

论长安画派的艺术精神及当代价值

贾小飞

咸阳师范学院 陕西咸阳 712000

摘要: 长安画派的画家创作中始终践行着艺术与国家意识有机融合的创作革新之路, 上世纪中期, 画派画家在马克思文艺理论的指导下, 以人民为创作中心, 坚持探索国家与民族、政治与文化、内容与形式的整合与统一, 为西北地区美术创作奠定了良好的基础。本文对长安画派的诞生、成长、艺术理念和画派风格、艺术高度、历史成就和贡献等方面做了基本的研究和梳理, 希望学者通过阅读, 能对长安画派的研究有进一步的了解和补充, 以及在新的时代文化艺术大环境下, 对于美术实践创作有一定的指导和借鉴作用。

关键词: 长安画派; 绘画思想; 艺术精神; 石鲁; 赵望云

地区的杰出代表

西北地区的美术在中国美术史上占有一定的地位, 在40-60年代是它的黄金时期, 也是该地区绘画地域性特征标志的成熟阶段, 其代表性的画家有赵望云、石鲁, 他们在创作上融贯东西, 探索新的艺术语言和风格, 在60年代的全国巡展中表现突出, 得到了美术界及社会各界的鼓励和肯定, 长安画派由此得名并比认可, 它是一个标杆, 在中国画改革中发挥了重要的作用, 赵望云、石鲁、何海霞, 方济众、李梓盛等画家群体和来至陕甘宁边区的画家是当时的主要成员。这是一种群体性的艺术集合现象, 这群艺术家活跃在陕西, 将个人艺术追求与国家民族命运紧密融合在一起, 这不仅是老区延安精神的体现, 也是民族文化和传统美学价值的体现, 更是三个方面的有机结合。画派的创作题材超越地域特色, 主要反映中国人民在新时期、新生活、新环境下形成的新面貌, 成为近代国画在地域改革创新成就上的最高典范, 其表现手法创作了中国画的新高度、新境界和新形式。

长安画派大致经历了萌芽阶段、探索阶段和成熟阶段。上世纪40至50年代是第一个阶段, 代表性的画家有赵望云、石鲁等人, 他们本着绘画为人民服务的思想, 积极宣传时代主题; 50至60代是第二个阶段, 本着为社会主义建设加油鼓劲地目的, 初步形成绘画风格与面貌; 60至70年代是第三个阶段, 画派在革新、文化引领和思想宣传等方面作用重大, 同时也走向了个性和多元的发

展面貌, 其内在价值表现在对现实的敏感、革命的感悟、文化及现状的思考, 对传统的国画从精神、学理和形式上做出革新和探索实践, 用更加新颖的“绘画方式”展示中国精神。

思想和风格

长安画派是一个有地域特征的群体, 它的出现是一种社会现象, 其艺术核心内涵是包容、合作、探索和创新, 具有与时俱进的精神, 在探索中变化、丰富、充实和改进, 最终呈现出比较多元和个性的风格特征, 其风格面貌呈现出大气、浑厚、质朴、沧桑和深沉之美, 将西北地区的艺术风貌表现的淋漓尽致。画派坚持社会实践、侧重生活、重视现实与现代题材的描绘, 作品力求表现时代风格和地域特色, 注重表现手法、审美趣味, 画派吸收了民间美术技法和古代绘画的笔墨趣味, 形成特色有民族文化精神。

画派“以北方地区的自然、风土人情和整体面貌为载体, 将时代特征、革命主义价值和美学思想中的阳刚之美结合在一起”, 运用传统笔墨的形式进行创新与尝试, 将西北荒凉峻拔的自然景观转换为一种视觉美学上的崇高与磅礴大器, 表达了一种黄土高原的文化积淀与当代情怀成为新时代中国画的代表。^[1]

在国画创作中, 继承和创新永远都是时代的命运和主题。长安画派主要从“学习和了解传统和规律”的角度出发, 创作中不断探索传统绘画的精神内核, 关注社会和时代主题, 充分运用传统笔墨表现心中的艺术和思考, 形成了有一定研究性和探索性的艺术创作形式和方法。这是对传统的尊重也是对民族特色和文化的尊重, 创作内容和手法达到了艺术服务于人民的目的和标准。上世纪中后期石鲁在总结传统文化精神的基础上, 结合

