆探微、顾恺之的人物画的审美特性说:“象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神。”(张怀瓘《画断》)

唐代是中国历史画的繁荣期。此期不仅历史画创作繁荣,而且历史画理论也非常繁荣。张彦远在《历代名画记·叙画之源流》中开宗明义便说:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。”他援引汉代典故:“以忠以孝,尽在于云台;有烈有勋,皆登于麟阁。见善足以戒恶,见恶足以思贤。留乎形容,式昭盛德之事;具其成败,以传既往之踪”。说明“图画者,有国之鸿宝,理乱之纪纲。”他把历史画的教化功能提升到空前高度。同时,他也高度重视绘画包括历史画的审美功能和艺术个性,系统论述了谢赫六法,阐发了气韵、骨气、形似、立意、用笔之间的微妙关系,并具体分析了顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子四家的用笔,推崇“意存笔先,画尽意在”。唐代历史画题材也有些历代帝王肖像和经史故事,但更多的是当朝史实。唐代宫廷画家阎立本的《秦府十八学士图》、《凌烟阁二十四功臣图》、《职贡图》、《步辇图》(文成公主与松赞干布联姻时唐太宗会见吐蕃使者),吴道子的《明皇受箒图》,张萱的《明皇斗鸡射鸟图》、《太真教鹦鹉图》、《虢国夫人游春图》、《捣练图》,周昉的《明皇骑从图》、《杨妃出浴图》、《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》,以及敦煌莫高窟晚唐壁画《张仪潮统军出行图》等,都是当朝重要历史事件或宫廷生活的形象记录。这种纪实性的形象比程式化的形象更为生动。传为阎立本的《历代帝王图》虽然因袭古代突出帝王形象的概念化程式,但也注意不同人物性格的刻画。张萱和周昉都擅长描绘体态丰腴的唐代仕女,但人物造型仍有细微的差异:张萱的仕女眉目细腻,“朱晕耳根”;周昉的仕女端严秾丽,衣裳劲简。五代南唐画家周文矩的仕女近类周昉而纤丽过之,顾闳中的《韩熙载夜宴图》也是南唐贵族沉湎声色的生活的实录。

宋代是中国历史画的中兴期。五代至宋元山水画、花鸟画日益兴盛,人物画相对式微,虽然无复汉唐气象,但也不乏名家杰作。北宋人物画家李公麟与盛唐吴道子齐名,主要画道释人物,也画历史故事,如《归去来兮图》、《王维看云图》、《免胄图》等,《宣和画谱》称其“盖深得杜甫作诗体制而移于画。”“故创意处如吴生,潇洒处如王维。”他也自称“吾为画如骚人赋诗,吟咏情性而已”(《宣和画谱》)。与北宋文人

画的兴盛相关,李公麟的人物画包括历史画也增加了文人的诗意和情趣。张择端的《清明上河图》通常被视为风俗画,也可以看当朝都市繁华景象的历史记录,代表着与文人画情趣迥异的世俗化倾向。北宋末期、南宋初期民族矛盾尖锐,宫廷画院的历史画一度繁荣,或借古喻今,或表彰谏臣,或赞颂名将,或眷恋故土,激励当朝民族的士气。宋代画院画家李唐的《晋文公复国图》、《采薇图》,宋人(佚名)的《折槛图》、《却坐图》,萧照的《光武渡河图》、《中兴瑞应图》,刘松年的《中兴四将图》,陈居中的《文姬归汉图》等,都属于这类历史画作品。金代画家张瑀也画过《文姬归汉图》,大概也受到汉族文化的影响。南宋后期国势日衰,不少文人画家疏离庙堂而亲近禅林,人物画也像许多山水画一样带有隐逸超脱的诗意。梁楷的减笔人物画《太白行吟图》风神飘逸,以大写意的笔墨丰富了历史人物画的表现语言。

明清是中国历史画的衰变期。此期山水画、花鸟画已占据主流,人物画总体趋向衰落和变异。明代宫廷画家的人物画沿袭宋代院画传统,以借古喻今手法为皇帝歌功颂德,如刘俊的《雪夜访普图》、倪端的《聘鹿图》等,把人物与山水结合在一起,商喜的《关羽擒将图》则吸收了民间壁画的特色。明中期画家唐寅的《王蜀宫妓图》和仇英的《春夜宴桃李园图》,兼有院体画的纤丽和文人画的清雅。明末清初画家陈洪绶的木版画《屈子行吟图》和卷轴画《归去来辞图》表现了孤傲高洁的文人情操。清代宫廷画院的人物画,大多绘制皇室帝后肖像和皇帝出巡、征战、狩猎、宴饮、庆典等当朝重大事件的纪实场面。十二长卷的《康熙南巡图》聘请“四王”之一王翬主笔构图并画山水,杨晋等人画人物、屋宇、舆轿、驼马、牛羊等,耗时六年,画中一万多个人物繁密如蚁,超过了《清明上河图》。但与《清明上河图》相比,其文献价值高于艺术价值。徐扬等人的《乾隆南巡图》、《姑苏繁华图》亦属此类作品。焦秉贞的《历朝贤后故事册》已受到西方绘画的影响。欧洲传教士画家把西方绘画技法带入清代宫廷,更促使清代宫廷绘画呈现中西合璧的杂交风格。清末画家任伯年的历史人物画《唐太宗问字图》、《苏武牧羊图》、《承天夜游图》等,融合了历代名家的画法,也多少参用了西洋画法,人物造型比清代宫廷绘画更显得自然而传神。

