

探析重大历史题材绘画在理工科高校美育的价值

李 娇

(上海理工大学 沪江学院, 上海 200093)

摘要: 以理工科院校非艺术类专业大学生的美育为研究对象, 通过分析重大历史题材绘画的创作背景、现状及经典作品所包含的美育内涵, 从艺术美、精神美、历史美、创新美的角度论述其美育意义。重大历史题材绘画是当代大学生重要的美育资源和思政教育资源, 应得到更多的重视, 并尝试探讨以之为资源在理工科院校进行美育的实施路径。

关键词: 美育; 历史题材; 美术; 思政教育; 理工科院校

中图分类号: G 40-014 **文献标志码:** A **文章编号:** 1009-895X(2023)S1-0077-04

DOI: 10.13256/j.cnki.jusst.sse.2023S1015

Paintings on Major Historical Themes in the Aesthetic Education of Science and Engineering Universities

LI Jiao

(College of Hujiang, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: This paper studies aesthetic education for non-art majors in science and engineering colleges, analyzes the background and current situation of classic paintings on major historical themes, and discovers their aesthetic connotation, and discusses their significance in aesthetic education in terms of artistic beauty, spiritual beauty, historical beauty and innovative beauty. It is found that these paintings are important resources for aesthetic education and moral value education in contemporary colleges, and should be paid more attention to. This paper also explores the implementation path of aesthetic education in science and engineering colleges with major historical theme paintings as resources.

Keywords: aesthetic education; paintings on major historical themes; art; moral value education; college of science and engineering

自习近平总书记在十八届三中全会上提出“改进美育教学,提高学生的审美和人文素养”以来,党中央对学校美育工作高度重视,先后出台《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。2018年习近平总书记在教育大会上强调:“要全面加强

和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。”2021年习近平总书记在考察清华大学美术学院时强调“美术、艺术、科学和技术相辅相成、相互促进、相得益彰”“要加强文化自信,以美为媒,加强国际文化交流”。这些为高校美育的改革和发展提供了新的方向和思路。

基金项目: 上海高校青年教师培养资助计划

作者简介: 李 娇,女,助教。研究方向: 美术、思想政治教育。E-mail: jiao_art_li@163.com

理工科高校美育的路径优化应立足于铸魂育人的教育使命,比较于艺术技能的提升,更侧重于艺术审美的培养、艺术情操的熏陶以及科技与艺术、创新与思政的有机融合。将美育立体式地渗透在高校教育的全员全过程全方位育人中。

我们作为高校美术工作者,应立足理工科院校的实际情况,并以美术鉴赏和中华美学精神为抓手,充分挖掘美术教育的多样性。本文以国家重大历史题材美术作品作为理工科高校美育的媒介,通过对经典作品的历史背景、艺术美学、精神内涵、创新发展四个方面进行分析,探讨其美育过程中思想价值的引领作用,达到“美与思”结合无痕育人的教育目标。

一、以艺术铭记历史,用笔墨绘就时代——历史题材绘画综述

21世纪初启动的中国重大历史题材美术创作工程,是一个以图像方式进行文化记忆,塑造民族形象,反映国家精神风貌的重大文化项目^[1]。重大历史题材美术创作在最大程度上立身民族立场,将国家意识、民族意识与个人意志相协调,指向历史题材的社会意义。

这一类主题性的创作,既代表了民族文化和艺术水平的时代高峰,又承担着弘扬主旋律的历史重任,在我国近百年的美术发展史上,具有十分重要的意义。这一类主题性创作从抗战时期开始到新中国成立再到新世纪的发展时期,一直以现实主义为中心,吸收了西方现代艺术的表现方法,“饱含着见证那个时代精神风貌的革命理想主义、英雄主义和浪漫主义”^[2]。这一时期涌现出一批主题鲜明,呈现强烈民族精神特质的经典作品,比如徐悲鸿的《愚公移山》、蒋兆和的《流民图》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、董希文的《开国大典》、靳尚谊的《瞿秋白》。这些人们耳熟能详的杰作,在中国现代美术史上已经成为坐标和丰碑,创造了追求崇高和英雄主义的叙事风格,构建了一个崭新的新中国形象,他们共同建构出民族的精神史诗。特别是2011年启动,至2016年圆满结束,由中国文联牵头实施的“中华文明历史题材美术创作工程”,以及文化部主持的于2005-2009年期间完成的“国家重大历史题材美术创作工程”。这些工程投资大、规模大,由国家委托的体制化运作模式,通过“全新的文化姿态、视觉图像对1840年鸦片战争以来的重大历史事件以及7000年的中华文明史进行了

