

中国当代艺术语境下红色美术的变迁

文 / 程译词

红色美术是以中国革命斗争为题材和反映中国共产党领导下的社会主义建设的美术作品，随着当今世界全球化的发展，当代语境下红色美术的跨文化交流日益频繁，从而产生了不可避免的变迁，本文主要通过讨论红色美术的发展历程得出其变迁的规律，从而总结其面临的挑战与解决策略。

一、红色美术的界定

有学者这样定义红色美术：“宽泛地说，描绘鸦片战争以来中国人民在进行民族解放和革命战争中的重大革命历史事件和革命历史人物的美术题材作品，均称为‘红色美术’。从狭义上来讲，‘红色美术’是指1921年直至当下反映中国共产党领导下的革命历史题材美术作品以及反映新中国成立之后社会主义建设题材的美术作品”。自我国建党以来，出现了以中国共产党作为主要创作题材的美术作品，称之为红色美术。

二、红色美术的重要性

习近平在访问清华大学中指出：“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中，增强城乡审美韵味、文化品位，把美术成果更好地服务于人民群众的高品质生活需求。要增强文化自信，以美为媒，加强国际文化交流”。美术是文化传播中相当重要的手段，优秀的美术作品既可以增强民族文化自信，又可以提高国家文化软实力，因其具有的革命性与历史性成了中国美术史上重要的一部分。

三、红色美术的发展历程

红色美术的发展史是一部关于中国革命的无声纪录片，它以视觉感受的方式向人们传递着中国共产党一百年走过的光辉时刻。自中国共产党建立的四个主要历史阶段，具有代表性的红色美术作品有：

1、新中国成立初期：董希文提出“油画中国风”，他创作的《开国大典》（图1），是一幅以中国工笔画的绘画语言与西方油画表现形式相结合的画作。同时期的画家如王文彬的《夯歌》、伍必端的《歌唱祖国》等红色美术作品，也都在尝试将西方绘画语言与中国绘画理念有机融合。这

图1：（《开国大典》油画 405cm*230cm）

一时期的红色美术作品具有强烈的交融性，用西方的油画技巧用来述说中国故事是新中国成立初期红色美术作品的主要特点。

2、社会主义建设艰辛探索和曲折发展时期：在“无产阶级文化大革命”时期，全国主张对“旧”美术的批判，红色美术界掀起了众多的新美术风潮，如“红卫兵美术运动”、“工农兵美术创作”、“知青美术”等。以大字报与宣传漫画为主要艺术表现手段，在传播机构中衍生出众多美术展览与美术报刊，其中以毛泽东肖像为题材的美术创作进入了一个高峰时期。如在“毛泽东思想胜利万岁革命画展”上的《毛主席思想胜利万岁革命画展漫画选集》、《毛主席万岁》、《毛泽东油画肖像》等优秀红色美术作品。这一历史时期的红色美术作品具有广泛的宣传性。

3、改革开放的起步与开创中国特色社会主义时期：在这一时期的红色美术主要文化现象是“弘扬主旋律，提倡多样化”，如这一时期邱瑞敏、石奇人、马宏道的红色美术作品《畅想·浦江》（图2），描绘了中国改革开放总设计师邓小平畅想上海浦东的改革开放的场景。在上海的夜景闪耀着无数的灯光，连夜空都被照亮，体现了改革开放后上海的经济繁荣与邓小平决策的正确性。此构图比起新中国建立初期的红色美术作品的构图更为轻松与活泼，作者少见地将伟人邓小平放在画面右下方，以侧面的方式面对观众，虽然背景面积比人物面积大许多，但是热闹的背景与衣着朴素的邓小平放在一起，更加衬托出主角邓小平的伟大成就。