现代是中国历史画的复兴期。“五四”以来,中国人物画大量引进了西方写实绘画的素描造型技法,也改变了中国历史画的传统面貌,逐渐形成了新的历史画传统。徐悲鸿是现代中国历史画的奠基人。尽管中国早期油画家李毅士也画过《长恨歌画意》、《宫怨图》等

南昌起义 中国画 294厘米×640厘米 韩硕

历史故事，但其题材、寓意和影响都无法与徐悲鸿的中国画《愚公移山》和油画《田横五百士》、《徯我后》、《鲁迅与瞿秋白》（素描稿）等作品相提并论。徐悲鸿的历史画采用写实手法描绘历史或传说人物，借古喻今，寄托着画家对民族精神的呼唤，对社会现实的悲悯，对仁人志士的景仰。梁鼎铭的历史画《北伐史画》、《南昌战绩图》等则直接为国民党北伐、抗战的政治军事宣传服务。1949年中华人民共和国成立以后，为了巩固新生的国家政权，歌颂中国共产党领导中国人民艰苦奋斗的丰功伟绩，在国家赞助下出现了革命历史画创作的高潮。董希文的《开国大典》、罗工柳的《地道战》、石鲁的《转战陕北》、侯一民的《刘少奇和安源矿工》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、靳尚谊的《毛主席在十二月会议上》、钟涵的《延河边上》等作品，基本上采用徐悲鸿体系和俄罗斯苏联模式的写实手法，也吸收了中国传统绘画的写意因素，创造了新中国历史画的经典。“文革”期间，大量历史画把封建社会突出帝王形象的概念化程式推向极端，出于政治斗争需要过分美化领袖人物，甚至不惜篡改历史。但也有些作品突破了当时流行的概念化程式，如汤小铭的《永不休战》。“文革”结束后出现了一批怀念深受人民爱戴的开国功臣的作品，如周思聪的《人民和总理》、杨力舟和王迎春的《太行铁壁》、张祖英的《创业艰难百战多》等；还有一些反思“文革”历史悲剧的作品，如程丛林的《1968年×月×日雪》等。改革开放新时期，中国历史画虽然也有佳作陆续问世，除了上述作品，还有闻立鹏的《红烛颂》、陈逸飞和魏景山的《蒋家王朝的覆灭》、刘大为的《晚风》、冯远的《保卫黄河》、沈尧伊的《地球的红飘带》等，总体创作态势却在市场经

济大潮中逐渐低迷。直到2005至2009年国家文化部、财政部联合实施“国家重大历史题材美术创作工程”，中国历史画创作才重新开始复兴。

以上我们简略回顾了从先秦到现代中国历史画的传统。今天，我们对待中国历史画传统的态度，像对待一切传统文化的态度一样，应该是辩证的扬弃和批判的继承，而不是简单的否定或盲目的因袭。中国历史画传统对于我们当代画家从事历史画创作，包括“国家重大历史题材美术创作工程”，仍具有一定的借鉴意义（当然我们同时也应该借鉴西方和俄罗斯历史画创作的经验，尽量扩大自己的视野）。我认为中国历史画传统至少有三点值得我们思考，即历史画的教化功能、审美功能和艺术个性。

中国历代统治者都非常重视历史画的教化功能。教化功能相当于我们现在常说的社会教育意义，这是历史画的核心价值。不过，当代历史画的社会教育意义不同于历代封建统治者尊崇的儒家礼教思想（尽管儒家思想也有合理因素可供我们批判地继承，但毕竟不是当代的先进思想）。不同时代有不同的价值观、历史观，而“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。”（马克思、恩格斯《德意志意识形态》）目前我国史学界的指导思想是马克思主义的辩证唯物史观，我们的历史画创作也应该自觉地坚持辩证唯物史观，以当代的眼光和价值判断重新审视和反思历史，建立当代与历史的有机联系，尽可能还原或逼近历史的真实，从历史中汲取对当代现实有价值的精神力量。对当代中国构建和谐社会、实现民族复兴的理想最有价值的精神力量，就是中华民族世代传承的团结统一、爱国睦邻、自尊自强、艰苦奋斗的精神，因此，当代历史画创作应该

