

●文学艺术研究

历史、图像和记忆

——昭通红色美术创作的生动实践与守正创新

范秀平，刘建雄

（昭通学院 艺术学院，云南 昭通 657000）

摘要：红色美术创作不仅生动刻画了中国共产党带领中华儿女进行革命斗争和国家建设的历史史诗，同时也深刻展现出中国美术作品独特的艺术风格与高尚的精神品格。昭通红色美术创作立足于地区深厚的红色文化资源与独特的社会风貌，通过图像叙事的方式描绘出时代发展的红色记忆。通过对昭通地区红色美术创作实践的历史审视，能够对红色美术作品的艺术特征与时代价值等问题进行深入思考，把握新的历史时期昭通红色美术创作创新性发展的多元化路径，从而为昭通美术事业高质量发展提出切实可行的建议和策略，推动地方文化事业与文化产业繁荣发展。

关键词：昭通红色美术；艺术风格；创新发展；建议策略

中图分类号：J01

文献标志码：A

文章编号：2095-7408（2025）04-0062-10

在中华民族伟大复兴的历史征程中，红色文化作为中国独特的文化符号，承载着丰富的历史记忆和深厚的精神价值，是连接历史与未来的重要桥梁。红色美术创作作为一种极具表现力、感染力的艺术形式，成为培养公众审美情感、传承红色文化、激发爱国主义情感的重要途径。昭通作为革命老区，红色文化资源富集，历史底蕴丰富。从罗炳辉将军等人的救国故事，到标志着中国革命伟大转折的扎西会议，再到巧渡金沙江、乌蒙回旋战等著名战役，这些具有政治价值、历史价值和文献价值的红色故事成为美术创作中的重要表达主题，也成了传承红色基因、赓续红色血脉的生动教材。

站在新的历史时期，对昭通地区红色美术创作实践的历史审视一方面有助于挖掘和利用昭通红色文化资源，生动形象地传播革命故事，打造具有地方特色的红色文化品牌；另一方面，将红

色文化资源融入昭通美术创作，有助于构建具有昭通特色的地域美术创作理论体系，为红色文化创作与研究提供新的思路和方法，拓展研究视域。

一、昭通红色美术创作的生动实践

党的十八大以来，习近平总书记多次强调，“要把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。”红色文化作为中国特有的文化资源，不仅蕴含着丰富的历史信息 and 深厚的民族情感，更是传承民族精神、激发爱国情怀的重要载体。红色文化中的英雄人物、历史事件、革命精神等，都是极具表现力和教育意义的创作题材^[1]，在美术创作中具有十分重要的价值与意义。

在时代发展的浪潮中，昭通地区的艺术家们结合地域发展实际，以扎西会议、巧渡金沙江、乌蒙回旋战等重要历史事件和英雄人物为题材，创作出大量优秀的红色美术作品。这些美术作品

收稿日期：2025-05-12

基金项目：昭通学院、昭通市教育体育局基础教育协同提质专项课题“美育浸润行动计划下昭通市中学美术教育高质量发展路径研究”（ZTXYZTJTZ07）；昭通市哲学社会科学项目“产城人融合背景下昭通市文化艺术产业高质量发展策略研究”（ZTZCKT2025102）阶段性研究成果。

作者简介：范秀平，助教，硕士，主要从事艺术学理论与文化产业研究。

[1] 苏琦. 美术课中红色文化主题创作对学生爱国主义精神的渗透与传承[C]//广东教育学会2024年度学术讨论会暨第十九届广东省中小学校（园）长论坛论文选（四）. 广州：广东教育学会，2024：1089-1091.

既呈现出深厚的人文精神和时代气息,也镌刻着中国共产党领导和推进昭通现代美术发展的历史印记。从红色美术创作的艺术价值而言,这些作品不仅凝聚着一代代美术家的艺术创造与精神追求,诠释着艺术家们将美术创作与红色文化融合的生动实践,也成为“用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去”^[1]的生动教材。

(一) 红色美术的具体内涵

对于红色美术作品,不同的学者表述不尽一致,都有着自己的诠释。在赵成清看来,红色美术作品指的是在题材、形式、风格与内容上体现出以中国共产党为代表的红色政权,它既应包括对血与火铸就的战争岁月的回忆与歌颂,也应涵盖党领导下的新中国的红火建设与发展^[2]。黄晨认为,红色美术一般是在中国共产党的正确领导下、在中国革命、建设、改革的伟大实践过程中孕育与逐渐形成的文化产物^[3]。在尚辉看来,一方面红色美术是指在中国共产党领导下美术形态的发展和变化,是中国现代美术历史面貌的反映,也就是从1921年中国共产党成立以来所主导和推动中国美术发展的历史,它包括四个阶段,即革命美术、进步美术、社会主义美术和社会主义主流美术;另一方面是指以中国共产党领导中国人民为民族独立和国家富强所展开波澜壮阔斗争历程为题材的美术创作^[4]。从不同学者的论述可以看出,红色美术作为一种内容丰富、形式多样、富有创造性的美术创作形式,不仅生动刻画了中国共产党领导和推动中国现代美术发展的恢宏历史,同时也深刻展现出中国美术作品独特的艺术风格与高尚的精神品格。

