



1. 庞茂琨,《彝家新村欢迎您》,布面油画,300×600cm,2020,中国共产党党史展览馆收藏

## 谈主题性创作的学院教育和后备力量培养 ——以近年四川美术学院油画系主题性创作教学为例

Thematic Creation Education and Backup Talent Cultivation in Colleges—The Example of Thematic Creation Teaching in the Oil Painting Department of Sichuan Fine Arts Institute in Recent Years

陈树中 Chen Shuzhong

**摘要:** 在当下的各大美术院校专业教学体系中,主题性创作教学是一个复杂、富有难度、值得深入研究的课题。其复杂性在于主题性创作教育是一个严谨的体系,截取一段的教学是很难有成效的;其富有难度是因为主题性创作教学从基础训练到造型能力培养再到表现语言、作品的主题内涵,再到构思构图的全面专业修养,是很难在本科阶段就打下牢固基础的;其值得研究是因为这个教学体系要依托有力的名家和教学团队开展,课程设置在本科阶段加研究生阶段的一致贯通的前提下,才可能建立起学院教育的培养系统,并较有保障地获得创作成果。

**关键词:** 主题性创作, 油画语言, 学院教育, 教学方法

**Abstract:** Thematic creation teaching is a subject with much complexity and difficulty but worthy of in-depth study among the current teaching systems of fine arts colleges. Its complexity reflects in the rigor and indivisibility, so that a single extract of the thematic creation education system will not work out. Its difficulty lies in the fact that it is very hard to lay a solid foundation at the undergraduate level from basics to modeling and from theme and work connotation expression to comprehensive and professional conception skills. What is worth studying is that this teaching system is dependent on famous artists and teaching teams to carry out, so it is impossible to establish an effective training system and make creation achievements in a more secure way unless the curriculum is consistent at the undergraduate and graduate levels.

**Keywords:** thematic creation, oil painting language, college education, teaching methods



2. 张杰,《城市梦》,布面油画,600×200 cm,2022

### 一、概念的梳理

主题性创作主要是基于一个创作主题,采用合适的艺术性构图和绘画语言方式进行的创作,以表达某种核心思想和情感的呈现。主题即绘画的核心思想,是绘画创作者希望通过画面的综合视觉元素传递的思想。从创作者的角度来看,绘画主题不仅反映了当下创作者所选择的主题、心境和思想,同时还能够反映画家的艺术创作风格。一方面,绘画作品本身是创作者基于主观思想和情感对客观物象的反映;另一方面,一个创作者的绘画作品,或多或少能够反映其艺术理念和风格。如果外延加大一些,重大题材的主题性创作,是指围绕蕴含重要人文思想价值、体现民族精神、影响历史走向的重大事件展开的艺术创作。它用艺术的方式对历史和现实进行审美叙事,用审美的眼光对历史和现实再发现,以启示未来。

“主题性绘画”作为中国近现代美术史上的一个约定俗成的称谓,涵盖了20世纪以来所有表现民族国家的历史与社会现实题材的绘画创作现象。作为中国美术现代性发展过程中的核心问题,这一命题本身显现了中国美术现代性转换中的融合性、特殊性与变异性。

### 二、问题的提出

在当下的各大美术院校专业教学体系中,主题性创作教学是一个复杂、富有难度、值得深入研究的课题。其复杂性在于主

题性创作教育是一个严谨的体系,截取一段的教学是很难有成效的,尤其本文侧重油画的主题性创作,油画画种本身的语言系统就是庞大的,主题性油画创作的研究就更需要在多个层面展开;其富有难度是因为主题性创作教学从基础训练到造型能力培养再到表现语言、作品的主题内涵,再到构思构图的全面专业修养,是很难在本科阶段就打下牢固基础的;其值得研究是因为这个教学体系要依托有力的名家和教学团队开展,课程设置在本科阶段加研究生阶段一致贯通的前提下,才可能建立起学院教育的培养系统,并较有保障地获得创作成果。如果缺少本科阶段的主题性创作教学程序,只在研究生阶段接触该课题的学习,又是不确定和富有挑战性的。另外一个方面,这个教学课题重要的是其孵化功能,有些同学在本科阶段和研究生阶段,会找到主题性创作的规律性,并在创作实践中渐渐摸索出自己的绘画语言和表现视角;也有的同学不一定有多少起色,我们只有把希望给予未来,这是符合主题性油画创作教学的复杂性和规律的。