跨过鸭绿江 油画 250厘米×565厘米 吴云华

在培养和弘扬民族精神方面发挥艺术特有的潜移默化的教育作用。盛世修史，历史画的盛衰往往与国家的盛衰成正比。在今天国家初步兴盛的和平发展时期，我们必须保持居安思危的忧患意识，毋忘历史的前车之鉴，何况我们尚未完成祖国统一大业，距离真正的现代化强国目标还十分遥远。尤其对历史记忆淡漠的青年一代来说，时下有些传播媒体以戏说的历史取代了真实的历史，以历史的闹剧冲淡了历史的正剧，我们的历史画更有责任帮助青年恢复历史的记忆，重建精神的价值，增强是非善恶的鉴别能力，更清醒地面对现实与未来。

历代有识之士也非常重视历史画的审美功能。历史人物是历史画的中心，历史画的审美功能集中体现于人物形象的塑造。中国历史画传统中有许多塑造人物形象的宝贵经验，顾恺之的“传神”论，谢赫的“六法”，特别是张彦远对气韵、骨气、形似、立意、用笔的精辟论述，李公麟的诗意表现，梁楷的减笔人物，任伯年的融合画法，徐悲鸿的素描造型，都值得我们认真研究而不是轻易臧否。无庸讳言，古代中国历史画存在人物造型程式化、概念化的缺陷，而这种程式往往是受儒家礼教观念的制约。但优秀的历史画又能在一定程度上突破程式的局限，注意不同人物性格的刻画。来自现实生活的纪实性的人物形象，动态表情更比程式化的形象生动。徐悲鸿等人引进西方写实绘画技法，是对中国历史画的写实人物造型的一大贡献。古代中国历史画有自己的传统，与西方历史画更强调人物造型的逼真写实相比，更强调人物气质的传神写意；而如果没有坚实的素描造型基础，又难以准确深刻地表现特定历史人物的典型性格和精神气质。现代中国有些历史画家试图把中国传统绘画的写意精神与西方写实绘画的素描造型结合

起来，石鲁的《转战陕北》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、刘大为的《晚风》等作品就是成功的范例。历史画并非历史事件的图解，历史事件仅仅是历史人物活动的背景或舞台。深入刻画人物的性格心理特征，揭示人物的内在精神气质，是历史画摆脱图解历史事件的根本出路。

中国历史画传统越来越重视艺术个性。顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子的人物画的风格和笔法各具特色，互不雷同。张萱、周昉、周文矩、唐寅同样画仕女，丰姿意态有别。陈居中的《文姬归汉图》与张璪的《文姬归汉图》，同一题材构图大异。梁楷的《太白行吟图》与陈洪绶的《屈子行吟图》，画的都是浪漫诗人，笔墨和造型迥然不同。现代中国成熟的画家的艺术个性也非常鲜明，徐悲鸿和李毅士的作品不会混淆，董希文和罗工柳的风格容易分辨，詹建俊与靳尚谊的区别一目了然，刘大为与冯远的笔墨各有千秋。令人遗憾的是在当代历史画创作中，我们却经常发现作品缺乏艺术个性：构图雷同，缺乏独特的视角和丰富的艺术想象；人物造型呆板，缺乏鲜活的动态和深刻的表情。令人欣慰的是最近完成的“国家重大历史题材美术创作工程”，出现了一批优秀的历史画作品，已经借鉴了中国历史画传统的宝贵经验，在重视历史画的教化功能和审美功能的同时，也重视艺术个性的表现，构图新颖，视角独特，艺术想象丰富，人物造型生动，动态鲜活，表情深刻，不仅形象地展示了中华民族近百年来可歌可泣、艰苦卓绝奋斗的历史，而且呈现艺术个性鲜明的多样化风格，以当代的创新意识延续和弘扬了中国历史画传统。

《太行烽火》创作札记

王迎春 杨力舟

由中宣部、文化部、财政部支持发起组织的“国家重大历史题材美术创作工程”，是改革开放卅年来第一次由政府组织、拟定主题的美术创作活动。我们有幸中标，承担“战斗在太行山上”为主题的中国画创作。

