

绘人不倦 形境相生

——评杨晓刚的艺术创作

□ 潘鲁生

晓刚自小习画，具有扎实的中国画功底。常年的写生与创作，形成了他既简练又成熟的绘画风格。与晓刚相识已有多年的，有感于他对艺术创作的勤奋与专注，更有感于他沉稳而又坚韧的艺术理想。

晓刚的作品用笔细腻而流畅，坚毅而自然，在墨色渲染中，表现严谨节奏；在笔墨复交中，不减线条的提炼与细腻。他简略甚至弱化人物的表情，转而表达出一种超脱平常的静谧与神闲气定，给人以平静的力量。他所表现的人物形象，既有来自我们身边的劳动人民，也有表现少数民族风情的诸多佳作。像《村口》《高原母亲》等作品均表现经典的女性形象，高原母亲更是坚韧无声，但充满力量。《藏地圣颜》以简略的笔触表现出当地人民的真挚与虔诚，人物刻画中流露出他对于生活、自然、社会的细致观察与思考。

《南渡北归》《民国大先生》《千年古风》《圣梦》等作品中刻画了不同环境、不同身份的人物。这类群像画人物众多，个体之间表情看似无异，却传递着强烈的情感，只有观者与画中人四目相对时，这种

去表情化的做法才有了独特的用意。

他善于观察自然与景物的布局，在创作中尊重自然与现实的规律，注重原生、真实状态的再现。写实兼写意，笔墨疏密有度，形成特有的墨色节奏。创作注重从细微到整体的表达，既有现实的描摹，又有意境的创造。在从形到境，从境到情，从情到美的升华中，突出人物造型的整体性与生活性，在兼顾中国画造型特点的基础上，巧用中国画的留白，以浓重的笔墨、灵动的线条，表现各具特色的人物形象。其中，传统中国画的皴擦被巧妙地融入人物造型之中，人物的性格与体态、情感与期盼得以更加鲜明地呈现在大众面前，更加具有血肉与情感，具有鲜活的生命力。

他的作品来自人民，来自生活，来自初心。他所表现的人物形象静肃又纯善，体现了热爱生活的宁静之美；既活泼又奔放，展现了劳动之姿的真实之美；既纯粹又深邃，这种纯粹是人民对于生活的热爱，深邃则凝聚着艺术家为人民而艺术的一种理想。历史题材的作品源自对传统典籍和经典人物的揣摩，其中《南渡北归》在近现代人物画创作中独树一帜，显示

出艺术家的文史积累与艺术修养。《民国大先生》的创作更是由于艺术家对名人志士的尊重和致敬，文史资料的搜集与造像的思考并重，才呈现出兼具真实性与艺术美感的生动形象。

他的作品有着对人民大众、知识阶层的观察和体悟。他的艺术创作着眼于现实，落笔于当下，有着历史文化的深度，更有着对于现实生活、对于民生、对于社会的一种关照。他注重写生，行走民间，在洞察民间百态中获得灵感，通过笔墨的变化，以中国水墨的笔法来展现民族风情，记录国家社会发展的现状。

借古开今，记录当下。杨晓刚的作品将传统水墨的意境融入现代意象的构建，将传统山水的刻画方法融入人物绘画之中。源于自然的体悟，成为他空间表现和营造的前提，化作意境的韵律，表现出中国画的审美境界。在他身上能够看到现代学院派教育的师承，更有对传统中国画技法的创新应用。中国画的底蕴与真切的生活体验，使画作既有传统水墨色彩，又具浓郁的人文气息，形塑了成熟练达的当代艺术风格。