系统整理、挖掘和重塑”^[1]。从而表现出特定时代的文化精神和民族气质,塑造国家形象。这期间也大量出现一批思想高度上和艺术审美上都极为优秀的创作,例如陈坚的《共和国的将帅们》,何红舟、黄发祥的《启航,中共一大会议》等,这类作品题材丰富,视野宏大并“兼具艺术性、文献性和历史意义”^[3]。

二、以美育人,以文化人,以史鉴人——历史题材美术作品所蕴含的“四美”价值

重大历史题材的美术作品既是一部视觉历史,也是文化自信的集中体现,更是民族精神与时代精神的共融。体现了“历史美”“艺术美”“精神美”“创新美”四方面的美育价值。

(一) 重大历史题材美术作品所蕴含的“历史美”

“国家重大历史题材美术创作工程”由中共党史研究室和中国社会科学院近代史研究所拟定,中宣部审核通过了从1840年鸦片战争到2003年神舟五号发射成功,160余年内的100个选题,几乎包含了百年历史节点上所有的重大事件及重要人物。

“中华文明历史题材美术创作工程”则以150个选题涵盖了7000年的中华文脉传承,题材涉及经济、文化、科技、军事、教育等社会各个领域,中华文明的博大精深,得到了视觉化的立体式展现。重大历史题材美术作品的主题是能够真实表现社会本质、时代精神和文化核心的历史事件,这些内容本身就是高校思政育人的绝佳素材,而“国家重大历史题材美术创作工程”和“中华文明历史题材美术创作工程”所做出的成果就是以视觉图像的方式表现历史。就像赵连赏的评价:“是形象史学创新理论的新实践,是完全用艺术形象表述的中国通史。”^[4]这部“通史”既是美的历史,也是“历史之美”。

(二) 重大历史题材美术作品所蕴含的“艺术美”

重大历史题材绘画作品一般由国家委托,经过多轮的筛选和验收,由全国优秀的文艺工作者进行主题创作,从而诞生了一大批中国现当代美术经典作品。从艺术史的角度上看,这类主题性绘画属于历史画的范畴,其概念大体形成于文艺复兴,在《论绘画》(1436年)中,提出了“历史画是画家最伟大的事业”,“画家的伟大体现在处理具有纪

念碑意义的题材”^[5]。中国的“历史画”古称“故事画”，可追溯至先秦时期。美术史的发展过程也在一定程度上反映于历史画的发展脉络上。我国的重大历史题材美术作品早期深受俄罗斯巡回画派和现实主义的艺术观念及绘画技法的影响，并表现出新古典主义和浪漫主义的审美风格，“力求场面之宏大、人物形象之峻拔，追求历史题材之厚重感，在现实题材中流露出浓厚的抒情意味和浪漫气质”^[6]。这种以英雄主义为核心的宏大叙事模式，脱胎于英国皇家美术学院首任院长雷诺兹（Reynolds）在其《皇家美术学院十五讲》中所提出的“宏伟风格”（rhetoric）。例如陈逸飞和魏景山的《攻占总统府》，整张画面以鸟瞰式的构图描绘了一个宏大的历史场面，自上而下的视角开阔宏壮，整个画面呈现出正三角形的稳定构图，视觉上带来了稳固的丰碑感。飘动的红旗和两侧涌上的战士则带来画面的运动感，使整个画面充满了蓬勃的革命激情和肃穆的丰碑感。闻立鹏创作的《红烛颂》是一幅描绘民主斗士闻一多的油画作品，整张画面以红、黑为主要颜色，用色彩的特点来表达人物的形象，用一种激昂的、悲怆的、似鲜血似火焰的颜色来衬托出人物衣着和头发的黑色，以色彩的明暗关系和冷暖关系在视觉上呈现出一种剧烈的涌动之感和勇于牺牲的仁人志士大义凛然的革命精神。20 世纪中国美术的探索即油画技法的民族化探索和中国画的现代转型，都可以在这一时期的艺术本体语言中看到。在近几十年的重大历史题材绘画创作中，则更多地吸收了现当代艺术风格，如表现主义、抽象主义、超现实主义、象征主义等表现形式。视觉语言的独立性和多样性进一步加强，以创作者个体的历史经验为出发点，呈现出对历史事件多角度、平易化、去中心化的描绘和审美趣向。但无论哪种表现风格，一幅历史画是否成功，最终还是要取决于其审美所能达到的高度，没有独立审美价值的图像结构与语言风格，历史画就会失去其历史表现力，历史的“再度呈现”便无法完成，更无从谈起“历史性”建构。在历史画中，历史显然依赖于绘画的图像与语言表现^[7]。重大历史题材美术作品的存在价值是基于其“艺术之美”的审美表现。

