

以“弘扬红船精神”为主题的主旋律美术创作研究

季云博

洛阳师范学院 美术与艺术设计学院

DOI:10.12238/mef.v8i4.11260

[摘要] 在新时代背景下,主旋律美术创作所展现出的伟大形象,生动反映了所走过的伟大历程,讴歌党,讴歌人民,讴歌英雄,成为了弘扬民族精神、传承红色基因的重要载体,也成为蕴含丰富历史内涵和精神寓意的教育资源,主旋律美术创作课程已经成为很多学校的选修课。本文以笔者创作的美术作品《红船精神、金色延安、小红军成长记,焦裕禄和孩子们》为切入点,剖析创作过程,挖掘其美学特色并探讨成果转化的实践路径,提炼出主旋律美术在学校教育中的现实价值。本文还对主旋律美术赏析思政课程进行了探讨,旨在挖掘作品背后的历史内涵、艺术价值及其在新时代背景下的意义,在欣赏中强化审美感知,在表达中提升审美评价,让学生感受美、表达美、创造美,从而提升学生的主旋律美术素养。

[关键词] 红船精神; 主旋律美术; 艺术创作; 思政课堂

中图分类号: G613.6 **文献标识码:** A

Research on the creation of main theme art with the theme of 'Carrying forward the spirit of the Red Boat'

Yunbo Ji

Luoyang Normal College College of Fine Arts and Art Design

[Abstract] In the context of the new era, the grand images presented by mainstream artistic creation vividly reflect the remarkable journey undertaken, celebrating the Party, the people, and heroes. This has become an important vehicle for promoting national spirit and inheriting the red gene, as well as a rich educational resource imbued with historical connotations and spiritual significance. Mainstream artistic creation courses have become elective subjects in many schools. This article takes the author's artwork "The Spirit of the Red Boat, Golden Yan'an, The Growth of the Young Red Army, Jiao Yulu and the Children" as a starting point to analyze the creative process, explore its aesthetic characteristics, and discuss practical pathways for transforming the results, thereby extracting the practical value of mainstream art in school education. The article also explores the appreciation of mainstream art within ideological and political education courses, aiming to uncover the historical connotations, artistic value, and significance of the works in the context of the new era. Through appreciation, it aims to strengthen aesthetic perception, enhance aesthetic evaluation through expression, and allow students to feel beauty, express beauty, and create beauty, thereby improving students' literacy in mainstream art.

[Key words] Spirit of the Red Boat; Mainstream Art; Artistic Creation; Ideological and Political Education Classroom

前言

主旋律美术是以人民为中心,取材于人民的美术创作,包含丰富的历史故事和文化内涵,具有鼓舞、感染和激励人心的力量。五年一届的全国美术作品展览,还有各类届展和国家博物馆、中国美术馆主办的综合画展等,都能够重温中国美术史,重温创作,重温人民的情感,有油画《开国大典》、雕塑《孔繁森》、雕塑《艰苦岁月》、壁画《长征》,国画《红旗渠》等,画中的人

物不再是抽象符号,而是一个个有血有肉、有名有姓、有情感、有梦想,有追求的人,他们曾活跃在现实生活中,现在被定格在主旋律美术作品里。比如国家博物馆主办的“崇高的信仰”壁画展,把几百位劳动者、英雄模范、解放军战士和科学家们雕刻在类似于人民英雄纪念碑的浮雕上,把崇高的信仰落实在中原大地上,融为一体,大气磅礴、感动人心。中国美术馆从11万件馆藏中梳理出优秀的主旋律作品,举办了“人民的形象—典藏

活化展”、“伟大历程、壮丽画卷”、“向医务工作者致敬”等展览,展出有油画《父亲》、国画《千里江山图》,国画《焦裕禄》等优秀作品,体现了国家级艺术殿堂对于弘扬主旋律美术精品 的历史责任与使命,饱含着艺术操守和文化担当。近年来,学校美术教育已经开始开设主旋律美术创作和赏析课程,如中央美术学院“复兴伟力、时代新篇”主题性创作班,开启了一个教学和创作相结合的新篇章,还有非物质文化遗产传承人创作的红色剪纸、年画,皮影戏等,让主旋律美术创作更加丰富和多元化。

1 主旋律美术何以打动人心——以文载道、以画感人,讲述中国故事

在当今艺术多彩交融的时代,主旋律美术创作能够稳固其地位并持续受到瞩目,拥有触发、激励和鼓舞人心的生命力,有其深刻的历史缘由。主旋律美术作品所蕴含着深邃的内涵,被赋予丰富的美学价值,贯穿了创作者对人民、时代和历史负责的精神追求。主旋律美术不要局限于题材选择,而是更加多元的深入挖掘时代精神,把握前进脉动,紧密贴合真实生活,以自我反思的态度去审视现实,并据此进行绘画表达。每个时代都有其独特的精神,都需要与之相匹配的美术作品,创作者只有将自己融入社会大潮之中,走入人民群众中,激发共同信念和社会凝聚力,才能实现精神境界的提升,才能够将真情实感与主旋律美术创作相互链接,用中国语言讲述自己的故事,将时代性与人文关怀融入画作之中。