### 三、历史的追溯

我们往历史追溯。四川美术学院有着悠久的历史现实主义主题性创作的历史传统,这一点充分体现在四川美术学院办学早期的教师和学生主题性创作中。在教师群体中,早在20世纪50年代的油画家、教育家刘艺斯教授的著名油画作品《织工》《挖红苕》、

刘国枢教授的《飞夺泸定桥》《县委书记》、魏传义教授的《歌唱》等作品,给建校早期的四川美术学院奠定了重要的主题性创作学术基础。到了20世纪60年代,邓邵义作品《唱支山歌给党听》、刘永焕的《好阿姨》,20世纪70年代末王大同教授的《雨过天晴》、夏培耀与简崇民合作的《您永远活在我们心中》、李正康教授的《大河源》都给人们留下了深刻的印象。而在四川美术学院学生群体中,“伤痕美术”的代表作品,高小华的《为什么》《赶火车》、程丛林的《一九六八年x月x日·雪》,到80年代初罗中立的《父亲》、王川的《再见吧,小路》、何多苓的《春风已经苏醒》更是代表了四川美术学院那个时期的主题性创作高峰。随着“伤痕美术”的延续与发展,这个时期的辉煌也延续至朱毅勇的《山村小店》和《父与子》、周春芽的《藏族新一代》、龙泉的《基石》、庞茂琨的《苹果熟了》、翁凯旋的《春梦》、张杰的《遥远的星》等作品,给四川美术学院和现当代美术史留下重要的华彩篇章。在20世纪70年代末和80年代初的“伤痕美术”和“乡土绘画”将四川美术学院的油画创作推向高峰之时,也逐渐孕育着四川美术学院现实主义主题性创作向多元的现代风格发展的新方向。

### 四、新时期的主题性创作

20世纪80年代初期至90年代的四川美术学院,“新生代”的兴起,是在中国的



3. 侯宝川,《彝海结盟》,布面油画,150×180cm,2016,中共党史研究会收藏

市场经济发展与全球文化交融的大背景中快速进行的。在多元化的创作格局中,现实主义的传统主题性创作方法居于一隅。但四川美术学院的少部分艺术家们仍然用有力的作品去回应时代、回应历史,如庞茂琨的油画《到大鲁艺去》(1992)、《穿越时空的呐喊》(1999)、张杰的作品《黑白之间》(1992),都在国家级展览上获得奖项,并产生重要的影响。当新世纪的曙光来临之时,在当代创作思潮的洪流中,仍然有部分艺术家继续着对现实的表达、对传统写实语言、对主题性创作的钟爱与实践。如画家陈安健的“茶馆”系列,画出了鲜活的老重庆和新重庆的生活,像舞台剧一样在老茶馆里交汇上演;画家陈卫阁的“新农村小楼房”系列,画出了新农村的各式小楼房、新气象和标语信息;笔者的“野草滩”系列描绘着一个个农村故事与魔幻现实相互交融的景观世界。三人在各自的领域里深化和演绎着对现实生活的表现与关怀。随之而来的在巴渝地域之中的三峡工程和三峡移民题材,在部分画家创作中有着对本土地区的时代发展与变迁的主题性挖掘与呈现。其中,笔者