在美术创作的艺术实践中,红色美术立足于中国的社会政治与文化现实,通过对中国共产党领导人民革命斗争与社会主义建设的宏阔历史展

开诗性的视觉叙述,展现了中国共产党领导中国人民由站起来、富起来到强起来的伟大历史变化,呈现出深层次的历史思考与价值关怀,成为中国美术发展的生动注脚。从艺术的审美价值与情感价值而言,红色美术作品在时代变化的今天成为观者重温历史、理解历史的重要视觉奇观,将中国共产党革命斗争和建设的历史牢牢地嵌入民族记忆的深处,成为民族前进和奋斗的精神动力。

(二) 昭通红色美术创作的历史变革

昭通地区的红色美术创作作为中国革命美术的重要组成部分,不仅以视觉艺术的形式记录了红军长征途经昭通的革命历史,也展现了昭通人民在中国共产党领导下的革命斗争与社会主义建设。在新民主主义革命时期,昭通地区的美术创作以宣传画、标语和木刻版画为主,内容多反映红军过昭通时红军的革命斗争精神,以及与当地群众的深厚情谊。这一时期的红色美术作品以宣扬党的领导思想、鼓舞民众积极参与革命为首要任务,反抗日本帝国主义侵略、宣传革命民主思想、关注社会现实成为美术创作所关注的核心。在民族存亡的危急关头,昭通地区的进步艺术家们也用他们的画笔表达了对于祖国命运和民主政治的关切,他们或使用主题性描绘的方式,或通过象征隐喻的手法,呈现出艺术家在变革动荡时代应具有的民族觉悟、民主意识和历史担当^[5]。

在社会主义建设时期,昭通地区的美术工作者在参与社会主义革命和建设过程中,以革命历史为题材,创作了大量油画、版画、雕塑等作品。这一时期的作品主题集中在歌颂革命先烈、弘扬长征精神以及社会主义建设成就,重述革命历史、反映时代发展是这一时期红色美术创作的思想核心。1956年毛泽东提出“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针,更是极大地促进了昭通地区社会主义美术事业的发展,激发了艺术家们的创

[1] 习近平. 用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去[J]. 求是, 2021(10): 4-18.

[2] 赵成清. 新时期中国红色美术作品的历史书写与审美建构[J]. 文艺争鸣, 2018(3): 178-184.

[3] 黄晨. 红色图像与历史书写——建党百年红色美术的历史价值与审美建构[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2021(2): 1-5.

[4] 尚辉. 红色美术经典 1921—2011[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2011: 1.

[5] 冯民生, 沈宝莲. 论红色美术与中国现代美术史建构[J]. 中国文艺评论, 2021(7): 56-65.

作热情。

在改革开放和社会主义现代化建设新时期,美术工作者响应时代召唤,创作了大量反映改革开放的美术作品。“解放思想,实事求是”的时代风气为昭通美术创作带来了思想自由的良好氛围,一部分艺术家开始大胆地进行艺术语言与观念的探索,他们的表现对象也从革命历史转向了对革命现实与革命精神的重构。他们以昭通乌蒙山、金沙江独特的自然景观与多元的民俗文化为背景,融入革命叙事,展现昭通社会发展的新样貌。如昭阳区美协副主席王传江的国画作品《老区新韵》《乌蒙隐秀图》等,通过细腻、生动的笔画展现出昭通红色革命老区的新变化,象征着革命精神的繁荣延续;威信画家胡旭创作出山水写意作品《楠木情》,以乌蒙山区楠木林为背景,隐喻革命精神的坚韧不拔。国家一级美术师黄河以大气磅礴的构图,酣畅淋漓的笔墨创作出《故乡》《红色堡垒》《千秋乌蒙》《扎西庄子上会址》等独具昭通地域文化与红色故事的经典作品,见图1、2。