《中国第一只股票的诞生》 色稿 6 50cm×100cm 2019年 杨晓刚

《惠风》 125cm×80cm 2012年 杨晓刚

《欢乐的乌孜别克族人们》 450cm×250cm 2018年 杨晓刚

《我的视角》 176cm×184cm 1997年 杨晓刚

艺笔赓续沂蒙红色血脉

红色经典美术助力党史学习教育的实践路径

□ 刘铭钊

《丰碑》 陈国力 吕建军 180cm×140cm 1991年

每一寸沂蒙土地，都沉淀着革命岁月的厚重记忆。孟良崮战役的炮火声曾在这里回荡，沂蒙红嫂的纺车曾在这里转动，支前队伍的独轮车曾在这里奔忙……正是这些滚烫的瞬间，凝聚成“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”的沂蒙精神，在党史宝库中闪耀着永恒的光芒。红色美术对沂蒙精神的绘制不仅再现了党的光辉历程，更在新时代的语境下，让红色基因焕发出新的生命力，成为凝聚奋进力量的强大精神纽带。

图像叙事与历史认知的互文性阐释

图像在承载历史内容方面具有文字所不及的独特优势。红色经典美术作品的图像符号是互文性阐释的基础载体，通过符号解构进行历史溯源与意义互证，对作品中的人物造型、姿态、场景、色彩、象征物等符号进行阐释，揭示其背后潜藏的历史信息、政治寓意与情感态度，从而将孤立的视觉元素转化为承载党史内涵的历史符号，实现图像叙事与历史认知的初步联结。红色经典美术正是借助精准的图像叙事，将抽象的历史脉络与政治意涵，转化为可视可感的艺术形象，为党史学习教育提供了具体而形象的认知依托。张洪祥、王笃正、赵玉琢创作《斗霸》，选择沂蒙山土改题材。抗战胜利后，沂蒙解放区根据实际情况进行土地改革。解放区农民成为土地的主人，一边紧张地参军参战，出工支前，一边进行土改。张洪祥曾在沂蒙农村蹲点半年，走访数十位土改亲历者。画面不仅还原了土改运动中“群众觉醒”的关键节点，更契合了“中国共产党始终站在人民立场”的党史主线。

生动而富有深意的图像符号，之所以能够如此有力地传递历史内涵，不仅源于艺术家对细节的精准捕捉，更得益于作品所依托的特定叙事结构。红色经典美术作品正是通过线性叙事、对比叙事、聚焦叙事等手法，构建起党史认知的视觉框架。这些叙事结构以时间为轴凸显历史延续，通过差异对比展现核心矛盾，以特写的方式突出关键历史节点，建立起历史与艺术之间的桥梁，使作品成为传递党史价值的重要载体。

审美体验到价值认同的精神性跃迁

实现价值引领与精神塑造是党史学习教育的核心目标之一。红色经典美术作品中所蕴含的沂蒙精神需要通过有效的情感共鸣机制，实现从认知到认同的转化。红色经典作品具备强大的情感召唤力和思想动员力，

借助精心设计的审美体验，营造适宜的审美情境，触发学习者内心深处的情感共鸣，推动其从被动观看转向主动沉浸与深度共情，从而达到对沂蒙精神等的高度认同。

学习的过程中，不仅要知道画中故事，更要尝试感受画面所凝结的信念、激情与牺牲精神，从而实现情感层面的联通。同时，通过价值映射将审美对象的价值内涵与自身认知、实践场景关联，从而实现从认知层面到信念层面的转化。它使党史学习教育不再是外部规范的灌输，而是内在情感的皈依与精神需求的满足，最终建立起对党的奋斗历程与理想信念稳固的情感认同与价值认同。例如在王珂的《大青山突围》中，画家以厚重的笔触和凝重的色调，再现了1941年那场悲壮激烈的突围战。画面中受伤的战士、焦急的群众、坚定的指挥员，每一个形象都饱含着生命的张力与抗争的意志。作者通过对人物神态、动态的细腻捕捉，将危急时刻的紧张与英勇展现得淋漓尽致，观者仿佛身临其境。这种基于真实历史情境的情感触动，远比抽象的说教更具感染力，也让沂蒙精神从宏大的历史叙事落实为鲜活的生命故事。