（三）重大历史题材美术作品所蕴含的“精神美”

艺术家通过“时间中的叙事性”（历史美）和“空间中的表现性”（艺术美），用具有象征性的画面结构、光影、空间、色彩、造型来隐喻精神意向，表现出“艺术的真实”，通过美，呈现出民族

精神史诗和中华美学精神。党的十九大报告中提出要“弘扬民族精神和时代精神”，重大历史题材美术创作所包含的精神内核正是民族精神与时代精神。徐悲鸿的《愚公移山》就是经典的重大历史题材作品，创作者以“愚公移山”的故事为创作题材，以移山的坚定信念，表达中国人民不屈不挠、顽强抗战的精神。徐悲鸿在战争时期曾前往多个国家举办画展，不仅在作品中表达了自己的爱国情怀，而且用行动践行自己的爱国热情。重大历史题材美术创作所涵盖的多样性主题决定了其所呈现出的丰富民族精神，比如王盛烈绘制的《八女投江》所表现的抗战精神、沈尧伊的《而今迈步从头越》再现的长征精神、毛珠明的《飞天揽月》体现的航天精神、华其敏在《铿锵玫瑰——中国女排首获世界冠军》中描绘的女排精神等。在高校美育过程中，通过挖掘这些作品中的隐性思政精神，可以使学生对作品的解读不仅仅局限于艺术之美，还可以深入探索作品背后的民族精神、时代精神等思政意涵和文化意蕴，深刻体会作品的“精神之美”，通过视觉语言的直接感触，提升学生的思政素养和道德水平，更好地促进美育与思政的同频共振。

（四）重大历史题材美术作品所蕴含的“创新美”

重大题材的艺术创作很难，因其高难度和高要求。一方面，要求创作者在创作过程中，能够以强烈的历史感、文化责任感，把对历史的思考、对民族精神的体会表现出来，去描绘重大历史题材所蕴含的博大而深厚的文化内涵；另一方面，要求创作者以匠心独运的构思，以潜心创作的艺术态度，开拓创新，创造出一件件堪称经典的艺术精品。中央美术学院教授詹建俊曾说：这些艺术家，因为经历过血与火的战争年代，很多人是亲历者熟悉这些重大世界，所以能创作出感人的作品。董希文的《不怕远征难》创作于 1955 年，使用冷色表现了紧张战斗后，战士相互依靠休息的疲倦、艰辛，又以暖色刻画篝火旁吹短笛的战士，突出革命乐观主义精神，以艰苦的物质生活与革命乐观主义精神进行对比，现实主义与浪漫主义相结合。在创作这一作品时，董希文坚持同八一电影制片厂摄制组一同重走长征路，翻雪山，过草地，切身体会红军当年的艰辛困苦和英勇无畏，在半年的行程中写生 250 多幅作品，积累了大量的素材。艺术家何红舟、黄发祥在接到描绘中国共产党第一次代表大会的任务后，大量查阅资料，不断地设想然后推翻现有草稿，在无数次的调整人物位置与动态姿势后，耗时两年多，

最终以一大会议代表乘小船陆续登红船的瞬间,象征了共产党这艘大船起航的构图完成了这幅经典作品。每一幅艺术创作都经历了大量的推敲,反复的苦思冥想和不拘泥于现有模式的艺术探索,这些艺术作品在创作过程中体现的“创新之美”也是高校美育的一个切入口。