的一系列作品尝试以现实主义的立场延续20世纪80年代初“乡土绘画”的视角,并努力向“大乡土绘画”主题性意义拓展。

为了表现三峡工程下的三峡移民题材,笔者在2002—2003年三次深入三峡库区收集创作素材,体验移民生活的变迁历程,创作了《2002·库区巫山·等待搬家的人们》(2003,中国美术馆收藏)、《2002三峡库区拆迁中的奉节老城》(参加了“2005北京国际美术双年展”),《2002·三峡库区·万州码头的朝晖》(中国美术馆收藏)等6件三峡移民题材的作品。

当历史进入新时代,恰逢中国历史进程的多个重要节点。首先,国家启动了“中华文明历史题材美术创作工程”,画家庞茂琨率领合作者创作了油画《战乱中的墨子》(2016)。接着,在“纪念红军长征胜利80周年”“纪念抗日战争胜利暨反法西斯战争胜利70周年”之际,画家侯宝川创作了历史画《彝海结盟》,笔者与合作者创作了大型油画《1934·于都·十送红军》(中国国家博物馆收藏)和《1935·中央红军

转战贵州土城》等作品,画家王海明创作了《还我河山》、赵晓东创作了《革命军中马前卒——邹容》油画作品。在庆祝改革开放40周年之际,画家赵青以古典写实语言创作了油画《我来自广安——青年邓小平》,笔者创作了《打歌——歌唱布朗山下新家园》(2020)等作品,呈现出四川美术学院主题性绘画创作画家的不同视角和语言多样性特点。

在中华人民共和国成立70周年之际,由文化和旅游部、中国文联和中国美协联合举办了历时两年多的“中国美术学院——文化和旅游部国家主题性美术创作研修班”。画家周宗凯的《三江源礼赞》、笔者的《俱欢颜·安居》、赵晓东的《幸福的菜篮子》三件作品在2019年参加了由文化和旅游部主办的“第十二届中国艺术节全国优秀美术作品展”,并由上海展出后移展北京中国美术馆参加“伟大征程 壮丽画卷——庆祝建国70周年全国美术作品展”,被中国美术馆收藏。青年画家陈一墨的作品《逆火英雄》和《海上博弈》(入选“第九届中国北京国际美术双年展”)也是这个时期的重要作品。

2020年新冠疫情的肆虐,中华大地形成全民抗疫、众志成城的中国力量。四川美术学院的艺术家们以画笔为载体,创作出多件感人的主题性作品,汇成“中国力量——四川美术学院新冠肺炎防疫主题美术作品展览”,产生了广泛的社会影响,如:画家庞茂琨的油画《永恒与短暂》,张杰的油画《2020红白记忆》,赵晓东的油画《公元2020——众志成城》,笔者创作的油画《2020·春潮涌动的黎明》(中国美术馆收藏),翁凯旋的油画《决战前夜——纪火神山医院建设》,侯宝川的油画《英雄之城》,王朝刚的油画《春天已悄悄来临》,陈彦伯的《出入平安——公元20200202》,陈一墨、陈启琳的油画《春天的守护》等作品,都体现出这个特殊历史时期四川美术学院的画家们以炽热的情感和画笔,对现实社会的关切和艺术与国家发展进程的紧密关联。

2020年是我国的扶贫攻坚年,四川美术学院的艺术家们用画笔助力扶贫,讴歌时代华彩。如庞茂琨的油画《彝家的等待》、笔者的油画《2020·扶贫基地的收获时



4. 陈树中、陈一墨、田欣,《1934·于都·十送红军》,布面油画,260×720cm,2016,中国国家博物馆收藏

节》、赵晓东的油画《暖阳》,黄家学的油画《幸福路》、研究生韩青渝的《脱贫攻坚——笑声荡漾丰收田》等,这批油画作品既有时代的强烈印记,又在主题性创作语言探索与深化方面具有一定的艺术高度。