红色经典美术作品的深刻之处，在于它善于从平凡之物中透视人的存在与精神温度——即使不直接描绘人物，也能通过与之紧密相关的物件，唤起观者对“人”的想象与共情。陈国力、吕建军创作的《丰碑》，以支前用过的布满战争创伤的木质独轮车为切入点，反映老区人民对中国历史进程作出不可磨灭的贡献。画面中独轮车的暖调，暗喻人民支前时的热血与奉献，让冰冷的山河因这抹“暖色”有了精神温度。

正是通过这些充满温度的艺术表达，学习者得以从大青山突围的激烈、独轮车的细节中，真切触摸到党史的质感与温度。画面的具象性还原了历史场景，将“党群同心、水乳交融”的精神内核，从抽象理念转化为可感知、可共情的视觉叙事。这种基于艺术的情感唤醒与认知引导，使党史学习不再停留于史实记忆，而是逐步升华为对党的初心使命的理解与认同。

文化符号与时代精神的创造性转化

近年来，政府、高校、研究机构的参与构建了多方协同的传播机制，形成红色文化传承与教育实践的良性互动，美术资源转化为教育实效。

在顶层设计层面，政府部门通过政策引导与专项支持，系统推动沂蒙主题美术创作与传播。山东省多部门联合出台《山东省“沂蒙精神代代传”红色文化主题文艺创作传播规划（2025—2029年）》，明确以美术类项目为重点，建立动态管理机制，有序推进精品创作。2025年8月，临沂率先组织全国美术家开展专题创作，融合党史研究与艺术表达，确保作品的思想深度与时代价值。

高校作为创作与教育融合的主体，积极推动红色资源的活态传承。山东艺术学院、临沂大学等院校依托地域优势，推出一批以《沂蒙六姐妹》《水乳交融 生死与共》为代表的经典作品，以象征性艺术语言构建精神地标，将“人民创造历史”的宏大叙事转化为可感知的视觉形象，有效贯通美育与思政教育，强化青年一代对党的历史的认同与理解。

研究机构则聚焦学术支撑与内容创新，推动红色图像叙事体系建设。2022年，山东画院推出“永远的沂蒙”中国画作品展，以跨媒体方式融合党史与艺术，并结合公众号每日推送创作札记与专业解读，以“作品+故事”模式贴近年轻受众，提升红色文化的传播效能与认同转化。

从画布上的历史叙事到展厅里的情感共鸣，从高校的实践创作到社会的广泛参与，红色历史变得可感、可触、可学。在党史学习教育不断深化的今天，鲜活的红色文化符号已经成为时代脉动，推动党史学习教育从阶段性学习转向常态化，信仰的种子在艺术之美中生根发芽，代代相传。

（作者单位：山东师范大学马克思主义学部）

SHI XIANG
XIN YAN
Yang Xiaogang's
Painting Art Exhibition
2025.10.12
11.09
济南市美术馆（济南画院）
1号展厅

世象心研

杨晓刚绘画艺术展

主办单位：山东省文化和旅游厅、山东省文学艺术界联合会、济南市美术馆（济南画院）
承办单位：济南市美术馆（济南画院）
协办单位：山东画院、山东省美术家协会
支持单位：中国书画函授大学山东分校、山东书画函授大学临沂分校、山东书画函授大学德州分校、山东书画函授大学聊城分校、山东书画函授大学菏泽分校

杨晓刚绘画艺术展 在济南市美术馆开幕

10月20日，由山东省文化和旅游厅、山东省文学艺术界联合会主办，济南市美术馆（济南画院）承办，山东画院、山东省美术家协会协办的“世象心研——杨晓刚绘画艺术展（济南站）”正式开幕。作为全面呈现山东本土艺术名家创作历程的重要展览，此次展览将展至11月19日，全面展现杨晓刚从艺四十余年的现实主义创作历程。作品涵盖杨晓刚自1985年至2025年间创作的速写、素描、中国画作品73件，各类创作小稿37件，同时辅以艺术家年表等文献资料，既展现了艺术家扎实的学院派功底，也体现了其对历史人物、时代事件与传统文化的深度思考，实现了笔墨语言与时代语境的对话。展览位于济南市美术馆（济南画院）1号展厅（槐荫区腊山河东路1799号），免费向公众开放。