图1 王传江 国画《老区新韵》180cmx96cm

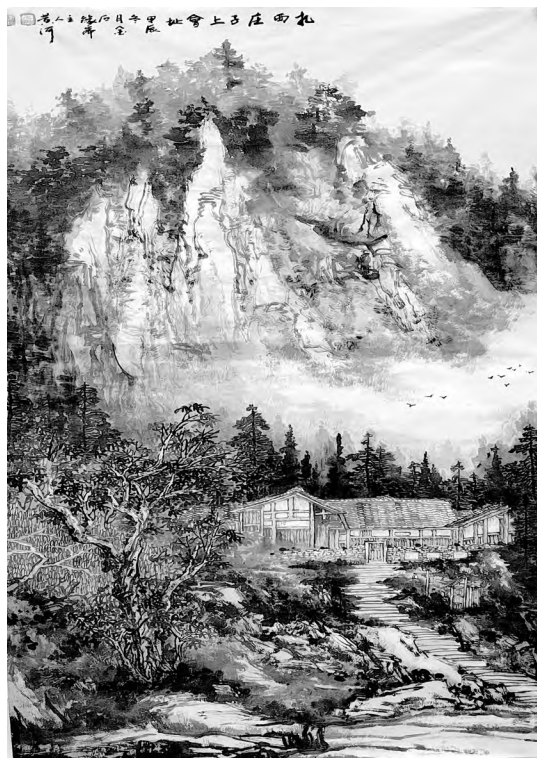

图2 黄河 国画《扎西庄子上会址》136cmx68cm

在当下,新的美术题材与新的表现方式仍在不断书写,“主旋律”一词成为昭通红色美术创作的核心关键词。一方面,弘扬新时代红色精神,创作符合人民审美需求的作品成为这一时期红色美术创作的主基调。另一方面,昭通美术创作群体更加聚焦于“拥抱时代、关注现实、扎根人民”的多元化表达,其艺术内容也展现出现实主义与浪漫主义的色彩。

近年来,昭通学院美术学专业依托乌蒙山区域、金沙江流域丰富的自然人文资源,围绕红色文化资源、赓续红色血脉的艺术创作思路对昭通地区的红色文化资源进行深入探究,举办“红色血脉”主题展、“红色乌蒙”艺术采风展等红色美术展览。在作品呈现中,油画、中国画、版画以及综合材料方向的同学们,以其具有实验性、创意性、探索性的作品消解了红色美术作品崇高主题的美学诉求,他们不再通过简单的概念图解进行内容表达,而是通过各种艺术手法象征或隐喻地表现共产党领导下的红色革命斗争与红色文化故事。在这样的艺术实践中,昭通学院的师生们通过集体创作的方式,用多元化的美术作品讲述着他们感悟到的红色故事与革命精神,也展示

出昭通红色美术创作的新生代青年力量,见图3、4。

图3 罗江珍 国画《红色记忆》138cmx69cm

图4 石智名 版画《继往开来》120cmx80cm

通过对昭通红色美术发展的历史审视,能够认识到红色美术创作不仅生动刻画了中国共产党带领昭通儿女进行革命斗争和国家建设的历史史诗,也体现出昭通红色美术创作立足于地区深厚的红色文化资源与独特的社会风貌,通过图像叙事的方式描绘出时代发展的红色记忆。这些作品

通过对红色文化中的英雄人物、历史事件、革命精神进行描绘,虽然在创作方法、题材、风格、体裁、流派、语言等方面呈现出多样化的面貌,但以人民为导向、缅怀革命先烈、歌颂时代精神的初衷从未改变,不忘初心、勇于担当的创作精神在历史潮流的变化中得到了传承。

(三) 红色美术作品的时代使命

纵观中国现当代美术史与昭通红色美术发展脉络,自中国共产党成立以来就把美术发展作为社会文化发展的主要内容并加以重视。1942年,毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》中明确提出了文艺为工农服务的方针,强调文艺工作者必须到群众中去、到火热的斗争中去,通过文艺创作作为革命事业做出积极贡献。2014年,习近平总书记在北京召开的文艺工作座谈会中明确表示“文艺事业是党和人民的重要事业,文艺战线是党和人民的重要战线。”“我们必须把创作生产优秀作品作为文艺工作的中心环节,努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品”^[1]。党中央关于文艺工作的系列讲话与重要论述,充分显示出党和国家对于社会主义民族文艺事业发展的日益重视和殷切期盼。2020年,习近平总书记考察云南时指出云南有光荣的革命传统,有很多感人肺腑的动人故事,要讲好“扎西会议”改组党中央的领导特别是军事领导、推动中国革命走向胜利新阶段的故事,中央红军巧渡金沙江的故事。

近年来,昭通以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,聚焦高质量发展为首要任务,落实省委“3815”战略发展目标,扎实做好“产、城、人”三篇文章,绘就昭通高质量跨越式发展新蓝图。在新的历史征程中,昭通市应如何立足于地区文化特色,将文化资源转化为文化发展优势,在扎实推进“产、城、人”三篇文章中,打造具有地区品牌影响力的艺术宣传名片也就成为亟须解决的重要问题。在地区经济社会与文化发展的需求中,红色美术作品通过图像内容所传

[1] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[J]. 求是, 2024(20): 4-23.