作者以“弘扬主旋律、传播正能量”为美术创作的任务,完成了主旋律美术作品《红船精神、金色延安、黄河岸边小红军成长记、焦裕禄和孩子们》的创作,具有独特艺术风格,表现厚重的历史内涵,传递出新时代正能量,具有探索意义。作者通过艺术实践活动,不仅能感受到主旋律美术创作的巨大魅力,还能进一步认识到艺术实践背后所蕴含的崇高精神价值追求的意义。在新时代背景下,要树立起讲品味、讲格局、讲梦想的主旋律美术创作风气,自觉抵制低俗,强化主旋律现实主义,倡导“关注历史、关怀社会、诚挚关爱”的原创美术精神,继续以画为体,弘扬主旋律,传承文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

2 “主旋律”内核是有责任感、有理想、自由探索,兼容并包的创作精神

将主旋律体现的美学价值和创作者对这种美的感受,用绘画语言表达出来,帮助和启迪老百姓也能感受到这种美,这是每一位艺术工作者的责任和使命。“主旋律美术创作”要从生活中来再走向生活中,诚恳地对待生活、对待艺术、对待群众,搭建起真挚的情感和真切的艺术桥梁,真实才能打动人心。创作者只有把感受的真实变为艺术的真实,建立起博大的爱心,自觉抵制物欲横流的功利心,才能在浩瀚大千世界里点燃自己艺术的火花,成为这股清泉中最耀眼的火花,让艺术青春常驻。^[1]

2.1扬帆起航,破浪前行,以画为载体,传承“红船精神”。

作者创作的版画《红船精神》,采用了写实主义手法,用版

画视角讲述扬帆起航的故事,以手刻版雕、染墨拓印的技艺重现了中共一大南湖会议的光辉历史瞬间。1921年7月,浙江嘉兴南湖的一艘小船永载史册,承载着崇高的理想、光荣的梦想,民族的未来,跨过江河急流,穿越惊涛险滩,成为了领航前行的时代巨轮。作者以史为鉴,不忘初心,对人物表情、神态和形象进行了细致描摹,伟人处于中心位置,身着长衫,手握书卷,意气风发,站在船头向前眺望,前方东方的亮光象征着革命曙光,星星之火可以燎原,代表们的目光凝视前方,表现出强烈的时代感。画面采用对称构图法,线条细腻,韵律和力量感十足,人物神情惟妙惟肖,使得坚毅的表情、英勇无畏的精神跃然纸上,展示了战争年代所形成的伟大精神是中华优秀传统文化的集中体现。《红船精神》直指人心,具有史诗般的魅力,让其他艺术形式难以企及,从红船扬帆起航开始,一直到井冈山精神、长征精神、延安精神,西柏坡精神等,激励着一代又一代中华儿女为了民族复兴的伟大事业前赴后继,继往开来,作品获得河南省高校中国梦劳动美永远跟党走绘画展览一等奖。

版画创作《红船精神》,长128cm宽62cm,2023年

2.2“金色延安”具有丰富的历史层次感,体现了革命圣地的魅力。

作者创作的油画《金色延安》,以独特视角来展现革命圣地,绘画出一组组鲜活的红军战士,一个个微笑乐观的人物形象,表现出在延安时期所形成的伟大革命精神。作品从油画视角出发,融合多种元素,深入挖掘多维度的美学特征,还原了延安时期的窑洞、红军大学和操场,为观众构建了一幅直观、清晰的“岁月留痕”式的记忆。画中的每位红军都有真实的名字,都有原型,充满了激情梦想,英勇战斗在抗战前线,被永久定格在画面中。在色彩搭配以红、橘黄色为主色调,红色表现革命精神,金色代表辉煌历程,既有强烈的时代感,又不失历史的厚重感。在构图布局上采用了对称式构图法,以宝塔山为中心,既突出了主题,又具有和谐之美。在人物形象的描绘上也十分用心,通过细致刻画,展现出红军战士在面对困难险恶的环境时,始终保持着坚定的信念、旺盛的斗志、乐观坦荡的心态,坚韧的决心,使得《金色延安》具有丰富的立体层次感,获得河南省第十四届美术作品展览二等奖。