当历史进程进入2021年,恰逢建党百年华诞的历史时刻。由中宣部、文化和旅游部、中国美术家协会共同主办的“不忘初心 继续前进——庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程”中,四川美术学院的艺术家们在紧张的教学之余全身心投入了创作工程之中,历时近三年完成了多件大型作品。庞茂琨的油画《开天辟地——中共一大会议》及《彝族新村欢迎您》、张杰的油画《战斗在黎明前的黑暗》、赵青的油画《雾都明灯——清晨的嘉陵江畔》、笔者与陈一墨合作的油画《丹江口库区的移民搬迁及南水北调世纪工程》,国画家黄山与学生合作的《幸福生活》参加了“中国共产党党史展览馆的建党百年展览”。周宗凯的油画《中国梦·非洲梦·世纪工程蒙内铁路》及《三江源礼赞》、赵晓东的油画《天梯》及《幸福的菜篮子》、笔者的油画《俱欢颜·安居》参加了中国美术馆“伟大征程 时代画卷——庆祝中国共产党建党100周年全国美术作品展览”。这些作品收藏于中国美术馆及中共党史展览馆,为新时代阶段的四川美术学院的主题性创作书写出了浓墨重彩的重要篇章。

当然,主题性创作不一定是在完成创作项目时才进行的,一些艺术家独自在默默的创作中深化、探索着自己的艺术境界,如画家张杰的大型油画作品《城市梦》(2022),画面的构图在打破时空中建构着人与城市的关系,使作品在人物塑造方面形成强有力的视觉感染力,是画家继风景创作向人物主题性创作转型的又一力作。笔者与陈一墨合作的大型油画《草原上的乌兰牧骑》(2022),用深情的画笔描绘了草原的新气象,礼赞草原上红色文艺轻骑兵以歌声与舞蹈为草原人民演出的热闹场面。

## 五、主题性创作教学

### 1. 本科生特色工作室教学

主题性创作教学如果未能在本科专业教学体系内进入培养单位的教学大纲,实施起来是十分困难的,因为在本科较少的创作课和课时之中,主题性创作是不容易介入的。等到毕业创作阶段,也只有较少的毕业生会尝试着做一点主题性的构思构图,在没有创作历练的情况下,实施起来十分困难,更不用说重大题材的主题性创作了。再就是在当代艺术多元形态的文化背景下,年轻的学子们对于主题性创作这一较为沉重、正统的艺术表达范畴不是十分热情。基于这样的情况,四川美术学院在2022年设立了本科教学阶段的“主题性创作特色工作室”,在本

科生正常教学系统之外和教学时间之外进行“开小灶”式的创作实践尝试。由于刚刚成立不久,还未能显现出创作成果。但学生们的积极性和创作热情,似乎印证了学校和笔者所期待的教学结果。待运行两年左右,我想这个特色工作室的孵化功能会显现出来。

(1) 特色工作室教育教学理念:以现实生活为视角进行主题性创作研究与实践,以画面的叙事性传统和现实主义精神的艺术为追求方向,强调作为时代与历史主题的人物的精神塑造,强化在油画叙事性表现中的传承与拓展,强调主题性绘画的时代感呈现,着眼于油画艺术的传承与创新这一根本问题,从现实主义精神深化、中国精神融合、具象表现绘画等角度,展开油画教学实践、研究、创作的思想与方法建设。持续探索大绘画背景下的油画教学、研究和创作实践。

(2) 特色工作室培养目标:通过三年的主题性创作研究与实践,学生们能够掌握主题性创作的基本规律和人物造型的基本能力,较为完整地创作出有一定水准的主题性油画作品,参加两次以上的国家级、省级及校级的主题性美展,取得一定的成绩,为四川美术学院及国家重大题材主题性美术创作培养后备人才,尽力弥补当下青年画家主题性人物题材创作的短板,以完整的主题性创作迎接毕业作品展览。

(3) 特色工作室个性化培养方案:



5. 周宗凯,《三江源礼赞》,布面油画,280×620cm,2019,中国美术馆收藏

①教学内容:主要以人物写生及人物创作为主,写生是为了作品中的形象而为,特别注重人物的形象、个性以及环境的光线、空间、道具等视觉要素的表现;