递出的历史价值与文化价值,对于讲好红色故事、赓续红色血脉具有不可替代的重要价值。因此,红色美术创作在昭通社会发展的关键时期,不仅承担着传承历史文化、讲好昭通故事的重要使命,更是推动地方文化产业发展、提升城市知名度的重要途径。

二、昭通红色美术作品的艺术特征与图像叙事

作为中国美术发展面貌的独特表现形式,红色美术成为中国共产党领导下美术发展的成果体现和推动美术发展的历史展现。在结合昭通地区社会的发展实际中,昭通红色美术创作遵循着以人民为中心的创作导向,无论是在革命时期以通过美术作品再现革命历史场景、讴歌革命精神的历史诠释,还是在社会主义建设与发展中聚焦于昭通地区建设成就、人民奋斗精神、时代风貌的内容表现,都体现出红色美术作品的政治性、人民性、民族性等普遍特征。同时,由于历史文化与社会环境等因素的影响,昭通美术创作也呈现出独特的图像表达与叙事结构。

(一) 红色美术作品的艺术特征

一是以政治性为核心的创作导向。从某种意义上而言,红色美术创作的发展史展现出的是中国共产党领导下波澜壮阔的中国革命史。作为中国社会革命与建设整体性的真实写照,无论是写实主义绘画语言与现实主义的叙事方式,还是美术创作的理念、题材或图像,红色美术创作无不呈现出以政治性为主导的现代性创作导向与审美意涵。或者说,政治性是革命历史题材美术创作必要的组成部分和首要的表达诉求。在国家意志的规范与指导下,无论是在政治立场、题材表达、创作内容、艺术形式等观念层面都对红色美术的发展起到至关重要的作用。从革命时期的“启蒙”“救亡”到社会主义建设发展时期的“解放思想”“改革开放”再到新时代的“脱贫攻坚”“乡村振兴”,这些耳熟能详的重大历史事件穿插在昭通红色美术发展的广阔背景之中,呈现出红色美术史脉的历史框架,构筑出国家政治、美术创

作与人民大众之间紧密相连的逻辑框架。

二是以人民性为根基的价值追求。在昭通红色美术创作近百年的发展历程中,其创作思想经历了从“人民性”到“以人民为中心”的巨大转变。毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》提出了“我们的文学艺术都是为人民大众的”的论述,实际就是指明了文艺“人民性”的问题。2014年,习近平总书记在文艺工作座谈会上指出“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”“只有牢固树立马克思主义文艺观,真正做到了以人民为中心,文艺才能发挥最大正能量”^[1]。这些重要讲话为昭通美术创作指明了方向,成为地区美术发展的强大精神动力。对于昭通红色美术而言,对于人民性的追求与坚守体现在“美术创作来源于人民”,美术表达遵循真、善、美的人民价值追求,美术接受体现出以“人民为美术的审美和评价主体”。作为红色美术的重要特征,“人民性”一词饱含着艺术家“为人民服务”的精神特质与深厚的人文关怀,在新时代赋予昭通红色美术创作更深刻的使命担当与价值取向。

三是以民族性为动力的审美表达。在中国文艺理论体系中,对“民族性”的论述是一个具有复杂内涵的现代性话语,涉及文化身份、历史传统、审美习惯以及全球性语境等。在美术领域,民族性成为美术作品表达家国情怀、民族精神与文化认同的内在精神力量,传递出创作者对于本民族艺术的情感共鸣与价值认同。从昭通地区的美术创作实践来看,昭通美术家立足于民族传统,承袭传统创作方式,展现出强烈的民族意识。如昭通籍著名画家陈孝寿,以笔墨为基础,以写意为灵魂,融合南北派山水画之精华创作出的“乌蒙”系列、“家园”系列等,无不透露出传统山水创作的肆意洒脱与深厚的民族审美价值取向。也有部分艺术家群体汲取中西方艺术之长,将个人的艺术实践经验与社会发展的变革、国家形象的建构紧密联系在一起,展现新时代中国式现代化取得的伟大成就与社会文化图景。昭通市美术家协会的秦明华、陈天遥、王崇伦、刘建雄等艺术家通过油画、版画与国画等艺术形式,创作出《暖阳》

[1] 习近平. 习近平谈治国理政: 第二卷[M]. 北京: 外文出版社, 2017: 314.

《红土地》《溪洛渡新貌》《新农村》《劳动者》等体现时代风貌、彰显民族精神的优秀美术作品。见图5、6。

图5 秦明华 油画《暖阳》180cmx120cm

图6 王崇伦 油画《劳动者》160cmx120cm

(二) 红色美术作品的图像表达与叙事结构

从红色美术创作的特殊地位而言,它不仅是中国共产党领导人民进行革命、建设、改革的生动实践,也是中国特色社会主义所孕育出的文化产物。因此,对于红色美术作品的阐述与解读不仅需要历史与现实的维度,红色美术的创作映射出独特的艺术想象和构思观念还需要立足于艺术和审美的维度,对于红色美术作品在图像表现、内容叙事、艺术价值以及审美特征等相关问题的深入探究能够对中国美术发展所体现出的艺术规

律与时代特征进行总结与审视。从图像学的视角来看,美术创作作为一种造型艺术,对于美术作品的研究需要建立在一种图像观的基础上。红色美术作品作为近现代中国发展历史的图像见证,既是创作者个人审美经验与情感表达的精神成果,也是承载集体红色记忆与民族情感的重要媒介。