2.3 黄河岸边小红军成长记,讲述了一段三个孩子都成长为红军战士的传奇故事。

作者创作的叙事漫画《黄河岸边小红军成长记》,讲述着太行山旁黄河岸边,有一个小村庄,这里是中原皮影之乡,村口住着一位老爷爷,面容慈祥,他一口一口的抽着旱烟,深情的为孩子们讲述着小时候村里的一户农家人,闺女大姐、二姐和谷子哥加入红军队伍,成长锻炼为合格战士的传奇故事。作者历时两年创作完成,尝试以长篇插画语言表现主旋律,为传统绘画在当代的新发展提供了有益的探索,在技法上使用钢笔素描画法,线条坚韧流畅有力,人物刻画栩栩如生,怀旧的质感朴实无华,显示出精湛的画技。在技法之上,更加注重审美品位的追求,人物情绪饱满而不夸张,原本清晰的细节被有意虚化,使得整个画面显得朦胧而含蓄,接近旧照片质感。作品摒弃了教条式的叙述,而是通过对每个人物的生活化细节的描述、接地气的故事来表达情感、打动人心,贴近老百姓;作品力求真实、美观,感人,颂扬激情岁月的时代,与观众共鸣,入选第二届全国美术教育教师作品展览。

2.4 焦裕禄注重家风建设,树立了光辉的典范。

油画创作《焦裕禄和孩子们》,不再只聚焦于他工作上的大公无私,一心为民,而放在了他的生活上,让一个原本朴素的形象,透过和孩子们一起过年而变得鲜活立体了起来。以孩子的视角看待父亲,表现出一位心里装着人民,装着家人的淳朴形象,还原到生活中的他更是女儿眼中最可亲可敬可爱的父亲,源于亲情共鸣。他与孩子们同乐于生活的温情细节,令人重温于那个朴实无华的年代。焦裕禄注重家风建设,树立了光辉的典范,“带头艰苦,不搞特殊”的焦氏家风,早已将“孝老爱亲、克勤克俭”的传统美德融入了家庭血脉,化作支撑民族生生不息、薪火相传的重要精神力量,家教家风的世代积累,能让儿女们在迷茫时坚持,在困境时坚韧,在追逐中坚韧。

剪纸创作《兰考县父老乡亲们》表现了焦裕禄在兰考县工作的画面,他带领豫东人民除三害、种泡桐,与自然灾害展开顽强的斗争,树起了一座巍峨的丰碑,展现了亲民爱民、艰苦奋斗、迎难而上、无私奉献的精神。^[2]

3 以“弘扬红船精神”为主题的主旋律美术思政课建设

主旋律美术思政课讲堂,是以崇高理想的格局来拓展思政教育视域的重要构件,“红船精神”是构筑思政美术课堂的鲜活教材,以红色文化资源的有机整合为依托,在“大思政课堂”视域下构建青少年理想信念引导课、红色榜样示范课、中华文化传承课。以“弘扬红船精神”为主题的主旋律美术创作的美学

文化教育路线,应注重思政教学大纲、教案的制定和实施计划,建构子系统应定位于弘扬主旋律产生的时空效应,建构崇高理想信念的“新时代历史观”,以时序整合榜样人物事迹,梳理主旋律美术文化资源脉络,激发主旋律思政课堂的成果转化意识,开展以“长征精神、雷锋精神、航天精神、红旗渠精神”为主题的教育周活动,注重传承意识,发挥主旋律美术的协同育人职能。

第一、构建人类命运共同体视角下的思政课程教育平台,建设基于主旋律文化的高层次美术教育实践课程体系。^[3]

第二、构造以“红船精神”为主题的互联网思政研究平台、高级别主旋律美术鉴赏和成果转化平台,展开教学研究与教材大纲撰写。

第三、创建高品质主旋律美术的育人平台,培养组建优秀的师资队伍,吸引一线美术创作者、国展获奖者,以及非遗传承人加入,展示精品创编,将红船精神融入文化校园建设,开展主旋律美术创作育人成果展览。

4 结论

主旋律美术创作,笼括时代、直指人心,具有独特的魅力,包含着丰富的内涵,创作者在创作实践中贯穿着对人民、对时代负责任的态度,在把握时代精神和前进的脉搏的同时,必须要贴近真实生活,带着自我思考去创作,继而能够对主旋律进行深刻的艺术表达。每个时代都有自己的精神,都需要与时代相对应的艺术作品,创作者们只有将自己置入社会大潮中,深入人民群众中,凝聚共同信念,避免孤芳自赏的闭门造句,才能够真正实现艺术境界的提升,激发创作出更多高质量的主旋律美术作品。

[课题]

2021年河南省哲学社会科学规划项目《以“弘扬红船精神”为主题的主旋律美术创作研究》,2021BYS032。

[参考文献]

[1]季云博.红色影视剧中的新爱国主义美学艺术[J].新闻爱好者,2011(11):131-132.

[2]季云博.剪纸艺术体现奥运精神[J].艺术与设计,2009(1):35-36.

[3]李君如.人类命运共同体:中国人的世界梦[D].北京:人民日报出版社,2020.

作者简介:

季云博(1979--),男,河南洛阳人,河南大学硕士,洛阳师范学院副教授,中国美协会员,洛阳龙门石窟木板刀刻和壁画修复非遗传承人。研究方向:龙门石窟雕刻和壁画。