基金项目: 本文是咸阳师范学院2020年度校级平台项目“长安画派的艺术精髓及当代价值研究”的阶段成果, 项目编号: XSYK20021。

对国画表现形式的思考和感悟，借鉴其他画家的作画经验，首次开创性的提出了艺术创作要两手抓，两手硬的主张既“一手伸向传统，一手伸向生活”，这也从认识论的层面阐明了看待传统和展示时代这个核心问题，使画派创作具有了深刻的民族文化根基，也成为该画派绘画思想上一个重要特色和观点。画派认为任何形式的创作都不是凭空得来的，离开生活、离开传统是不行的；其所强调的“传统”，并非拘泥于对某个程式的接受和模仿，而是深入研究传统的普遍规律，在创作中将革命现实主义与革命浪漫主义相结合的表现方法与“继古开今，创作批判”的精神结合起来，对传统进行辩证的研究和分析，以“批判的态度去继承和发扬”，创造出“具有与新的时代生活内容相适应的新的民族形式”。^[2]画派的创作思想是在实践经验的基础上形成的，同时也得到了普遍的印证。这不但被西北地区的画家所推崇，而且对中国美术理论思想产生了深刻的影响，从50年代后期开始至60年代中期，画派的画家脚踏实地，一方面用分析、扬弃的态度钻研古代画论、临摹古代作品，吸收传统笔墨技艺和方法；另外他们将所学所得通过实践深入生活，在现实中运用和实践，通过写生、观摩教学、举办讲座、开展研讨等方法，在生活中寻找有新时代特征的事物，用新的方法创作，使作品在生活、感情、理想、现实的追求中反映时代心声，这即是团体共性特征的结合也是个性特征的结合，创作具备了一定的风格特征。

画派的绘画思想有一定的超前性，这种特性体现在对于形神关系的认识上，这种先进性也是随着时代的发展而不断的演进和更新。画派中石鲁将“以形写神”、“写实”、“形的准确”作为第一性的追求一直到1953年，此后他果断回归到传统的“以神写形”和“形神兼备”的意识上来，其“以神写形”的内涵有三个方面：一是“意当随物理”，“自然之形为本，艺术之形为变”，创作要以客观为基础，以主观为依托；二是“我神和他神”，即是画有我神和他神之分，合二为一为全神；三是“以神造型和以形求神”，前者可变形，后者可显神。这一时期艺术家在“对准传统，深入生活”的创作指引下，“一步一个脚印”，“有意识、有计划、有步骤、有措施”描绘着当地的人民和生活，着重反映人民生活面貌，作品风格多样、雅俗共赏，塑造了一种新的风格，引领了中国画的发展。在60至70年代间，画派的思想 and 创作开始走向多元发散和个性思想的回归状态。这一阶段画派提出了“思想是笔墨的灵魂”这一创作主张，提出作品有笔墨则活，无笔墨则死的观点，画之无我，则徒作笔墨

之奴隶等思想，这种艺术见解别开生面是对传统艺术观念的突破，也继承了“笔墨”的理论精粹，这是对传统观念的贡献，也将其提升到一定的高度和深度。

长安画派的成就和内在价值

画派的发展历程是坎坷的，其形成的过程经历了岁月的磨练和历史的抉择，成功的将绘画中的革命题材、民族精神和传统特征有机结合，创造了新的“国画”表现形式，成为享誉全国画坛的画派之一。长安画派的影响深远，它与时俱进、历经沉浮、臻于完善、走向辉煌，自始至终影响不减。画派具有一定的超现实的价值和意义，画派是特定时代的产物，是中国当代艺术史上的宝藏和财富，它的得失与否都将引发人们不断的思考；该画派具有一定的现实性和指导价值，在作内容的层面上反映了时代、民族和人民，在文艺实践中创造了新的理论和方法，在地域文化和探索表现国画新形式、新个性的研究方面也贡献了自己的力量。

中国的美术发展需要文艺基本理论的关怀和指导，在此影响下其发展经历了三个阶段，分别是延安模式、苏联模式和社会主义发展时期，其各个时期都把国家和民族、政治与文化、内容和形式进行整合、统一，文艺宗旨始终把艺术创作与国家意识有机的融合在一起，长安画派的产生和发展始终围绕国家的方针、政策，反映时代、反映生活，把生活、斗争、思想、感情、借鉴、吸收、内容和形式等等绘画课题富有创造性地表现出来，呈现出了具备新的国画形式、理想、情感和 content 相结合的风格特征。30至40年代初，赵望云等艺术家崇尚“农村写生”、“抗战写生”、“西北写生”，他们“走出象牙塔”、“走向街头”追求真谛，多次到访建设工地，和人民生活在一起，始终保持和时代同步。表现方法上，石鲁指出：“不要只从美出发，要从真出发；从灵魂的真实出发，诚实地表现生活”。^[3]