纵观昭通美术创作的发展历史,可以发现创作者们都力求在真实性、客观性的基础上将已经消失的历史用可观、可感的形式进行艺术性的再现。在当代美术家群体的眼中,红色美术创作强调历史真实、情感真实和意义真实,写实主义与现实主义是其最重要的表现手段。从红色美术作品的艺术追求而言,红色美术作品不是政治宣传的工具,更不是文学创作的戏剧场景,而是回归艺术本体,将历史真实与艺术表达融为一体的有机整体。在红色美术作品创作中,艺术家们面对客观的史实、真实存在的重要历史事件与人物,在尊重历史场景的基础上将个人主体情感融入其中,服装、事件、场所和行为动作等元素构成的画面成为个人情感的具象表达。当作品完成时,历史事件的图像建构与视觉语言得以形成,历史与艺术的真实、客体与主体的真实实现了统一。

在昭通红色美术创作的过程中,无论是革命历史中的英雄人物、历史事件、革命精神抑或祖国发展的乡镇建设、交通变化、科技发展等新时代社会的宏阔场景,都成为创作的表现内容。在不同的红色美术作品中,既有体现恢宏气势、强烈视觉效果的宏大叙事,也有将历史现实与艺术语言交相辉映,迸发出动人力量的细微描绘。如昭通美协画家张忠祥的国画作品《乌蒙天堑变通途》,用国画笔墨将乌蒙山水之美与地区交通发展的跨越之路相融合,创作出既富有中国意境之美又能展现时代发展新貌的宏阔场景,给人以视觉上的震撼和精神上的鼓舞。在昭通学院教师秦明华的笔下,个人化的叙事风格在历史性的逻辑中得以体现。在《暖阳》《上学》与《家园》等作品中,油画的色彩、构图和笔触成为宏大叙事与个体情感融合的手段。在创作中,画家以纯粹的色彩表现上学的孩童、村里的老人等平凡人民的形象,强调生命的欢愉与坚韧,展现出强烈的人文主义关怀与真实的生命体验。

在这样一个多元化和多样化的时代,历史情境的转变使艺术家们思考如何将中国画特有的文化意境与现实主义创作方法相融合,艺术化的图像如何表现宏大的历史叙事与时代的个体关切,如何解决重大题材美术创作中的崇高性和精神性与艺术家个人审美趣味之间的关系等等。这些问题的回答都需要回归到艺术创作的本体之上,从艺术创作理论与艺术家的创作实践中给予回答。

阿斯特莉特曾说过,文化记忆是“社会文化语境中现在和过去的互动”^[1],“寻找着被埋没、已经失踪的痕迹”的目的主要在于“重构对当下有重要意义的证据”^[2]。在昭通红色美术创作的创作过程中,创作者们以历史参与者或旁观者的身份对消失的历史以图像再构历史的方式完成了历史真实性的复调式呈现,红色美术作品也因此具有了建构记忆场所的意义。作品本身具有的物质基础、文化内涵、象征符号以及仪式化的表现都使它成为经典的记忆之场,文字表达与图像呈现之间形成的互动,共同交织在美术创作的历史叙事之中。

三、新时代昭通红色美术创作的开拓与创新

习近平总书记强调“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气”^[3]。当前,昭通市正在“以产兴城、以城聚人、以人兴业”的火热实践中奋力推动高质量跨越式发展。在 2024 年全市文艺工作座谈会中,昭通市委书记苏永忠谈到昭通需要更多能够体现时代精神的优秀文艺作品,唱响主旋律、凝聚正能量,为昭通高质量跨越式发展提供更加强大的价值引导力、文化凝聚力和 精神推动力。美术艺术作为昭通市文艺创作的代表形式,需要新的历史实现创新性发展与创造性表达,才能够呈现出更多反映昭通发展、展现人民奋斗、塑造昭通形象,具有昭通文化底蕴特色的精品力作。回望昭通红色美术创作的探索历程,已创作出诸多的美术成果,美术创作也取得了显著的进步,但基于当前

昭通美术发展现状与昭通市城市发展规划,笔者认为在新的时期昭通美术创作一方面需立足于地方文化沃土,在艺术本体层面深化与拓展;另一方面需要与其他艺术形式之间相互借鉴、融合,使美术创作表达更为深入、丰富与立体。

(一) 美术创作手法的拓展与创新

在艺术创作中,完美的艺术意象及深刻的思想感情必须运用生动的、恰到好处的、富有表现力的艺术语言和艺术表现方法才能表现和传达出来的^[4]。对于昭通红色美术创作而言,现行的艺术创作依旧局限于固有的模式和理念之中。一方面,当前红色美术作品的主题性创作遵循着写实主义的创作体系,很多艺术家虽具备表达场景的写实能力,但创作语言单薄,缺乏对革命史、历史学与社会学等基本常识,便会陷入创作的困境。另一方面,一些创作者对于历史精神的表达与领悟缺乏一定的深度,在创作时其艺术语言与画面内容能够看出明显借鉴的痕迹,在人物和场景建构中缺乏生动性与创造性,与观众难以产生情感共鸣。