图 2：《畅想·浦江》168*175 油画

4、中国特色社会主义新时代：在社会主义新时代，红色美术最具代表性的特色就是作品具有“人文关怀”，以袁武的中国画作品《抗联组画——生存》（图 3）为例，东北抗日联军是中国共产党领导的一支英雄部队，这幅红色美术作品正是表现了在严寒天气下抗联英雄的群像，在画面中，虽然处于恶劣的环境中，但是丝毫不能阻挡联军战士前进的决心，袁武运用看似稚拙的笔墨对基层联军战士的细致刻画，人物的脸部和衣物部分大多都采用中国画绘画技巧“没骨”的画法，使画面通透饱满，构图层次丰富。描绘出战士们眼神坚定并忠诚，与恶劣的雪天环境形成鲜明的对比，作者少见地对场景没有进行刻画，而是运用“丰碑”式构图，将画面人物穿插竖构图，运用了一定的西方图形图像“构成”方法，表现出联军战士是一座精神的丰碑，更加体现了中国人民解放军面临生死绝境仍百折不挠的精神。

图 3：抗联组画——生存 纸本设色 370cm*200cm

四、红色美术发展的变迁

随着全球化语境下的艺术发展，当今世界作为地球村，国家与国家之间的政治经济文化交流都十分紧密，艺术不可避免地会吸收借鉴他国艺术与文化，被其他文化所影响。红色美术产生的时代正是处于一个西方文化与中国传统文化相互沟通交融碰撞的时代。《新中国美术史 1949—2000》一书中谈到五六十年代主张红色油画美术的民族化，这就是吸收西方艺术技巧与中国国情相结合的重要范例。而在全球经济政治文化高速发展的今天，红色美术必然存在一定的变迁。其变迁体现在两个方面：

第一方面是红色美术作品的变迁，红色美术作品在创作形成的过程中吸收了西方绘画技巧与西方绘画理念，并发展成为新的绘画风格。如波普艺术家安迪·沃霍尔创作的《毛泽东画像》影响了中国本土画家的红色美术作品，产生了中国的政治波普艺术。自建国初期董希文的《开国大典》到中国特色社会主义新时代袁武的《抗联组画——生存》，红色美术作品的艺术风格从内容直白、构图严谨的油画表现形式变迁为内容多样、构图丰富的国画表现形式。

我们不仅可以看到红色美术作品的风格发生了变迁，而且可以从红色美术作品的传播过程中也看到变迁。美国著名政治学家拉斯韦尔提出“5W”模式，即：谁（Who）——说什么（Say what）——通过什么渠道（In which channel）——对谁（To whom）——取得什么效果（With what effects）。通过对 5W 传播模型的框架参考得出，红色美术作品从传统纸墨语言变迁到如今数字化网络传播语言，使得红色美术家独特的创作个性和鲜明的艺术特色更得以彰显、绘画表现语言更加隐喻、大众传播速度更加及时迅速、传播地域范围更广，传播受众数量更多、传播内容更加贴近受众的生活与艺术欣赏水平，更加易引发受众的共鸣，并对受众产生了潜移默化良好的传播效果。

第二方面的变迁是指红色美术在跨文化交流传播过程中产生的多元认同体制。在建国初期，红色美术面临的受众很大一部分是国内同胞，无疑国内受众对红色美术作品产生普遍的认同，但到了中国特色社会主义建设新时代，由于现代通信电子媒介的发达，造就了全球化的语境，又因为受众文化素养、受众环境、受众阶级、受众民族、受众人种等不同，所以从一元认同体制变迁为对红色美术的多元认同体制。

红色美术与其变迁存在着辩证关系，相辅相成，互相影响，在一定历史发展时期，这种变迁将丰富红色美术的艺术流派和艺术思潮，新的红色美术作品也会带来更多变迁的可能，启迪更多年轻的红色美术家。