②注重人物肖像、全身像人物写生安排做情境化的处理,使写生训练与创作形象紧密结合起来;

③强化创作构思和创作草图的立意表现,把创作构思、草图做创作式样态进行;

④以创作带动教学、以教学促进创作,习作与创作相关联,在教学中出成绩出作品;

⑤采风收集素材中,注重提高学生的主题意识并能够在生活中发现主题、发现美感、发现画面;

⑥以主题性创作为中心展开所有的教学、研究和实践活动。

(4) 特色工作室学生考核办法:

①考查学生基础习作与创作的关联度;

②考查学生对主题性创作理论问题掌握和研究的程度;

③考查学生对主题性创作的热情和实践程度;

④考查学生完整地创作一件主题性油画作品的综合能力;

⑤考查学生主题性创作作品参加各级展览、次数、获奖等的情况。

(5) 特色工作室特点与创新:

①工作室特色:以油画主题创作为中心及教学的出发点,展开一系列的教学活动。

只为出人才、出作品;

②工作室创新:将基础训练方法和表现对象与主题性创作作品内容相结合,与传统教学从基础训练到创作的方法逆行,反向进行后体现实效性、科学性和可行性。

2. 油画系具象工作室教学

(1) 当代主题性教学的语言拓展

有的老师关心或者会担心在大二这个阶段就限定在主题性创作方面的培养,是否会影响学生们的艺术表现维度,是否会对学生们的绘画语言拓展有所影响?主题性创作这个课题对于本科生来说能否驾驭得了等问题。其实经过实践验证,大可不必有这样的忧虑。当代的主题性创作不是一个固定的样式,其表现语言、形式感、呈现的方式等已经与传统的主题性创作大为不同了,很多现当代表现语言、风格、视角、形式感等,都在今天青年艺术家的主题性创作中被广泛呈现,特别是艺术家的个性意识,是当今主题性创作多元发展审美意识的重要标志。还有,主题性创作还包含重大题材创作,包括表达国家重大事件、历史视角的历史画创作。学生们主要从现实出发,表现现实生活的富有内涵的画面,渐渐进入到主题性创作的思维之中。至于语言与风格,学生们是敏感的,更容易受到当代艺术的影响,画家的个性追求与审美倾向决定了作品的语言风格。所以,当代主题性创作和教学,在本科阶段的开展,是有规律性可依的。

(2) 主题性创作教学的具体实施

四川美术学院本科生层次的主题性创作教学,除了刚刚起步的“主题性创作特色工作室”之外,油画系还在不久前由原来的课程制改革为工作室制。在大二下学期进入工作室后,第一工作室(具象工作室)的创作课由笔者来授课,在此过程中切身体验到了本科同学们对主题性油画创作的兴趣和基本把握能力。由此笔者认为,对主题性油画创作的人才培养及早为好,最好从本科生阶段抓起,可以使偏爱具象语言的学生早一些接触创作的基本规律、实施方法,通过教学引导学生以社会景观和现场的思维去面对主题性的挖掘,在此过程中解决一个个专业上的课题,同时引导学生观察生活,培养在生活中洞察真善美的能力,并进行主题性题材向画面结构上的转换实践。

笔者刚刚完成的主题性创作教学,是面对本科生大二二年级、第一工作室的同学进行的,时间是4周、64课时。该课程因时间短促,笔者便提前两周时间在其他老师授课时间的课余机会进入教学现场,与同学们详细沟通课程的准备工作。不仅要准备好油画创作材料,更重要的是如何深入生活收集创作素材,并把素材转换成构思构图的画面。在开课前的两周时间里,笔者给学生们的学习任务是把素材画成素描草图,大小皆可,关键是要明确画面的构图、结构、色调及构思未来画面的样子。学生陈飞雨的作品《老城新景》、雷小虎的作品《雨天市场》、李静