对于创作者而言,昭通红色美术创作的提升既需要在艺术语言上的拓展,也需要在内容表现上进行延伸。那些成功的红色美术作品往往是在写实性的语言模式中融入自己独特的艺术语法与艺术技巧,彰显出艺术上的创新性与独特性。创新性与独特性永远是艺术的魅力所在。从当前的作品创作方式来看,现实主义的创作语言仍有巨大的空间等待探索,如油画的表现性语言、中国画的写意风格、新媒体艺术的媒介拓展等都能够为红色美术创作带来新的艺术转向。

在创作内容上,抽象的元素、象征性的动作与隐喻性的图像成为新时代昭通红色美术创作突破原有历史边界,寻求新的可能性与创造力的关键。这些元素既体现在国旗、国徽、五角星之类的象征之物上,也体现在复杂变化的线条、冷暖对比的色彩以及抽象纯粹的叙事结构之上。在昭通这个自然景观独特、文化历史深厚的地区,艺

[1] 埃尔,纽宁.文化记忆研究指南[M].李恭忠,李霞,译.南京:南京大学出版社,2021:2.

[2] 阿斯曼.回忆空间:文化记忆的形式与变迁[M].潘璐,译.北京:北京大学出版社,2016:44.

[3] 习近平.在文艺工作座谈会上的讲话[J].求是,2024(20):4-23.

[4] 王宏建.艺术概论[M].北京:文化艺术出版社,2017:230.

术家需要凭借美术创作的直接体验与间接经验,对历史和现实原料进行创造性的选择、提炼、想象、虚构,并在其中渗透着自己的认识和评价,从而表现出自己对于革命历史与时代新貌真挚的情感和审美理想,才能够塑造出个性鲜明又具有高度概括性、承载地方文化又表现时代精神记忆的艺术形象。

(二) 多样化艺术形式的互动与融合

在现代化数字技术与传播语境的影响下,绘画、文学、戏剧、影视、音乐、雕塑、舞蹈等艺术形式不是相互区别和相互独立的“单曲独奏”,而是相互联系、相互融通的“美妙和声”。绘画艺术与其他艺术的互动与融合,改变了传统绘画所呈现出的静止性与瞬间性,将绘画创作中更生动的细节与更广阔的历史呈现在观众眼前。如央视专题节目《美术经典中的党史》,将《井冈山会师》《长征》《江山如此多娇》等经典红色作品呈现在视觉荧幕之上,真实、细腻、生动地展现经典美术作品背后的创作故事,让观众以全新的审美体验感受波澜壮阔的革命史与老一辈艺术家的创作情怀与使命担当。

对于红色美术创作而言,素材的储备与审美经验的积累是极其重要的。红色文学作品能够通过引人入胜的故事情节与细腻的人物刻画为美术创作提供丰富的创作素材与直接的审美体验,在红色美术作品、红色文学作品与历史文献之间存在一种强烈的互文关系。作为“文学之乡”的昭通,有这样一批作家和诗人以昭通作家特有的热情活跃于当代中国文坛之中,把乌蒙大地上的壮阔史诗与红色革命的历史记忆通过文字的形式展现在世人眼中。无论是夏天敏、刘平勇的中长篇小说、雷平阳与麦芒的诗歌散文,抑或曾令云的纪实文学、刘广雄的长篇报告文学等作品都立足于昭通这片神奇的土地,成为红色美术创作不竭的灵感源泉,滋养着红色美术创作向更为广阔和纵深的方向发展。

2023年,由昭通学院艺术学院倾力打造的原创情景舞蹈诗剧《赓续扎西魂》精彩上演。全剧以扎西会议以及红军在川滇黔交界处的革命斗争历史为创作背景,再现了红军长征过扎西的光辉

历程,通过殷禄才、陈华久等革命英雄故事的视觉呈现,让观众沉浸式感悟红军长征艰苦卓绝的革命精神,深刻诠释了扎西会议对中国革命走向胜利的重要意义。在创作过程中,主创团队将音乐、舞蹈、美术、戏剧等多种艺术形式相融合,通过震撼的音乐效果、丰富的美术视觉和感人的红色故事内容结合,带给观众一场独特的视听盛宴。《赓续扎西魂》的成功演出,为昭通艺术创作讲好“扎西会议”故事、赓续红色记忆提供了一个值得参考借鉴的优秀范本。

四、扎实推进昭通美术事业高质量发展

2023年10月,习近平总书记在全国宣传思想文化工作会议上强调,要“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,着力推动文化事业和文化产业繁荣发展”^[1]。在新的历史征程上立足于中华优秀传统文化,着力推动文化事业和文化产业繁荣发展是肩负起新时代文化使命的内在要求,是满足人民对美好生活向往的必然选择。从当前昭通的经济发展趋势来看,文化艺术事业服务于经济发展的效果渐显,越来越多的艺术形式开始为乡村赋能,为城市增彩。

