

中国画 画文物：用本土艺术表现民族感怀

近日中国国家画院与国家文物局合作，把中国画与文物古迹两个文化国粹联姻，配合北京“中轴线”申遗、让文物“活起来”等重

潘絮兹 石窟艺术的创造者 1953年

吴冠中 乐山大佛 102cm×102cm 纸本设色 1979年

大项目，有计划、有步骤地组织开展实施了以“中国画 画文物”为主题的创作活动。用这一新颖别致的创作角度，融合当前文旅与申遗潮流，可谓是一项极具奇思妙想意味的国家艺术创作工程，其文化价值与社会效益也必将深远而广阔。

中国画与文物古迹看似中国传统文化的两支近亲血脉，实则在文化品质上面有着巨大的融合落差，文物古迹包括建筑、雕塑、遗址、器物，当然也包括传世书画以及洞窟壁画，他们的物质材料以及文化内涵、文化信息都已自成一脉、完善而自足了。中国画以纸墨材料、平面线条为表现特征，所以把文物古迹纳入中国画的表现语汇体系之中是有一定难度的。另外因文物古迹在今人心目之中都具有了一定的认识、印象和概念，以此为题材再创作就是站在巨人的肩膀上跳舞，把文物为我所用。画家们出于奇思妙想、偶一为之不难，但是如果把这个题材作为专门的创作方向，其创作难度就会急剧增加。

前人们给我们留下了一些有限的创作案例，梳理和回顾前辈大家们这个类型的作品还是能够为我们带来诸多的启迪和借鉴的，甚至也能从中找到一些方法。前辈诸家大约是沿着三条路径展开的，第一条路径就是把文物古迹还原到它的生产和创作场景中去，把单体的文物添加人物和情节，从而弥散为一种历史活动场景，这个类型的代表之作就是潘絮兹先生在1950年代创作的《古代石窟艺术的创造者》。在这幅作品之中，潘絮兹先生以敦煌壁画为题材，从另外一个角度表现了绘制壁画的工匠艺人的艰辛劳动，突出了人物的活动，从而表现了“劳动人民是历史和文化艺术的创造者”这样一个历史观念。另外这个类型的经典之作还可以延伸一下，像张宏图的油画作品《永恒》，也是以霍去病墓前石刻老虎为题材，表现石雕匠人的艰苦劳动与生命创造。

第二个途径是游历怀古和观赏欣赏。通过描绘今人对文物古迹的观摩、体验感受，这样就可以把古今同框，表现一种文化认同和精神文脉血缘关联，从而以今人的视野和反应来表现文物鲜活的精神价值和永恒的文化

内涵，这也是让文物“活起来”的一种手段，历史文物在我们民族精神文化链条上发挥着导引作用，具有价值导向意义。这个类型的代表作包括李可染的《德累斯顿教堂》、钱松岩的《爱晚亭》、吴冠中的《乐山大佛》，孙滋溪的《天安门前》、王路的《古田精神永放光芒》等。尤其是钱松岩以表现红色革命圣地为题材的作品表现更为经典，像《爱晚亭》中以小学生参观红色革命遗迹爱晚亭为场景，以此来表现红色基因代代相传这样一种主题。这个类型的创作逻辑就如同孟浩然在《与诸子登岷山》中所描绘的“人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临”，表现了一种古今精神谱系的传递与接受。

如果说第一种场景复原类型是一种历史回顾，那么第二种游历怀古类型就相当于文物写生，而第三种则更近于一种创作。这个类型的创作是把文物古迹作为一种文化元素与历史符号，经过重新组织和发挥，从而生发出另外一种延伸性的主题和意境。这个类型的创作包括钱松岩的《红岩》、石鲁的《广东农讲所》、周韶华的《黄河魂》等，他们都把文物古迹作为一种形象元素与意境转换机关，通过象征、寓意等手法，实现了文物信息主题的再阐发。钱松岩的《红岩》把红四军指挥部旧址运用红岩形象来感性地渲染革命精神，石鲁运用农讲所的竹笋生长来寓意革命精神的传播与壮大，周韶华把六朝文物与黄河奔流并置来表现民族精神与气魄等，这是难度更高、艺术性更强的一种创作类型。

