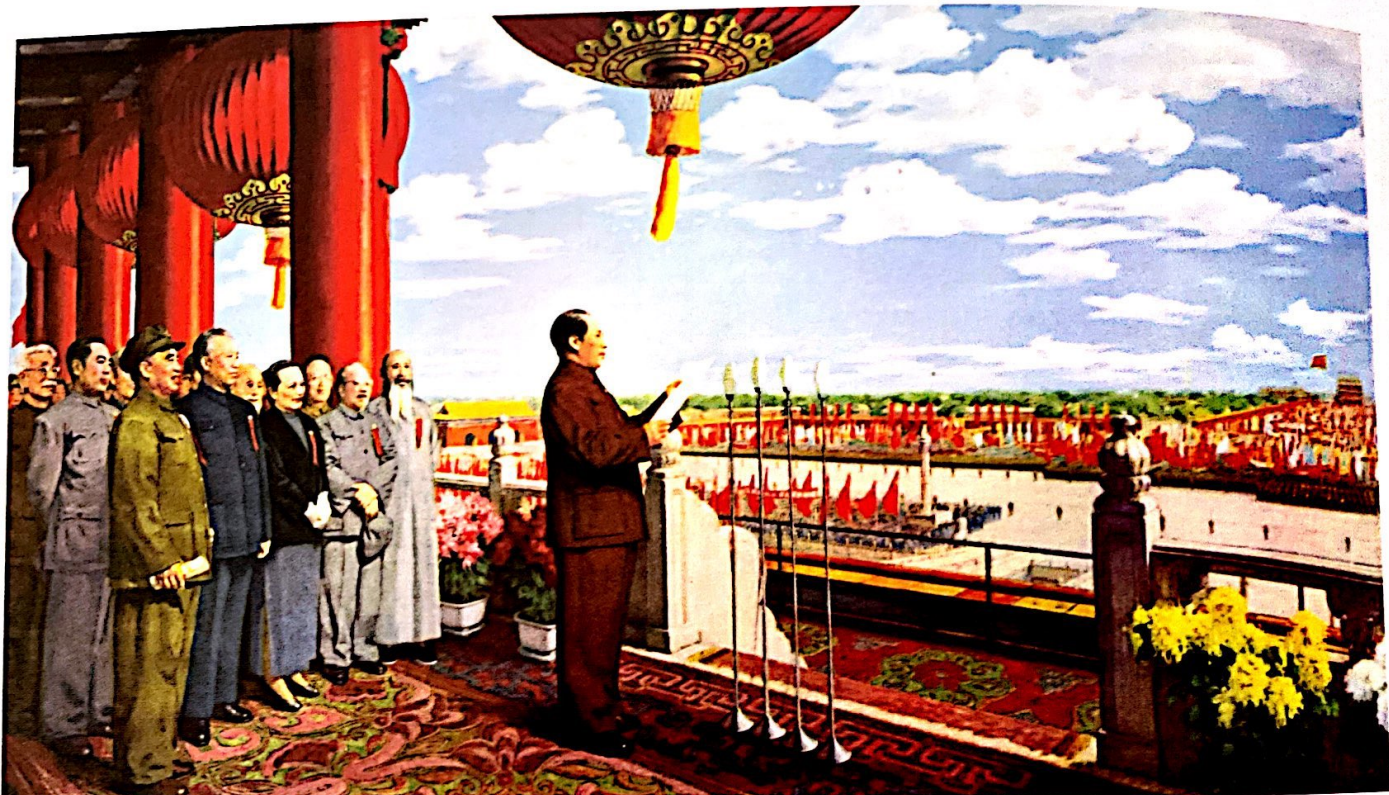

解读红色经典 坚定文化自信

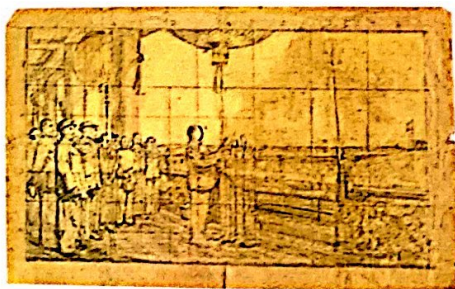
□ 戴泽华

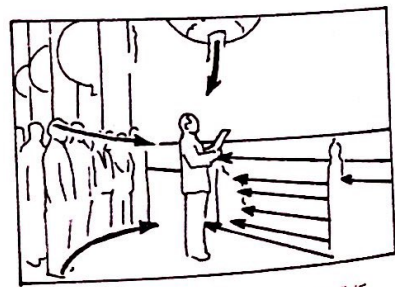
▲ 图1 开国大典 油画 230cm×402cm 1953年 董希文 中国国家博物馆藏