重大历史题材美术作品所蕴含的“历史美”“艺术美”“精神美”“创新美”四种美育内涵相互支撑,你中有我,我中有你,是一个有机的整体。通过对我国重大历史题材艺术作品创作的梳理,以及对其所蕴含的“四美”的探析,可以发现在当下多元文化、百家争鸣的社会环境中,重大历史题材美术作品对于培养当代大学生德智体美劳全面发展,提升美育素质、历史意识、激发爱国热情、增强文化自信有着无可替代的作用。

三、美育与思政同频共振——历史题材绘画在理工科高校美育的价值

重大历史题材美术作品以审美的方式展现时代风貌、体现时代精神、反映社会生活,集审美功能、认识功能和教育功能于一体,同时是记载中国共产党和中国人民艰苦卓绝的奋斗历程的历史画卷,是中华民族筚路蓝缕顽强地求独立、求解放、求富强的伟大精神的真实写照。在高校美育教育和思政教育中,也是必不可少的重要组成部分。

理工科高校美育实施路径多样,以美术方面举例,可以将重大历史题材美术资源与思政课教学有机融合,充分发挥重大历史题材美术作品的四种美育内涵,美育与德育相结合,美育与思政相交融。目前,西安美术学院的“一画一课”,广州美术学院的“品美术经典,学百年党史”系列微课程、中央美术学院推送的“画说美育”“美术经典中的党史”,均为艺术专业院校中红色题材美术作品与思政课结合的成功案例,由此可见,重大历史题材美术资源融入思政课教学的创新与实践具有广泛的推广性和应用性,其丰富的美学因素和历史主题,其所蕴含的中华文化精神风貌,不应拘泥于艺术院校或艺术专业学生的思想教育中。在大美育的视角下,面对综合专业学生、理工专业学生,理工科高校也可多加利用目前已有的网络课程资源,跨学科开展美育课程,以第一课堂美育为主线,配以基于思政视角的背景知识解读,以画带史,以画带论,通过调研、参观等多重方式拓展授课模式;充分发挥第

二课堂的作用,以丰富的校园文化活动形式开展,也可依托当地美术馆、博物馆资源,进行馆校共建,参观艺术家工作室,聆听创作者的艺术故事,多点协同,沉浸式感悟;并有效融入校园文化传播网络平台等新媒介的第三课堂,通过当代大学生喜闻乐见的方式探索其数字化发展潜力,让大学生在常态化渗透中解读作品,提高审美修养、读懂历史、认识国情、涵养精神。从而达到以美育人,以文化人,以史鉴人的“培根铸魂”目的,引导大学生树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

四、结语

重大历史题材美术作品作为理工科高校美育的媒介,作为思政教育的重要资源,在思想价值的引领上起到了不可替代的作用,正被赋予新的内涵,在发挥育人功能上具有重要的现实意义。重大历史题材美术作品的主题、背景、模式决定了其历史时代之美、艺术语言之美、民族精神之美和文明创新之美的教育价值。在理工科高校的美育优化中,我们应该立足于铸魂育人的教育使命,充分挖掘重大历史题材美术作品教育路径的多样性和系统化,立体式地渗透在高校教育的全员全过程全方位育人中,更应立足理工科院校的实际,充分挖掘重大历史题材美术作品教育的数字化发展潜力,注重将美育与科技、创新、思政有效融合。

参考文献:

- [1] 杜少虎. 历史画的新方向——国家重大历史题材美术创作研究综论[J]. 民族艺术研究, 2022, 35(5): 99-110.
- [2] 徐涟. 艺术,建构历史与人自身——国家重大历史题材美术创作工程研究[D]. 北京: 中央美术学院, 2010.
- [3] 于洋. 图像叙事与艺术真实——当代中国主题性美术创作的本体规律与焦点问题[J]. 美术, 2018(8): 10-13.
- [4] 赵连赏. 形象与史学——兼论“中华文明历史题材美术创作工程”[J]. 中国国家博物馆馆刊, 2017(6): 94-99.
- [5] 莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂. 论绘画[M]. 胡珏, 辛尘, 译. 南京: 江苏教育出版社, 2012.
- [6] 黄宗贤. 重大题材美术创作与中国现当代美术史的结构[J]. 美术, 2018(8): 6-10.
- [7] 张晓凌. 历史的审美叙事与图像建构——重大题材美术创作论纲[J]. 美术, 2017(4): 8-12.

(编辑: 程爱婕)