

浅谈红色经典作品中李可染山水作品的艺术美

刘津吟

(南宁师范大学 美术与设计学院 530000)

摘要: 作为时代的产物, 一批批经典红色题材美术作品通过独特的艺术形式回顾百年风雨历程, 红色经典美术作品作为一种弘扬主旋律的独特艺术形式反映了中国共产党在不同时期的政治理想、爱国精神、价值观念等, 体现民族精神和红色文化。本篇论文着重以中国近代国画大师李可染的红色题材山水作品为主, 探索李可染在中国画改造探索实践过程中, 通过传统笔墨的气韵生动与写生为手段的真实描绘, 融合西方写实素描技法, 用山水意象传达的爱国精神。通过赏析李可染创作的经典红色题材的山水画作品, 对我们创作红色题材中国画有着无可比拟的学习价值。

关键词: 李可染; 红色经典; 艺术美

一、李可染的‘红色’背景

极具绘画天分的李可染早期勤奋研学传统中国画笔法和笔墨的运用, 为其中国画创作打下了扎实的基础, 他非常尊重传统, 也敢于大胆创新, 他的古法用笔用墨与注重写生, 师法自然相融合, 从而形成独树一帜的‘李家山水’风格。在红色时代背景下的李可染, ‘红色血液’在他的体内流淌着, 也通过他的美术作品表现出来。在民族危难之际, 李可染以一个中国艺术家的勇气与良知, 自觉地用手中的画笔承担起用绘画抗战救亡的责任。在抗战时代, 李可染与周多、王式廓等多名艺术家共同创作的黄鹤楼大壁画中流露出对战争的悲愤。而李可染抗战系列宣传画作品《怒吼》、《是谁破坏了你好快乐的家园》、《纪念“九一八”, 打回老家去!》等, 皆是李可染先生用画笔宣泄对战争的悲愤之情同时赞扬党和人民保卫祖国的伟大业绩, 为中华民族的觉醒和抗战画下光辉的历史篇章, 传达着李可染浓烈的爱国精神, 而这浓烈的爱国精神在新中国成立之后, 在李可染的红色经典山水画作品中更是深藏其中。

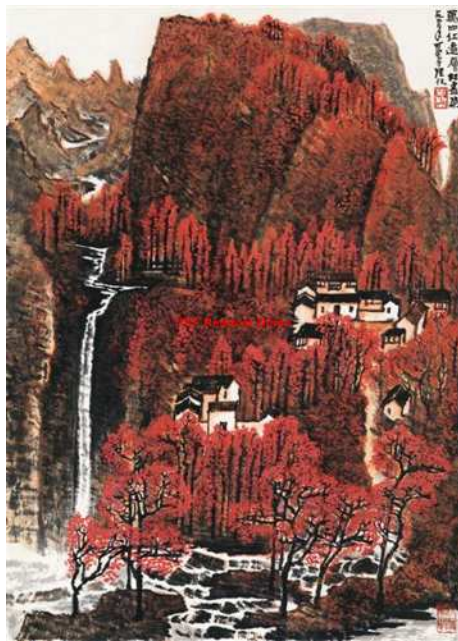
新中国成立后, 以毛泽东的文艺思想作为新中国文艺的重要指导思想。为表现新中国从苏醒到崛起, 从崛起到腾飞的历史画卷, 作为时代产物的红色时期历史绘画题材, 以绘画这种独特的艺术形式歌颂党和人民在艰苦奋斗中体现出来保家卫国和英勇无畏的爱国精神。毛泽东指出, 我们要继承一切优秀的文学艺术遗产, 批判地吸收有益的部分, 进而提出了“古为今用”“洋为中用”。李可染接受并积极响应毛泽东的倡议, 他在山水画作品探索和实践如何运用中国画的水墨艺术语言表现红色革命题材。也正是在这样孜孜探索中开启了中国画改造的篇章, 创作出大量的红色经典山水画作品, 从而达到艺术家创作来源于生活而高于生活的境界。

二、李可染的‘红色山水’的艺术美

在红色时代背景下, 山水画的前景不被看好, 当时的山水画家们面临着巨大的困境, 李可染以为祖国山河立传的雄心勇敢的向前大踏步发展中国画, 以江山如此多娇歌颂祖国。1954年开始, 李可染开启了外出写生之旅, 他认为寻找和挖掘堵塞了六七百年的源泉是中国画改造的首要任务, 这个源泉就是“造化”。通过长期深入的写生, 以及对传统中国画笔墨的孜孜探索, 李可染红色革命题材的山水画之所以能成为经典作品就是基于他的“用最大功力打进去, 用最大勇气打出来”、“所要者魂, 可贵者胆”的主张与实践。