6. 赵晓东,《公元2020——众志成城》,布面油画,220×330cm,2020

逸的作品《新时代·新生活》较好地表现出青年画家对主题性创作的理解,也有着属于年轻人的创作视角和绘画语言。

①创作草图的必要性

学生的创作草图大都在大速写本上完成,有的用铅笔,有的用色粉笔,作为收集图片的整合、提炼和创作辅助性尝试。笔者把多年的创作方法推荐给学生:一般来说,首先创作草图是构思、构图必不可少的重要环节。很多问题要在创作草图中尝试和解决,如构图、人物动态及衣着安排、形象表情、环境的提炼、道具的介入和画面的形式感、黑白灰关系等,都在草图阶段尽量解决到位。在正式画面创作之前,这样的草图准备无疑加强了创作思维的推进,对主题性创作的展开是十分重要的。在主题性创作草图阶段,学生们及时地把创作构思的草图发给笔者,提前在线上交流互动,学生们的画布的尺寸和材料制作都在同时确定和进行中,

实际上授课已经提前开始了。

②备课、讲课与看稿

该课程是针对学生的具体情况而备课、准备的。笔者对该课程确立了三个关键词:“现实、写实、真实”,“真实”包含创作的画面感真实,也包括情感的真实、画面表现的形态真实。课件的设计过程,也是教学者对课程的深化过程。备课的过程是动态的,随着教学者对课题的挖掘,教学的思考和课件的制作,都会完善并具有较强的针对性。讲课时对课程的灵感和即兴发挥,都是在认真备课的前提下,才能更加生动和完善。看稿定稿环节在开课之初,是课程的关键。学生的构思构图画稿,是教学者了解学生的重要环节,和学生多次沟通修改的想法之后,教学者的指导方向才更为明确。而后是完善和提升学生的创作手稿,教学者的意见、指导、态度,也是学生对老师的了解和信任的过程。这个面对面交流过程,对学生

后来的创作发展奠定了重要基础。

③互动式教学法

互动式教学法是笔者几十年来一直沿用的教学方法,也可称为“沉浸式教学法”,即教师讲课之后沉浸于与学生的共同实践之中,教师与学生不仅是教与学的关系,更是共同面对、实践、解决教学课题的关系。课堂上教师和学生一起创作(或其他课题的一起写生),与学生沉浸在同一个氛围中,就像学生的一员。每天早上学生们见到老师已经在画架前画画,学习更主动、更自觉。笔者的授课几乎不太为学生的迟到、早退而操心。每一个课程日,笔者都在学生的作品前与学生们交流,了解学生们的思考,提出几项修改与完善的建议。学生们每一天的创作目标是明确的,教师对学生的因材施教是在尊重学生的创作语言基础之上进行,就变得富有效果。这种“沉浸式教学法”需要老师“泡”在课堂上,直接感受每位学生的



7. 韩青渝（研究生），《还看今朝》，布面油彩，220×160cm，2019

创作进展，学生们也在教师的示范中得到“心定”和启示。

### （3）教学成果展览

四川美术学院油画系的每个课程结束后都要进行教学成果汇报展览。布置展览的过程也是调动学生们将自己的作品与空间关系结合起来的过程，包括作品在展厅里的位置与光线的关系、作品题目和标签的制作、作品与参观者的路线设计等都是画家的必要能力，并以此审视自己的作品与他人作品的相

异之处。课程结束，教室立刻转变为一个小型展览空间，任课教师对学生作业的全面审视与评分就在这个现场进行。该班级为油画系新组建的第一工作室：具象油画工作室，故学生们都很认真地上课。面对老师的严格要求，第一次面对创作课题，学生们从收集素材到准备草图再到上布创作，都是积极主动的。