构思立意

我们之所以投标这一题材，是因为我们生于斯，长于斯，并曾在山西工作过十年。早在1970年，在北京军区组织下，创作过油画《平型关大捷》。1976年赴太行山，到晋东南左权、武乡等抗日革命根据地，作过深入地调查访问。1977年创作国画《太行浩气传千古》（朱德肖像），参加了“解放军建军五十周年大展”。1984年，我们又专为“第六届全国美展”准备作品，并为连环画《小二黑结婚》搜集素材，再次奔赴太行山区，对太行山的山川地貌、风土人情、革命历史作了进一步的调查和体验，并大量地实地写生。对八路军总部和129师等部队开辟抗日根据地的史实，作了进一步的了解。访问了一些当年的老战士、老民兵，以及他们的后代。他们当年抗击日寇可歌可泣的事迹，活生生的浮现在我们的脑海里。但是，当时由于时间紧迫和全国美展限于尺幅在两米以内的要求，丰富的素材资料和生动的人物形象，以及他们的英雄事迹，难以在短时间内把很多想法集中于两米以内的一幅画中有所体现。正当为难之时，呈现在眼前的太行山的悬崖峭壁在夕阳侧光照耀下，伟岸雄奇如屹立的群雕，瞬间地激发出创作灵感，我们由此联想到太行军民一致对外、团结抗日，如铜墙

画家杨力舟 王迎春在一起研究创作草图

铁壁般的可视画面跃然而出，即刻迅速地构图并绘出人物。之后，创作了《太行铁壁》，入选“第六届全国美展”，获得金奖。

2007年，“国家重大历史题材美术创作工程”的启动给我们提供了一个宝贵的机会。自1984年以来收集的资料和素材，多年沉淀的真切感受，为这次创作活动顺利进行奠定了比较雄厚的基础。我们多年的积累有了用武之地，有利于充分地展示胸臆和抒发情感。我们主张历史画要尊重历史，于是，2007年12月份，我们又冒着严寒到太行山的南麓王莽岭和晋城革命老区考察，力求把太行山抗日根据地八年抗战的艰苦卓绝的战斗生活，较为深入并艺术地进行新理念、新视觉、新审美的表

《太行烽火》的草图之一

现。经过反复构思、构图，我们确定创作的中国画题目为《太行烽火》。

最初确定的草图是突出国共两党合作，共同抵抗倭寇，巍峨雄壮的太行山中屹立着八路军抗日将领朱德、彭德怀、刘伯承、邓小平等英雄群像，包括国民党抗日将领阎锡山、卫立煌、高树勋等，国共抗日官兵、民兵、老百姓团结在四周，同仇敌忾，浴血奋战，迎来最后的胜利。但我们又觉得跟《太行铁壁》太相近，在艺术表现上没有突破，有些自我重复，而且过于强调英雄，强调领袖人物，所以在构思上一直在找突破口。我们反复翻看大量史料和自己的走访记录，感受到人民力量的伟大，决定转变思路，以奋起抗日的民众为中心，重新构图。画面将视觉集中在一位敲响警钟的老年妇女形象上，象征着祖国母亲的召唤和呐喊，寓意着中华民族在外敌入侵之时，军民一心，发起人民战争，使敌寇在人民战争的海洋中无处遁形。人民才是历史的创造者，中国人民的力量是不可战胜的。

构图布局

作为重大历史题材的画作，《太行烽火》尺幅宏大，从开始构思构图，到放大画草图，我们想到敦煌壁画和山西壁画。中国古代壁画的散点透视与超时空的构图方法，境界自由，方法灵活，给我们很大的启示，使我们的思路洞开。敦煌壁画中有很多采用的是“异时同图”的构图方式，其超时空的理念促使古代画师经常把

所有情节穿插集中在一起。画中人物、山林、动物、建筑并置一处，画中的山林、房舍，既是故事发生的环境，也是情节的间隔，图案化了的山峦、树木，在表意的同时，还有装饰效果。古人在创作佛教经变画时，题材复杂，幅面宏大，画师们善于通过雄伟壮观的宫殿楼阁，或绮丽多姿的山水景致创造辽阔的境界，并在营造的场景中细致入微地刻画不同的人物。那些浩瀚的文化精粹给我们很大的启迪。

于是，我们在大幅面的绘制过程中，虽然选择了传统的六条屏样式，但是清醒地警示自己不要盲目地被文人画的片面认识所束缚，大胆地按主题内容的需要，随机利用超时空的构图方式，拼接与拼贴的方法使六条屏形成衔接，贯通气脉。整幅画面用结构线组成、切割和互动，墨色黑白灰的映衬对比，使六条屏既有独立的画面，又有合并在一起的整体气势。每一条屏的人物组合与另一条屏必须衔接，不能造成断裂或残缺，也不能出现整体动势的停滞与不流畅。大笔挥写与精雕细刻相结合，使画面富有丰富的层次和节奏韵律，达到明快强烈的效果。

通过不断地调整和组织画面内容，并与墨色基调相协调，即通过主观的意愿，重新组织与编排，把不同时空的形态并存于同一空间中，保留具象形态的特征，再把具有特征的元素提出来予以夸张、强化。例如，男民兵行进队伍的弧线与扛着枪的斜线，有意夸张组合，运