

用绘画诠释历史事件

——靳尚谊谈《周恩来在万隆会议上》创作

万隆会议是1955年4月18日至24日在印度尼西亚首都万隆召开的反对殖民主义、推动亚非各国民族独立的会议，又称第一次亚非会议。万隆会议召开之际，美国正在对中国进行围堵，并扶持台湾当局制造紧张局势，企图将新中国扼杀在摇篮之中。在这种背景下，周恩来总理不负众望，以卓越的外交才能在会议上三次力挽狂澜，发表了重要的“和平共处五项原则”讲话，树立了“和平共处、求同存异”的万隆精神。更为重要的是，这一外交举措赢得了亚非国家对新中国的同情与支持，打破了新中国所处的外交僵局，开创了“二战”后和平发展的新时代。靳尚谊的肖像油画《万隆会议》即表现了周恩来总理在会场上演讲的情景。“我的创作就是要将周总理在万隆会议上所讲的内容，包括动作形象地体现出来，也就是说要以肖像画的方法来表现历史题材。因此，人物动作选择很关键，总体来说这是一个复杂的创作过程。”靳尚谊说。

靳尚谊在学生时代就曾创作过油画《周总理在万隆会议》，再次创作此主题，他的作品表达得更准确、技巧也更成熟。“这次创作所表达的主题与学生时代没有区别，只是那时刚学油画，技术水平不够，又是在油画训练班的一个构图课作业，所以当时画得比较粗糙。但当时的构思、构图得到了老师的肯定，所以我这次只对原来的构思稍加处理，加上当时有些道具，如讲台、麦克风，那时资料收集不够，现在资料收集得更丰富一些，就根据原

来的构图进行了调整。当然，这次创作在技术上比那个时候要成熟，形象处理、色彩、造型也比当时要好。”

接到创作任务后，靳尚谊做了大量的资料搜集工作，他在原新闻电影制片厂资料库内搜寻了大量关于万隆会议的新闻图片，同时对纪录片中的很多镜头以及当时的道具、环境等，都做了详细了解。在靳尚谊看来，画历史画很复杂，最好的历史画创作是实物写生，但现在已没有那样的条件。因此，资料搜集的全面与否对创作的成败有很大影响。“我把当时的电影录像都拷贝下来做了细致的研究，但在具体创作上也不完全一致，如当时总理的服装是浅灰色的，但我故意将它画成了比较重的颜色，因为这样跟背景的关系才好处理，才能把它烘托出来。其他的细节都跟当时比较接近。”

与之前的作品相比，靳尚谊在本次创作中，又根据史料对讲台、讲台上的麦克风等进行了细致调整，为了突出人物，将舞台背景中的彩旗也省去了。“最重要的是总理的形象、动作和情绪，其他怎么处理都可以，那是艺术处理的问题。所有动作、情绪都要表达总理的精神内壳，包括总理的动作、讲话姿势等，都要与‘和平共处五项原则’内容比较接近，这样才能把人物很生动地表现出来。”靳尚谊说，现在油画题目为“周恩来在万隆会议上”，但他认为“在和平的讲坛上”更符合作为艺术品的标题，而这个题目在当前的国际关系中也更为重要。

周恩来在万隆会议上(油画)靳尚谊 120cm×96cm

靳尚谊认为，重大题材历史画创作与常规的人物画创作有很大不同。历史画创作更复杂，难度更大，无论画面上是一个人或多个人，都必须表现历史事件，必须根据情节，将人物关系处理得自然、生动。“创作历史画就跟拍故事片一样，它所表达的就是故事片中的一个场面，一个最具代

表性的精彩瞬间。故事片中的场景、人物关系、对白、动作等全都要表现出来，而且人物的表情、性格、动作也都要体现在一个画面上。同时，画面的光、色彩、黑白关系等组织处理也非常复杂，这都比平时的人物画创作难得多。”靳尚谊总结道。

(本报记者 高素娜整理)

艺术与科学的融合

焦小健

我没有见到袁隆平本人，不过，袁隆平的图像、照片和视频资料，还是比较丰富的，收集起来也相对方便一些。但这些东西总是间接的，吸纳和消化它们，让它们内化到创作构思当中，前后花费了2年多时间。