▲ 图2 天安门开国大典实景照片

▲ 图3 油画《开国大典》草图

▲ 图4 油画《开国大典》的画面结构分析

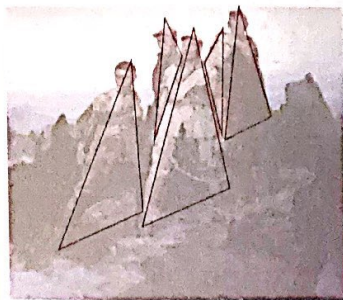
《普通高中美术课程标准（2017年版）》提出了新要求，即“结合学生年龄特点和学科特征，落实习近平新时代中国特色社会主义思想，有机融入社会主义核心价值观，中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先

进文化教育内容……”“坚定文化自信，增强中华民族共同体意识”。红色革命文化作品能够提高学生民族自信，也能让学生深刻理解战争时期中国人民浴血奋战的历史，不忘历史、珍惜当下、奋力向前，对学生树立正

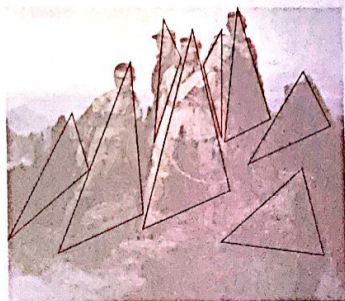

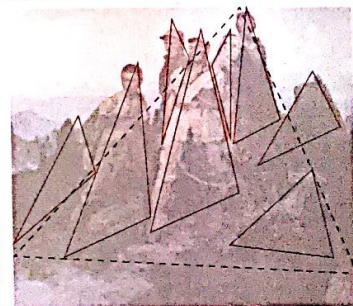
▲ 图5 狼牙山五壮士 油画 203cm×186cm 1959年 詹建俊 中国国家博物馆藏

▲ 图6

▲ 图7

▲ 图8

确的审美价值观起到不可忽视的作用。

那么如何让学生更好地鉴赏红色经典作品呢？这就需从作品内核出发，从美术的角度解构作品，让学生深入理解作品内在价值，了解作品现实地位，再联系时代背景，建立文化自信，形成正确价值观。

一、巧妙构图，强化视觉中心

我们在中国国家博物馆、中国美术馆、中央美术学院校史陈列馆等地参观时，除了观看令人震撼的经典画面外，还会关注作品在创作时的手稿、文字等创作过程与说明。每一幅作品的创作过程，都倾注了作者大量的构思与精力，从中可以看出作者严谨的创作思维和历史态度。

1. 重构透视，突出画面主体

以董希文的《开国大典》为例，艾中信曾多次描述：“《开国大典》的构图曾作了较长时间的推敲。在

构图草图的阶段，他身上经常揣着一张明信片那样大小、画在重磅卡纸上的画稿，凡遇到美术界及文艺界的人士，便拿出来征求大家的意见。”本幅作品构图经典之处在于董希文并没有按一般西方绘画的取景角度和透视来处理，而是将中国画的“散点透视”与西方“焦点透视”相结合，在画面中一条视平线的前提下，通过变换观察者的视觉角度，运用人物和建筑两种不同的透视关系，和谐地呈现在一张画面里面，构成了一张构图完整且气势磅礴的作品。而作品的主角人物却是脱离了透视本身的，恰好在两种透视相交之间，形成了视觉中心，加之作者适当加大了人物形象，更加凸显了人物的伟岸，强化了画面主题。这种处理方法，合理地结合了中国画和油画的优点，弥补了构图上可能会出现缺憾，代表着中国画家探索油画的新途径，具有创新意义和时代性。

2. 删繁就简，遵从主观判断

董希文在创作《开国大典》时，遇到了建筑学上的

▲ 图9

▲ 图10 敦煌莫高窟第158窟飞天(局部)

实际问题。就天安门城楼上的透视原理来说，画面的右边很明显是少了根柱子，我们可以电脑还原一下，此时可以问问学生：“这样构图是完整了，但画面给人的感受如何？”很明显，画面会产生拥挤、甚至拥堵的感觉，因为右边柱子的存在，会吸引观者很多注意力，分散了画面中核心人物的重心，也会将作品中人物的视野挡住。因此，作者在创作时，大胆地将这根柱子去除。著名建筑学家梁思成先生说：“画面右方有一个柱子没有画上去……这在建筑学上是一个大错误，但是在绘画艺术上却是一个大成功。”这根柱子的去除，对整幅画面起到多大的好处呢？我们可以分析一下，作品构图的另外一大妙处。

董希文说：“真正的感情、气魄首先应该从认识对象中来。”首先是尊重客观事实，随后加入自己的主观思想，作者并没有沿袭西方纪念碑式的历史画的常用表现形式，在构图中采用的人物形象大多数是侧面，并将所有人物立于画面的左侧，右侧是广阔的天空和无边的广场，广场上彩旗飘摇和密密麻麻的人民群众，代表着无数民众欢庆喜悦的场景。如此构图，左实右虚，领袖们面朝右边，面前空出一大片空间，营造出一种无比的开阔感，象征着领袖们的博大胸怀、民族的开阔视野和新中国成立后的伟大前程。（图1至图4）