通过前文对昭通红色美术创作的历史诠释,可以发现红色美术创作已经成为昭通美术事业发展成就的历史切片。但“窥一角,而不足以知全貌”,在昭通跨越式发展的时代蓝图中,对于红色美术创作的研究需要建立在昭通美术事业与文化产业高质量发展策略的宏观研究框架上,才能具有更深远的意义。笔者认为在新的历史机遇下,昭通美术事业高质量发展需要通过科技赋能、文旅融合、美育浸润与制度保障等多元化策略,从根本上推动昭通美术创作、传播与消费,才能够形成具有地方特色的昭通艺术名片与美术创作体系,展现昭通跨越式发展的时代新貌。

(一) 强化科技赋能,助力美术创新

从大数据、“互联网+”到虚拟现实、人工智能,科技的巨变犹如一场洪流让整个世界都席卷其中,这也为美术的创新发展提供了新的视角与可能,

[1] 刘贵军. 以“七个着力”为切入点深入学习贯彻习近平文化思想 [EB/OL]. (2023-11-01) [2025-04-02]. <http://ztjy.people.cn/n1/2023/1101/c457340-40107925.html>.

以科技创新发挥主导作用的新质生产力成为提升美术创作高质量发展的必由之路。数字艺术、人工智能、虚拟现实以及 3D 打印等技术的应用不仅提高了创作效率,还使得艺术家的创意和想象以更生动的方式得以展现,让更具创新性和时代感的艺术作品呈现在观众眼中,为观众带来了全新的审美体验。

在新质生产力的赋能下,美术工作不再局限于传统的艺术领域,美术与科技、设计、传媒、文旅等领域的跨界合作为美术创作提供了前所未有的广阔空间,艺术与科学技术的融合所形成的新质生产力将会在乡村文化振兴、城市名片打造、文旅融合发展等方面,乃至在文化产业、数字经济产业以及旅游业等现代化产业体系中发挥独特而突出的作用。在科技变革的时代浪潮中,昭通美术事业发展需要积极拥抱新的科学技术,朝着数字艺术、智能设计与人工智能艺术等行业方向发展。

(二) 打造艺旅品牌,提升审美体验

从人的存在方式而言,在社会实践的过程中人需要与现实建立审美的关系,对于审美的需求也因此成为人的本质属性。在艺术的感知中,审美体验的获得意味着精神的自由、自我价值的唤醒与绝佳的生命体验。当前,艺术与旅游发展融合成为审美体验与消费的一种新业态。2023 年,昭通市发布《昭通文旅高质量发展三年行动计划(2023—2025 年)》,提出以“一城(昭通古城)、一山(大山包景区)、一址(扎西会议遗址)、一江(金沙江)”四大旅游品牌建设为重点,重点实施“重点品牌培育、乡村旅游提质、文化培根铸魂、产业业态赋能、宣传营销拓展”等十大文旅行动,着力打造“磅礴乌蒙·大美昭通”的旅游形象。在昭通文化旅游高质量发展的政策引领下,“艺术+旅游”的融合模式在重点品牌培育、乡村旅游提质、文化培根铸魂、产业业态赋能等文旅行动中都能找到切入点,也为文化旅游产品推广、文旅业态创新提供新的方案。

在当前昭通艺旅融合的品牌打造中,昭通主要聚焦于威信县红色资源进行美术创作与文旅融合的品牌打造。2025 年 2 月,昭通威信县围绕“讲好扎西故事,弘扬长征精神”为主题,举办“纪念‘扎西会议’90 周年书画摄影展”。本次展览自 2024

年 10 月启动征稿以来,共征集到美术、书法、摄影作品三千六百余件,最终评选出优秀作品 179 件。这些风格各异、形式多样的艺术作品不仅集中展现了“扎西会议”的历史意义、时代价值和革命老区的建设发展成就,也表现出当代艺术家们对长征精神、“扎西会议”深刻而独到的理解和表达。此次展览的顺利举办,不仅完成了地区红色文化资源与旅游形象的传播推广,也使前来参展的观众获得独特的审美感受,对昭通红色文化故事的传播与美术事业的发展都起到了积极的推动作用。

(三) 推行社会美育,提升文化认同

当前,我国的社会主要矛盾表现为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。社会美育作为家庭美育、学校美育之外的美育实施活动,承担着满足人民日益增长的文化需求、提升社会公民审美能力与认识能力的重要使命。在社会美育的实施过程中,美术欣赏作为一种具有认识价值、教育价值与审美价值的实施路径之一,能够让欣赏者在优秀美术作品的接受与欣赏中,感受不同时代、不同民族具体生动的生活场景,了解那个时代人们的性格特点与精神面貌,扩大自己的生活视野,认识现实、历史与真理。对于美术作品的艺术体验,一方面能够让人们美好的道德情操得以滋养,奋发向上的精神得以延续;另一方面,也能够使人产生美的感受与感动,从对世界、人生、社会的丰富审美体验中观察、理解、体验生活和生命。因此,美术体验是一个过程,一个逐渐抵达、逼近和深入的过程。这既是人对于美的享受,也是内省的升华。