石鲁早期经历过战争和革命，注重对革命题材的挖掘和描绘，在他的作品中呈现出对黄土高原、延安精神、领袖、战争人物等题材的理解要比其他人更丰富和深刻，这是一种比较明显的现象，在他的作品中体现得比较深刻，作品《转战陕北》、《东方欲晓》、《南泥湾途中》、《宝塔葵花》等就是最好的说明，具有一定的典型性，作品手法新意塑造完美，在题材方面开拓了新的领域，用形象表现的手法去反映生活、反映时代特点和精神。

在艺术实践中，有关绘画的文化内涵与艺术语言方面，画派画家改造了评判的标准，丢弃了以往的以西方

绘画原理和准则改造国画实践的做法，在创作中大胆的尝试和突破，重视从题材到技法的蜕变，注重创作民族化研究，吸收了民间美术的表现方法和古代绘画的笔墨技巧和趣味，作品特色明显，有一定的民族文化符号。在理论层面上，画派的画家们对形式问题进行了讨论，认为民族性终将要和世界性联系起来，并且是相互依存的关系。在看待传统时，强调既重视民间文化也要重视古典艺术，要从中吸取精华，认为绘画要多种多样且能反映生活，艺术创造和艺术个性要能得到同样的重视和发挥，作品要突出一定的民族表现形式。

创作题材的探索和艺术地位

黄土高原地区创作题材的探索和研究，对于长安画派来说是一种本我的艺术追求，也是一种个体生命的艺术实践。西北地区地形复杂、人文风俗和特殊的环境特征对于艺术探索和研究提供了天然的环境和条件，艺术家本身对于自我的思考和对题材的深刻认识和合理把握，是造就长安画派艺术面貌形成的重要影响因素之一。画派画家在辩证唯物主义和历史唯物主义文艺思想的指引下，表现新题材、新内容，在这些题材中概括、提炼出新的表现方法，以及相适应的绘画形式，表现出了西北地区的面貌特征，也表现出了黄土高原的辽阔、苍茫、简朴和厚重的感受，使画面呈现出一种辉煌、雄伟、崇高的境界，并带有特定的“历史的符号”，代表性的画家有赵望云、黄胄、方济众、徐庶之、石鲁等艺术家，他们是西北地区国画队伍崛起的先导，对于画派的成立发挥了主导作用，其功绩不可磨灭，他们的成就充分证明了这一绘画流派的形成，在绘画的历史长河中开拓出了一个崭新的领域。

长安画派长期致力于研究和探索艺术与传统美学、革命现实与生活的关系，明确提出“一手伸向传统，一手伸向生活”的主张，在马克思主义文艺观和历史唯物主义的辩证思考下，在创作中提倡了“真、善、美”的实践标准；石鲁所提倡的“以神造型”、“以神变形”论

是画论中形神关系的延伸，是‘以意造型’艺术理论与辩证唯物主义结合的方法和成果。长安画派注重自我绘画风格的追求和国画笔墨的转换，在实践中提出“思想为笔墨之灵魂”、“画有笔墨则活”、“画无笔墨则死”的用笔法规；另外长安画派的作品中比较明显的看出其具有一定的立异和创新性，他们不满足于表现老套陈旧的写生和模仿；而是追求艺术自由，探索自我，挖掘艺术的本质。上世纪后期，社会的发展和画家本人的阅历，使他们的创作发生了一定的变化，艺术作品普遍回归到自我本性的调整，作品本真性更加突出，他们把笔墨和创作图式更大程度的发挥到了极致，无论是艺术理论还是艺术实践，他们在艺术探索的道路上都取得了一定的成果。

长安画派立足中国西部，在我国美术史上是成功的绘画典范之一，在绘画的表现内容中它独特的把西北地区特点与中华民族传统特色相结合，开创了新的绘画风格，作品独创性明显。感官长安画派的作品，其具有厚重、雄伟、朴实的特点；它立足于中国西北地区，以该地区自然、风情、人物为创作题材，艺术实践中将某种抒情浪漫主义的内在价值观念和奔放宏伟的美学思想相融合，并对传统笔墨的绘画方式展开了相应的尝试与变革，将现实生活与艺术创作、西北地区风景与文化地域结合，把它们转换为纯粹的艺术，表现了一定的高尚与雄壮，他们的作品表达的是一种文化积淀与当代情怀；他们的成就也为雕塑、油画、水彩、版画等这些不同门类的艺术创作和探索提供了相互交流、相互借鉴的典范。

参考文献：

- [1]石丹.中国名画家全集-石鲁[M].河北：河北教育出版社，2003：123.
- [2]石鲁.关于艺术形式问题[M].陕西：陕西人民美术出版社，2003：33.
- [3]石鲁.谈艺录[M].陕西：陕西人民美术出版社，2003：322.