3. 化整为零，凸显内在精神

詹建俊《狼牙山五壮士》（图5）的构图，也是一种经典。在引导学生欣赏时，可让学生先用眯着的眼睛或摘掉眼镜看画，看到的是怎样的一件作品？因为画面

中塑造人物和山峰的用笔相似、色调统一，作品中人物与山浑然一体，用大笔触概括手法塑造了五位英雄的形象。这五位英雄就是五座山峰，每个轮廓运用了大小不一、角度不同的三角形构图，使得画面极其稳定且具有节奏感。（图6）人物的山峰与真实的山峰造型相似，均采用了三角构图，可视为人是山绵连的延伸，山是人精神的体现。（图7）人与山多个三角的组合，又形成一个完整的大三角形，人物占据了这座山峰的制高点，五位英雄犹如五座纪念碑，矗立于太行山上，形成一座伟大的丰碑。这样的构图把英雄们视死如归、气吞山河的气概烘托得酣畅淋漓，悲壮中有一股正义豪气，无论是画面美感还是内在精神意义都能得以突出和强调。（图8）

二、有所指向，辅助学生理解

学生在欣赏作品时，通常会对作品的色彩、技法有直观印象，但碍于美术语言的匮乏，故而对画面会匆匆一瞥，更别提对作品内在含义的理解。教师需要帮助学生理解画面，可通过对比、线条辅助、局部截取等方式帮助学生更加直观地了解画面内核，从而感悟作品内在精神寓意及现实意义。

1. 民族色彩，坚定文化自信

中国人喜欢鲜艳明快的颜色，这也符合《开国大典》这幅作品的主题思想。董希文在创作《开国大典》时，用了类似年画的方式进行创作，如用色多用原色：红、黄、蓝之类，画面清新亮丽，形式感很强。这种色彩是可以从自然界中直接提取的，不需要调和。中国人很爱这种原色，所以在中国传统工艺、民间美术中得以广泛运用和搭配，具有鲜明的民族性。董希文还有着较强的传统功底与情怀，曾于20世纪40年代在敦煌对壁画进行了大量的临摹，因此，在画面中也有敦煌壁画的痕迹，如天空中的白云，就用了敦煌壁画中云彩的装饰风格。（图9、图10）董希文熟练地运用敦煌壁画的手法，使他的油画带有中国人思维和民族化元素，具有很强的民族性。教师可带领学生观察对比这些细节，学生会对画面重新审视，也能培养学生对民族元素更加关注和了解，从而达成民族自信。

▲ 图 11 太行铁壁 中国画 200cm×200cm 1984年 王迎春 杨力舟 中国美术馆藏

▲ 图 12

▲ 图 13

▲ 图 14

2. 辅助线条，强化文化理解

王迎春、杨力舟的《太行铁壁》（图 11），表现手法和《狼牙山五壮士》相似，都是将人与山结合在一起，直立向上，不同的是用中国画的形式表现，因此具有中国山水画的特征。整幅作品运用传统大小斧劈皴的方法，以此来表现人物，也是独树一帜。学生在欣赏时，会对里面的人物感兴趣，教师适当引导观察人物的轮廓与山形的走势、服装的褶皱与山体的皴法相结合。除了理解画面形式外，画面的象征意义需要教师通过辅助线来帮助学生理解——人物大多呈长方形，人与人紧密相接，截取局部会发现就像一座丰碑。（图 12）通过辅助线条的实时进入，能够感受画面中直插云霄的气势。（图 13）显示完整画面时，会发现人物与山的组合可以分割出许许多多的“丰碑”，通过根根直上的移动线条，画面会呈现高低错落的节奏和更强大的磅礴气势。人与山融成的“丰碑”，表现了八路军战士和百姓一起，犹如铜墙铁壁一般守护着我们的国土，抵御外来侵略，正所

谓“群峰壁立如雕塑，气势磅礴斧劈功”。（图 14）

美术作品的视觉性决定了学生要关注画面本身，无论用何种方式，我们的宗旨是服务于学生，引导学生更直观、更深入浅出地理解画面，透过现象看到本质。学生先要能够充分肯定红色主题作品的创作技艺，方能探寻作品背后的历史故事及创作背景，自然形成对作品和这段历史的敬畏之心，真正做到“坚定文化自信，增强中华民族共同体意识”的正确价值观。

参考文献：

- [1] 《普通高中美术课程标准（2017年版）》，北京：人民教育出版社，2017。
- [2] 艾中信，五十年代和六十年代前期的中国油画[J]. 美术，1989年第11期。
- [3] 陈履生，新中国之初的主题美术创作[N]. 中国文化报，2011年6月30日第012版。
- [4] 王伯勋，油画中国风：董希文艺术思想源流与实践[M]. 北京：北京大学出版社，2014年。

作者简介：戴泽华，浙江省安吉县高禹中学，高级教师。