从公众美育的宏观视角来看,社会美育的推行既需要艺术家提供丰富的文艺作品,也需要更多美术馆、博物馆、艺术区等为代表的公共艺术空间的出现。当美术、音乐等艺术形式能以更大众化、更多元化的形式于公众视野之中出现时,也就意味着鲍德里亚所提出的“日常生活的审美化”成为现实,以美育人、以美化人的社会美育目的开始实现。在社会美育与昭通美术事业发展的关系中,社会美育的实施能够培养更多懂得艺术、欣赏艺术的大众,这也意味着对于昭通美术创作有着更高的要求与更大的需求,唯有展现昭通地方文化、具有独特精神内涵的优秀的美术作

品才能够成为百姓喜闻乐见的作品。反过来说,能够经得起人民评价、满足人民对于美好生活追求的美术作品也能够通过潜移默化、寓教于乐的方式提升人们的审美素质与文化认同,为社会培养和造就能够感知美、热爱美、创造美的大众。

(四) 完善政策制度, 加大资金支持

完善政策制度, 加大资金支持是美术事业发展过程中一种“老生常谈”的策略, 也是保障美术事业繁荣发展、持续迈进的关键问题, 对于昭通美术事业发展而言更是如此。政策制度的完善意味着美术人才引进、传统文化保护、美术作品交易、公共美育推进等有条不紊, 有法可依。艺术资金的支持, 让艺术与科技的融合、公共文化设施的建设、地区艺术精品的打造、艺术赋能文旅发展以及跨文化的艺术交流有了更多的可能性。

在当前昭通美术事业的政策保障上, 拟定和完善了《昭通市非物质文化遗产保护实施意见》《昭通市推动文艺事业高质量发展三年行动计划》《昭通市文联市直文艺家协会管理办法》等规章制度, 为保护非遗文化与推进文艺事业高质量发展提供了重要支持。《云南省文艺精品创作专项扶持资金使用管理实施办法》《昭通市美术家协会美术作品奖励实施办法》《昭通市文化和旅游高质量发展专项资金管理办法》等资金奖励办法的出台也将进一步激励我市文艺工作者以更多优秀的作品讲好昭通故事, 展现昭通新貌。在后期的政策

制定与资金支持中, 希望有更多聚焦于文艺人才引进、艺术展览举办、美育空间建设、公众美育推行等政策资金进行专项扶持, 为昭通美术事业创新性发展提供有力遵循与保障。

五、结语

对于历史的回望, 是为了把握当下。某些人、某些事、某些物会在时间的流逝与万物变化的自然规律中消失, 但总有人在寻找被埋没、已经失踪的痕迹, 重构着当下的意义。在具象的丹青世界, 人们通过点线面、色彩等视觉艺术手段, 传播着文化、记录着变迁、诉说着历史, 让人类文明千古流芳。通过历史的审视, 我们可以看到, 在昭通红色美术创作的生动实践中, 艺术家们用图像展示的方式讲述着我们经过的历史和现实, 红色美术作品中所蕴含的文化记忆真切地表达着社会文化语境中现在和过去的互动, 历史的真实与艺术的真实、宏大的叙事与细微的书写构成了红色美术创作最生动的部分。作为个体与民族文化意义的红色美术作品, 也将会在图像与文本的存续中得到解读, 其生命力也因其独特的艺术表达得以延伸。我们期待, 未来的昭通红色美术创作能够深深扎根于昭通文化、历史、传统的沃土, 滋养出具有民族性的艺术表达与艺术风格, 也展现出独特的创造与活力, 推动昭通美术事业与文化产业繁荣发展。

History, Images and Memories: The Vivid Practice and Innovation of Zhaotong Red Art Creation

FAN Xiuping, LIU Jianxiong

(School of Art, Zhaotong University, Zhaotong 657000, China)

Abstract: Red-themed Art Creation not only vividly portrays the historical epic of the Communist Party of China leading the Chinese people in revolutionary struggles and national construction, but also profoundly demonstrates the unique artistic style and noble spiritual character of Chinese art. Rooted in Zhaotong's deep-red cultural resources and distinctive social landscape, Zhaotong's Red-themed Art Creation captures the revolutionary memories of the era's development through visual narratives. Through a historical examination of the practice of revolutionary-themed art creation in the Zhaotong region, we can engage in in-depth reflection on the artistic characteristics and contemporary value of such works. This enables us to explore diversified approaches for the innovative development of revolutionary art in Zhaotong during the new historical period. Thereby, we can propose practical suggestions and strategies for the high-quality development of Zhaotong's art sector, promoting the flourishing growth of local cultural undertakings and cultural industries.

Key words: Zhaotong red art; artistic style; principled innovation; strategic recommendations

(责任编辑: 杨梦媛)