中国画画文物的创作路径，其本体逻辑还是经由文物古迹这个题材来进行二度创作，文物古迹只是一个题材和路径，其最终目的还是要表现艺术家的主观感受，这才是其最基本的创作方法。艺术家游历名胜古迹，观赏前朝遗物，进行文物古迹写生，这是艺术创作的基本前提，另外在具体方法上我还可以阅读文献，进入专题历史研究的境界，从而获取更丰富细致的历史文化信息，考察文物古迹生成的背景与环境，最后形成艺术家自己对于历史、文化、民族生存的感悟与反思，生命的感怀，我认为这才是中国画画文物的最后目的与宗旨。形成了这种本体内核之

后，艺术家在表现上就势必要打破文物古迹本身的独立性，或者变换角度、转换材料，这样也才能把自己的主观表现放置进去，以文物为媒介，最后还要走出文物，拒绝单纯描摹与客观刻画，打破文物的独立性、超越文物的客观性与物质性，表现你自己的所思所想，正如同杜牧的咏史诗，是以史为由、意在抒怀。这才是中国画画文物的本质内涵。

人们都说命题艺术创作是戴着脚镣舞蹈，以文物古迹为题材的中国画创作更何况还要照顾到文保、申遗宣传等非艺术本体的功用，所以中国画画文物是艺术家带着更加沉重的脚镣在跳舞，艺术创作就是艺术家在这种种限制之中找到属于他自己的自由、自在与自我。

（作者马明宸，系北京画院研究员、中国工笔画学会理事。本文根据作者2023年12月在中国国家画院明德楼“中国画 画文物——北京中轴线主题写生作品展研讨会”上的发言整理）

钱松岩 红岩 104cm×81.5cm 纸本设色 1962年

藏珍

且看千山起卧龙

何海霞 且看千山起卧龙 设色纸本 178cm×95.5cm 铃印：何氏、海霞、爱我河山、何款识：且看千山起卧龙，望长城。 何海霞作于燕山脚下。

何海霞(1908年—1998年)，学成于大风堂，成名于长安画派，隆盛于晚年的自我变革。何海霞的艺术生涯从北京出发，后辗转于西南和西北，一生足迹遍布祖国山川河流。俯仰之间，把对祖国、对时代、对人民的自豪和喜爱倾注笔端，完成大量充满浓郁生活气息、强烈时代感的画卷，堪称百年中国画坛和近百年中国历史的一个缩影。

作品《且看千山起卧龙》画于燕山脚下，潇洒豪迈，纵横捭阖，气势磅礴，将长城之壮美尽收眼底。1976年，68岁的何海霞调回北京，开始了他绘画艺术的全盛时期。

王鲁湘认为，从1976年实际调入北京，到1984年正式成为国家画院的画师，何海霞先生的艺术生命得以灿烂绽放。他也受到了北京美术界的欢迎，作品在重要场合悬挂展示，如中南海、钓鱼台国宾馆、北京饭店、京西宾馆、人民大会堂等，他为这些代表国家形象和尊严的场所绘制了许多巨幅山水画，或者是青绿，或者是金碧，皇图壮烈，天高地迥。成为这些举行重大国事的场所最为活跃的画师。

何海霞笔下山水之雄伟能把人的情绪调动起来，有一种动人心魄的力量，使人不仅能感觉到画家个性的张扬，更可以领悟中华民族团结奋起的力量。而这种壮美催人的奥妙，是何海霞一生苦苦寻觅的神韵，也是其山水画创作的一个重大突破。（文/李世杰）

过去的也是现在的

——赵澄襄画作中的“雅舍”滋养

赵澄襄（澄子），中国美术家协会会员，中国画学会会员，广东省作家协会会员，《中国书画》杂志社书画院工笔重彩创作研究员、汕头画院画师。长期从事中国画、现代水墨、现代剪纸创作和散文写作。作品被中国美术馆、中国艺术研究院、浙江美术馆、湖北美术馆等多家文化和美术机构和海内外收藏家收藏。

赵澄襄 小园故事 76cm×48cm 纸本设色 2016年

“雅舍和风”是澄子（赵澄襄）给自己系列画作的一种命名。“雅”与“和”，在画家笔下充分地濡染，成为她画作的文化格调，也成为她画作显著的艺术特征。澄子向我们传达的“雅”与“和”，是通过她的画境——一种文化的想象来实现的。如果你邂逅过澄子的画作，便不难看出画家的怀旧情愫，她怀念并力挽即将消逝的文化及其熏染下的生活状态。那些旧时的雕花屏风、嵌石板的红木太师椅、漆成红色的靠椅和案几及五斗柜和大立柜、装食物的几层的花篮、铜脸盆、青花瓷器、线装书……都在符号化地表现画家的内心，诉说画家的某种情愫。澄子就是通过构图和色彩把这些符号嵌入个人的梦境——一个滋养画家的扎根于儿时记忆中的乌托邦！