在仅有的64课时里，学生们加班加点，利用双休日和晚上的时间进行创作。按

照老师对作品的要求，一部分一部分地完善、深入、调整，达到了理想的效果，在教学检查时受到了师生的好评。

根据学生们的创作作业来看，达到90分的应该有8位同学，但因分数录入系统有严格限制，只好忍痛割爱，将一部分分数退到89分。这也是笔者对教学评分制度的困惑。

我们的目标是，本课程的创作作品一部分能够入选省级画展，结果正如预期的那样，李静逸同学的《新时代，新生活》、李心如的《生活》入选了“礼赞新时代 奋进新征程2022重庆市美术作品展”；陈飞雨的《老城新景》入选了“全国大学生艺术博览会”。

### 3. 研究生阶段的教学

研究生阶段的主题性创作教学，主要实施方案与本人的研究生培养方向相契合，持续进行了十多年的教学实践，逐步在近年的研究生专业创作方面呈现出一定的教学效果和成绩。在具体的研究生专业教学实践中，通过重庆市研究生教育优质课程“新写实主义油画研究与实践”以及重庆市研究生教育改革研究项目“现实主义主题性美术创作的油画人才培养”和校级“油画人物群体肖像表现——研究生工作坊”等形式的项目写生训练、创作、展览的学习路径，推动、指导研究生对主题性创作的实践。在平时的研究生专业教学中，结合国家级、省级的展览进行推动、着力，以创作为抓手带动教学，也收到了较好的成效。

笔者经过近20年来的教学实践得出结论，主题性创作教学的后备人才培养是一个复杂的系统工程，也是一个很缓慢的过程。就笔者的研究生培养方向“新写实主义油画研究与实践”教育课题来说，早在20年前设立之初，就考虑到对年轻学子的主题性创作培养要与时俱进、顺应时代之变，以新写实主义语言去表现作品的主题性，更能使学生较为顺利地介入。历经许多年、许多届的研究生专业学习和实践，取得了较为可喜的成绩。笔者指导的该研究方向的总研究生人数已超过60人，他们遍布大江南北，有的是高等院校教学和创作的重要师资力量，有的是职业艺术家并多次举办个展，有的作为川美驻留艺术家，正在进一步发展艺术实践，也有的成为了川美的专业教师，从事着

繁重的教学与创作工作。2015年我们举办了“新写实主义油画研究与实践——陈树中教授提名展”，参展的60多件油画及装置作品，出自10位在读研究生艺术家和另11位大都在重庆市内工作、创作的青年艺术家之手，也有4件笔者作为导师的4届全国美展的获奖及参展作品。展览的目的是与新老研究生们一道共同梳理、探索新写实主义油画艺术的专业方向所走过的学习历程及未来的发展，同时推进这个框架之下研究生教学的主题性油画创作的可能性。

2019年，笔者申报了“重庆市研究生教育教学改革研究项目”并获得通过，在项目启动会上，大家达成一致的教改目标：师生共同投入与现实相关联的油画创作，导师组织大家定期到研究生的各个工作室进行教学督导、检查、交流，共同推进项目创作的发展。经过近两年的教学改革研究、实践、探索，每位研究生都在自身绘画语言特点上得以强化，并形成更具特点的作品，汇集成一个项目展览：“现实的力量——现实主义主题性美术创作的油画专业人才培养项目汇报展”。

该展览以“现实的力量”现实主义主题性美术创作为主题，以主题性创作人才培养为切入点，展示导师及研究生项目实施期间的作品探索。由此夯实研究生教育教学中对现实的关注和表现，并孵化主题性创作人才培养的可行性因素，为研究生专业教育提供一份范本。大部分研究生的参展作品为油画，少部分为综合材料艺术及装置绘画，总量约为80件。本人在项目展览寄语中谈道：“‘研究生现实主义主题性油画创作的油画人才培养’是一个很有难度的课题，难就难在对‘现实主义’这个既传统又现代的框架的延续与突破，以及青年学子在作品中现实主义体系建立的复杂关系的把握，这既需要绘画的基本功，也需要对现实的敏感与关注度。不可否认，当代艺术的环境，使得绝大多数青年艺术家不用去关注和表现现实生活，就可以创作作品。从生活到艺术这个早期的创作方法，不再是理所当然的程序，新的媒介和多样性的文化传播，让创作具有许多轻松的路径。况且，现实主义创作是一个系统工程，需要长时间的实践、探索和积累，对于研究生来说，这个学习阶段对该创作系统的介入，是难之又难的。好在我们有