以李可染的《万山红遍》山水画作品为例, 这幅画作为为庆祝建国 15 周年而创作的。毛泽东诗词给予当时的中国画家无限的创作空间, 因而成为当时主要的表现题材之一, 李可染此幅作品中将毛泽东《沁园春 长沙》一诗中“看万山红遍, 层林尽染”的意境通过笔墨表现出来, 且在作品中大面积的使用朱砂着色, 用积墨法强化景物和空间的层叠关系, 充分诠释了这一诗句中丰富而深邃的内涵, 如此刚毅壮美之笔和夺目耀眼的红色主调, 强化了艺术表现形式, 成为新中国美术经典。在画面中大量使用红色这是在中国古代山水画中所没有的, 是李可染发展中国画的独创, 也是其积墨山水艺术创作的巅峰之作。画面十分写实, 我们可以看到画中的每个细节都被处理得非常细腻, 这是画家身临其境, 通过对景写实到对

景创作的飞跃, 是通过深入写实才能够的已突破得境界。再观其落款及盖章在画面的右上角, 位置巧妙, 书法凝重, 流露着趣味, 与画面完美的融合起来, 可以说十分讲究, 画面右上角的落款与左上角的留白形成了对比, 凸显出山水的意境。整幅作品热烈的红色, 展现了积极向上、激昂的时代气息, 弘扬民族精神。让每一位观画的人民在感叹画作带来的视觉冲击时, 通过这幅作品欣赏祖国大好河山的同时牢记党和国家的光荣历史。



李可染《万山红遍》

革命的神圣之地, 是“红色山水”另一类重要题材, 如石涛所说“笔墨当随”, 任何一个时代都存在着不同的创作题材和风格。在当时红色历史背景下的艺术家, 他们以绘画为工具, 宣传歌颂党的革命历史、政治生活以及广大人民的美好生活。在创作 1974 年的《韶山 革命圣地毛主席旧居》这幅巨作之前, 李可染画了很多韶山写生稿和画了两幅《韶山》, 这些画稿与画作在构图上基本保持一致。74 年版《韶山》采用鸟瞰平视, 远景近写的满幅构图方式。细细品味其画作, 可以看到李可染先生以干练的笔法, 以及在施色、意匠经营等方面较之前的两幅韶山作品更为精练成熟。在其描绘韶山冲的景象中, 李可染先生没有直接使用当时历史背景下常采用的“红太阳”为符号, 而是用晨光和朝雾尚未完全散尽的远山营造画面晨曦气氛。画面中几间白墙屋舍被近景的松林环抱着, 浮着碧绿的荷叶的清池, 远处连绵的群山的刻画让画面有鲜明的层次感, 而略带逆光的光线处理使旧居的被衬托得醒目。这件作品中的人物有 140 余人之多, 而且皆使用工笔画法, 可见李可染先生对于塑造画面细节的重视程度, 及践行其“千难一易”的主张也在这些细节

中体现得淋漓尽致。从可染先生在这幅巨作中对光的细腻处理，营造整个画面微微逆光之感，表现自然界的光色之美，这也是在古代中国画中所看不到的，是李可染山水作品融合了西洋画的表现技法于其中，增强了中国山水画的时代感。李可染的山水画深厚而凝重，以鲜明的时代精神和独特个人艺术思想促进了传统中国绘画的变革与升华，冲破传统艺术的藩篱，展开了中国美术史上划时代的新篇章。



李可染《韶山 革命圣地毛主席旧居》

三、结语

我们在了解艺术巨匠李可染的生平事迹以及赏析其作品，能深刻体会到优秀的红色经典美术作品，应有鲜明的主题主题、思想深刻、典型的题材、形式可新颖、表现力要强，且精神内涵丰富，才

能让观画之人产生共鸣，并使其发挥史诗般鼓舞人心的力量之作用。红色美术经典作品需以美为体，以党史为魂。我们今后在创作红色题材的中国画时，一方面需加强对红色经典美术作品的研究，深入学习党史。另一方面在创作时精心组织，不务空名地专研，在继承中发展中国画，为打造新时代的红色经典美术作品做铺垫。最后我们还应不断深入对其进行研究、创作、展览和传播，让新一代的‘红色’作品能够让人民牢记党和国家的光荣历史，弘扬民族精神。

参考文献

- [1] 毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话，毛泽东，1943
- [2] [J]谈中国画的改造学策略，李可染，1950
- [3] [J]江山无尽 看李可染笔下韶山，钟欣，中国拍卖出版社，2018
- [4] [J]论李可染对于新中国画改造的贡献——以山水写生和“红色山水”为中心，李公明，2009
- [5] [D]万山红遍—李可染红色山水画研究，杨运高，2013
- [6] [J]邹跃进，《万山红遍—庆祝中国共产党建党九十周年绘画作品集》北京：人民大学出版社 2010 年