澄子给自己画作起名有“时光的声音”“秋日花语”“岁月如意”“吾乡吾土”“今夕何年”“旧日情思”“老屋里的时光”“遥远的歌谣”等，似乎不尽的怀旧思乡之水绵延而来。而澄子画中的旧日之屋、老屋，只是她的文化想象，而不是具体可指的某个乡、某处屋；只是她寄予生活理想的乌托邦，而不具有确凿的地理位置。因此，她的怀旧思乡，是一种具象生活之外的富于文化想象和审美想象的抽象生活。正是这样一种存在于心灵世界的生活，成就了她对“雅”与“和”的追求。她画过去的，其实也是她现在的。

澄子在汕头这座城市的一隅有一处自己的艺术工作室，名曰：“澄境居”，我想，是取意“澄明之境”。这是临街的建筑，外面车水马龙，市井喧嚣，室内却是素雅清明，书画溢

赵澄襄 雅舍和风图 92cm×200cm 纸本设色 2023年

香。她给自己营造了一个“雅”“和”的世界，又希望从这里将她的文化想象寄托在色彩的“雅”“和”世界里。“澄境居”成了她造梦的乐园，她对生活、对世界、对人的美好回望或前瞻，都打上“澄境”的标识。

“雅”与“和”是澄子乌托邦梦境的两大营构。生活在“澄境”中的澄子不是世俗之辈，她所营构的“雅”是不为流俗所倾慕的古雅、淡雅、文雅、高雅；她所营构的“和”是不为粗俗所谄媚的和婉、和畅、和善、和美。

澄子的画作中少见人影，往往只画居室里的生活摆设，但是人活动其间的痕迹无处不在，让观画者感觉人气充盈其间，挪动过位置的椅子、翻开的书页、喝了一半的茶、留在椅上的折扇……给人一种类似于“只听楼

梯响，不见人下来”的审美期待。澄子把人隐于画外，让出画面给各种古雅的家什摆设，让这些家什摆设构成一个可以想象的雅舍和美画境，观者的再造想象很自然地画境中看到人的存在，一个不被现代生活浪潮吞噬的人的存在。

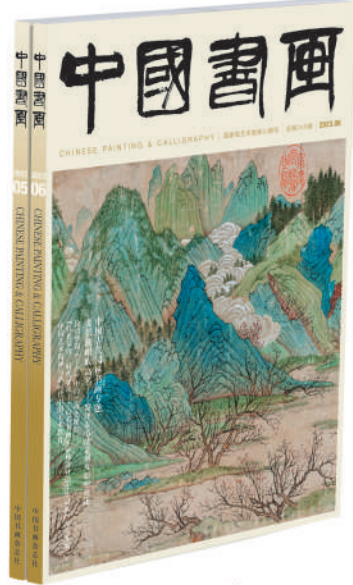
澄子想过的是一种传统文人生活。她构筑的“雅舍”，她生成的“和风”，是她自己能够藏身其中的快乐之所，为的就是在内心建立一种能够与喧嚣都市、世俗浊气间离开来的生活。尽管这样的生活往往只是一种想象，但是，对于需要自己的内心生活的文人来说，这已经非常自得其乐。在一个快乐很容易被别人掠夺的世界，能够自得其乐已经不易。澄子有理由让自己的文化想象构成一个不被侵扰的独立自足的世界。（文/鲁澄南）

赵澄襄 民居风景 99cm×100cm 纸本设色 2021年

赵澄襄 惠风和畅 69cm×69cm 纸本设色 2015年

8开本
136页全彩精印
零售单价 88元
全年 12期 960元

扫二维码

订阅方式

- 一、各地邮局订阅：邮发代号：2-227 全国各地邮局（所）均可订阅
- 二、联系杂志社发行部订阅 电话：010-63560722
- 三、京东店铺订阅——中国书画官方旗舰店

银行汇款

户 名：《中国书画》杂志社有限责任公司
开 户 行：工行北京陶然亭支行
账 号：0200049109200016271

本版由《中国书画》编辑室供稿

本版主编 刘光 责编 崔漫 制作 王敬涛
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785