一群志同道合的研究生群体，有志于通过对现实的关注和关切，以个性化的语言来切入对现实的表现，创作出一批有意味、有形式、有内涵的作品……

四川美术学院有着悠久的现实主义主题性创作的历史传统。我们如数家珍地说出20世纪50年代至80年代一大批亮眼的作品名字之后，历史早已进入21世纪上半叶的中期，学院艺术教育早已是精彩纷呈，焕然一新了。但这个多彩的背后，在倡导艺术个性、当代思潮与自由之中，无疑我们缺失了许多艺术与时代的关联、艺术家对社会进程的关切、艺术对时代脉搏的把握、美术教学与创作对学院尊严的守望……对此，我们想做点什么，几次通过研究生教学与创作开展现实题材绘画创作的工作，希望能有所进展。现实是具有力量的，因为我们每个人都裹挟在现实生活之中。现实的力量，在于艺术家作品对现实的挖掘深度、对艺术呈现的完整性表达。”

本人所倡导的研究生教学——新写实主义油画研究与实践方向，侧重于对西方传统写实绘画的研究并与现当代多种绘画语言的融合，其中对现实主义语言、超现实主义语言、浪漫主义语言绘画元素的融合创造，也包括对中国传统绘画语言、艺术精神的吸收和借鉴，使架上绘画呈现出多元方向多元发展的可能性。通过十多年的研究生专业学习与创作，已经有力地体现出师生作为同道面对共同的课题所呈现的可喜业绩。近三年来，在读或刚毕业的研究生获得校内外重要作品展览奖项的共达20多项。包括每年一度的“油画系年展”“学院研究生作品年展”、全国重要美院“学院本色学生作品展览”“约翰摩尔中国绘画大赛（上海）”“依恋奖学金”“昌新艺术奖学金”“中国学院青年艺术作品展”“重庆市美术作品展”“四川美术学院研究生毕业创作学院奖”等。

随着高等美术学院的教学改革与深化，研究生教育还有许多工作要做，也有许多问题摆在前面，任重道远。有从容的起步，有诸多的收获，更有对未来的期望。

### 结语

主题性创作的人才培养，是依托于高等美术学院的教学来推动，并形成孵化器一样的功能性，为后备人才做好积存力量。这无

疑是在当代文化艺术大语境下的艰难工作。在当下的青年艺术学子中，受全球新艺术风格、网络图像影响的居多，以主题性创作这种写实语言、具象语言或相对以注重造型为艺术指向的学生较少，这需要高等美术院校人才培养的良好机制，如师资队伍建设和课程的设计和工作室制的建设、对展览的鼓励、评审机制，为学生们开启有效的学习和实践的通道。令人可喜的是，近年的全国美展和主题性美术作品展览中，都有年轻艺术家的作品身影，各地的高等美术院校也在人才培养方面下功夫，后备人才在渐渐成长。而西南艺术重镇——四川美术学院在现实主义主题性创作领域的历史文脉，在经历全球文化的互通互融中，在新时代艺术的百花园里，继续延续着主题性创作的势头与现实的力量。

作者简介：陈树中，四川美术学院教授，硕士研究生导师，中国美术家协会会员，研究方向：油画、素描教学与艺术创作。

### 参考文献：

- [1] 张德祥：《主题性创作——推出更多叫得响传得开稳得住的经典作品》，新华社客户端，2020-07-31。
- [2] 尚辉：《探索主题性创作的艺术规律与研究之道——简评〈新中国主题性人物画研究〉》，光明网，2021-01-29。