我所要做的是要在袁隆平院士不在场的情况下，画出鲜活和真切的“在场感”。为此，我不得不请了一位美院年纪很大的老先生给我做模特。问题是作为一位长期从事水稻研究的科学家，袁隆平身上的那种智慧而又淳朴的精神气质，是无法通过这种方式把握的。在这方面，我主要是依靠电影，仔细观察他的各种表情和动态，深化对他形象的理解，尤其是脸部形象，除此之外没有别的办法，在这个过程中，想象力发挥了重要作用。

历史画是艺术家的作品，对于主题人物历史贡献的表现，在某种意义上讲，必定是有限的，不可能做到非常完整。袁隆平的贡献恐怕也不是我们画家的几

幅作品就可以完全表现的，作为画家，我们以自己的创作来表示对他的尊敬和崇拜。

我见过一些以袁隆平院士为主题的绘画作品，包括国画人物等，但都不是很好。据说，袁隆平自己很喜欢其中的一张国画，因为这位画家把他画在一片水稻田中间，画面上的水稻像麦浪一样，是一幅很写实的国画。从构思来讲，这幅画跟我的想法很接近，但从作品的艺术性来讲，这幅画实在谈不上有什么艺术表现力。我的想法是，让他本人和他所在的稻田产生一种持久的美感，以及那种甚至让袁隆平本人都会感到惊异的鲜活创造力。

我收集和整理了国内可以找到的几乎所有袁隆平院士的视频和照片素材，但是很遗憾，因为基本上每个记者在拍他的时候，都带有一种新闻的视角，即创作者个人的意愿与公众所能接纳的形象间的磨合，归根结底是要让它成为一幅在绘画性上具备完整性的作品。简单地讲，要让它变成一幅真正意义上的绘画。做到这一点，难度才是最大的。

杂交水稻之父——袁隆平(油画)焦小健 250cm×213cm

室内的场景录像，那是他在被采访时拍摄的，我从里面截取了一些他的瞬间表情和动态，这些可以供我创作参考。

我要画他，首先要对他本人有感觉，现在只能通过间接的方式理解他的肖像，使之变得可以入画，可以入画对于我来讲是关键所在，我必须通过电影蒙太奇的手法，找到差不多的那种感觉，然后再找真人替换，还要把真人的感觉搬到室外。事实上，我也曾到水稻田去找寻合适的环境。

室外的水稻田有季节的差异，一开始，我找的是绿色的水稻，它的颜色不是收割时候的那种样子，我想画袁隆平在有水的水稻田里。草图拿到全国评委会，大家都说绿色不好，建议用代表水稻成熟的黄色，这里牵涉到对成功的认识和理解。历史画是要符合大家共同的感觉的，但我也坚持让稻田有水的感觉。

在我看来，历史画主要有两个难处：第一是难在它属于国家定件，不是个人想怎么画就怎么画的，需要与各个方面的专家学者在一起共同探讨，画出效果；第二个难处是在创作过程中的，即创作者个人的意愿与公众所能接纳的形象间的磨合，归根结底是要让它成为一幅在绘画性上具备完整性的作品。简单地讲，要让它变成一幅真正意义上的绘画。做到这一点，难度才是最大的。

作为美术史的考证，画作不全是它自己在说话，而是这个时代的特殊环境造就了它的话。中国现代艺术史还在持续地发生着，它的面貌不会像古代艺术史那样清晰，到底哪些作品能够流传下去，人们是不知道的。只有经过一段时间的积淀，才会涌现出来。由此，我们也就把握这个时代的艺术特征。研究艺术史，主要是看这个时代能留下来的东西，并了解艺术家创作的真实性。国家重大历史题材美术创作工程是我们这个时代所赋予的重任。如果说这项工程会在以后的美术史上留下什么的话，我想，一个重要的原因在于全国有这么多人同时在从事这件事情。

(张坚 裴媛媛 唐可星整理)