五、红色美术面临的挑战与解决途径

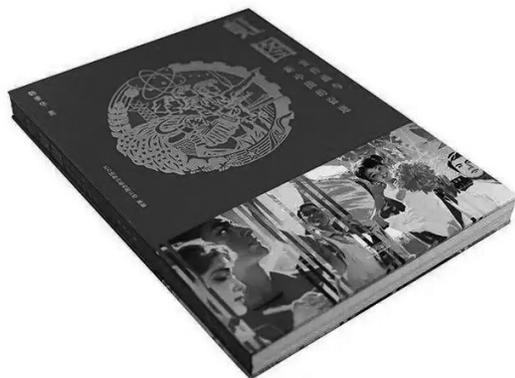
艺术本身具有跨文化性，能够跨越民族地区和时空的限制，引发观众心灵的共鸣，红色美术的跨文化交流传播是当前历史时期的独特表现。由于红色美术的变迁导致其封闭形

态瓦解，造成了红色美术创作、红色美术传播、红色美术欣赏的多元化体制。正是在这些传播与接受的复杂过程中，产生了不可避免的问题，红色美术在创作和跨文化交流传播中面临着诸多挑战。

1、在红色美术创作方面的挑战：在全球化的语境下，红色美术家所创作的红色美术既需要具有中国本土化的特色，树立民族文化自信；又需要表达现代观念，向西方传递中国力量。这既要求红色美术作品具有普世共鸣的价值观念，充分适应现代社会的要求；又需要艺术家创作红色艺术时树立自反性与自主性，思考怎样在讲好中国故事的同时输出中国文化，与时俱进，向世界发出中国声音。

艺术家也需要把握好红色美术的传承与创新。由于红色美术的变迁，艺术家们在把握其传承和创新的界限上要尤为注意，既不能过于革新，而忽略传承红色美术的思想性，又不能墨守成规缺乏创新。传承红色美术要求艺术家可以用现代政治题材来进行艺术创作，也可以用重大红色历史事件来进行创作，在创作的过程中参考并学习前人的艺术手法与艺术思想经验，并找到自己的创新点，突破过去的典范，不断超越自己的红色艺术作品，并且灵活运用现代科技融入红色美术进行创新。

2、在红色美术作品传播方面的挑战：在红色美术作品传播中，容易产生的误读和歧义，这就要求红色美术的跨文化传播交流注重文化的差异性，增设红色美术背景解读方案，

从而减少文化传播中产生的不必要的误解。在传播渠道上，注重多渠道传播，既要充分利用国内媒体平台，也适当利用国外媒体平台进行红色美术的跨文化交流传播；在传播方式上，应避免填鸭式、说教式单向交流传播，要结合现代信息交互技术与观众进行双向互动交流。如在红色美术的国际艺术展中，可以在线上进行网络媒体“云”展览，线下设立红色美术交互厅，依靠当今社会的科技手段，红色美术可以运用多种艺术的方式，呈现出视觉、听觉、触觉等众多感官的审美体验。

六、结语

在中国当代艺术语境下，由于红色美术产生的变迁，需要艺术家们与时俱进地创作出符合全球化语境下的红色美术作品。红色美术作品在创作—传播—接受的三个过程中需要将科学与美学有机融合，技术与艺术辩证结合，并且注重整合红色美术作品的跨文化传播途径，制定科学的跨文化传播策略，才能运用红色美术作品的影响力增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、文化自信、文化自信，提高我国在国际上的文化软实力。

【参考文献】

- [1] 白润祥. 聚焦红色美术经典奏响新时代主旋律 [J]. 艺术工作, 2016(05):10-12.
- [2] 董希文. 从中国绘画的表现方法谈到油画中国风 [J]. 美术, 2003(07):55-58.
- [3] 王明贤, 严善錞, 著. 新中国美术图史 1966-1976[M]. 北京: 中国青年出版社, 2000.
- [4] 邹跃进. 新中国美术史 1949-2000[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2002.
- [5] 姜颖映. 社会传播的结构与功能 双语平装版 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2017.
- [6] 王一川. 艺术学原理 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011.

【作者简介】

程译词(1998—),女,汉族,四川内江人,四川师范大学美术学院·书法学院硕士研究生在读,主要研究方向:中国画。