国家重大历史题材美术创作工程聚焦

文化部艺术司 中国日报社 联办

让英雄不再寂寞

——观赵力中油画《1944·中国远征军》

吴丹江

没有叛变只有阵亡，没有投降只有殉国，前赴后继书写了抗暴复仇的光荣，他们赢得了永恒的尊严，塑造了大国的魂魄。

任何伟大的历史都离不开卓越艺术家传世作品的忠实记载，否则，世界上所有有价值的历史痕迹都会被岁月的风沙剥蚀得干干净净。崛起于红土高原的中国油画家赵力中，上世纪80年代末就着手收集远征军资料，曾经数次实地采访流落滇西的远征军老兵，本幅作品仅是其大型组画《碧血春秋》中的一幅。自2008年选题中标以来，经国家顶尖专家多次点评票选，五易其稿日臻成熟。

全画分若干区域：近景是一群迎面走来的无名战士，那身板结实、面色黝黑的老兵，那手提景颇砍刀，逢山而开路，遇水而搭桥的战友，那披挂异常整齐，唯独缺少兵器的学生新兵，那匹品种白色云南山地马……

左中景是指挥中枢，中国远征军总司令卫立煌将军和中国战区总参谋长史迪威将军以及中美军事参谋人员组成的联合战役指挥系统正在调兵遣将，安排大会战。正中景是驱马拔枪的战地军官，他的出现，增强了画面的跳动感 and 紧张感。右区是辎马区，驭手奋勇争先，战马疾速奔驰，大战气氛跃然纸上。背景是美式坦克以及隆隆驶来的铁甲兵团，展示了精锐的中国远征军强大而坚强、神圣而不屈的精神。

芭蕉、蕨草、苔藓、热带雨林、界碑、电台、枪械、野战吉普等等细节描绘，既烘托了行军气氛也使铁血征程有了丝丝忧郁的温柔。细瞧——冲击眼球的是一隆隆驶来的坦克铁流。静听——踏碎心灵的是勇敢铿锵的军人脚步。思量——义无反顾的是冲锋陷阵的远征将士。伤感——画中每个生命都留下了无言的诀别。号称

方法画来，这个题材是体会、体验后，慢慢地调整整体，反复画。所以这个题材要用古典画法，这也是我原来所熟悉的，跟现在的画法很不一样。

(本报记者 严长元整理)

普通的中年妇女。所以我觉得这个难度很大。

最终的画面背景是肖像上部有乌云，暗喻当时的时代，颜色较暗；远处天边有隐约的光线，暗喻希望在远方。肖像中刻画宋庆龄的手也下了很大工夫，她的手其实很有富贵感，但是又有女性的特点，不能画得很紧张。

在创作时，我是参照着她的图片来画的。但是图片有很多，需要综合起来，但综合后又发现，看起来不是很像，或者说很像但又不确定的像，总觉得画得太漂亮了，后来还是以最基本的头像作为依据来体会这种气质。其实最难的是把握度，就是拿捏怎样反映出她的精神气息，包括人物本身的气质、画面气息的处理，要突出哪里不突出哪里，包括一个衣服褶子怎么安排等，这都得经过很多提炼来完成。

这幅作品我使用了古典的表现手法，它不适合用太即兴的方式，而是很平稳的、深入的、稳健的方式，且还得有一点中国的味道。这些都是在脑子里不断地调整后确定的。

后来我妻子对这幅画提出了很挑剔的意见，她说，画像太漂亮了，没有深度。眼睛的部分画得很像，但是嘴部有点问题，稍微有抿嘴的感觉。还有一个老领导，对革命人物的历史了解更多，提出了很重要很准确的意见。最后的定稿，很多都是靠这些具体的建议来进行修改的。

这幅画最主要的难点还是如何通过形象烘托气质。在人物大小的处理上，若画得小了，没什么力度；正常化了，就没有大人物的感觉了；最后画成一个大人，有点神圣化，这样才能深化，再去强调女性的柔美、端庄、优雅，才有分量。

绘画奇妙的地方，就是能够将情感、表现力直接抒发出来。但是这个题材绝对不能用这种

突显端庄优雅之美

杨飞云谈《宋庆龄》的创作

宋庆龄(油画)杨飞云 240cm×135cm

1944·中国远征军(油画)赵力中 210cm×470cm