

牛年话牛迎春来

——谈国画中的“牛”

□主讲人：徐里

▲徐里

主讲人简介：

徐里，全国政协委员，中国美术家协会分党组书记、常务副主席，著名画家。现任国家重大题材美术创作艺术委员会主任，全国美展总评委、评委会主任，中宣部、财政部、中国文联、文旅部“庆祝中国共产党成立100周年美术创作工程”组委会秘书长、创作指导委员会执行主任等职务，他还是多家美术学院、机构荣誉、客座教授，博士生导师。其作品连续入选第七至十一届全国美展及《20世纪中国油画展》《第二届中国油画展》《第三届中国油画展精品展》等国家级展览并获奖。作品被中国美术馆、中国国家博物馆、人民大会堂、中南海等国内外美术馆和政府机构收藏。

此外，徐里2011年还入选“艺术之巅——中国油画2010年度十大人物”、2013年被美国国家艺术委员会授予“杰出艺术成就奖”、2015年被俄罗斯艺术科学院授予荣誉院士、2017年被授予比利时东方文化骑士勋章、2019年被吉尔吉斯斯坦授予杰出文化人物奖章，等等。2019年其油画作品《对话》收藏并陈列于意大利达·芬奇博物馆。

扫码读讲坛

编者的话：

农历辛丑春节将至，牛年也将到来——2021年也是中国共产党百年华诞。在今年全国政协新年茶话会上，习近平总书记强调要发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神。众所周知，牛是中华民族勤劳温顺、吃苦耐劳、甘于奉献的象征，是中国人民喜爱的动物，寄托着中国人民深厚的情感。在中国历代画家名作中，有很多表现牛的精神的作品，以此传达创作者们的美好愿望。本期讲坛特别邀请徐里委员为此撰稿，讲述国画中的“牛”，以迎接新春的到来，庆贺中国共产党百年华诞。

历代名家笔下的画牛名作

中国自古以农业立国，牛在农耕时代是非常重要的生产资料和社会财富。牛不仅影响了中国人的生产、生活和习俗，从某种意义上塑造了中华民族的内在精神。牛的精神是吃苦耐劳、艰苦奋斗、任劳任怨，中国古人以牛为榜样，学习牛的精神，逐渐形成了中国特有的崇牛文化及勤劳、沉稳、踏实的民族性格。纵观历代画牛名家名作，那些优秀的作品往往既表现牛的动作神态，更注重表现牛的品质和精神，赋予牛人格化的魅力。

对于牛这种为人民所喜闻乐见的题材，古往今来画牛的名家数不胜数。比如，唐代韩滉的《五牛图》、唐代戴嵩的《斗牛图》、南宋李唐的《百牛图》、南宋李椿的《牧牛图》，近现代大家齐白石、潘天寿、李可染、黄胄、韩美林等也都是画牛名家。

历代画牛第一人当为唐代宰相韩滉。他的《五牛图》是现存最古的纸本画，也是中国著名传世名作之一。韩滉博学多才，擅画人物、农村风俗鸡牛羊驴马等动物，其旷世名作《五牛图》，将五头牛站立、行走、俯仰、回首等神态描绘得栩栩如生、惟妙惟肖。《五牛图》除了造型准确、生动传神，更重要的是他赋予了牛人格化的个性和魅力，它们或活泼或贪玩或稳重，让人从中深深感受到牛的憨厚、驯良、朴实。因此，乾隆皇帝

称之为“真纯春黎”，元代书画家赵孟頫赞为“神气磊落，希世名笔”。

戴嵩的《斗牛图》画的是两牛相斗的场面，极其风趣生动。画家没有选择表现两牛相斗最激烈的场面，而是表现了争斗高潮刚刚过去纠缠的瞬间。一牛用角抵触，另一牛蜷身而退，好像战败又好像蓄力反击。两头牛用水墨画出，用浓墨描绘角、蹄、目、鬃毛，十分传神地表现出斗牛的蛮横、野性、憨态。不仅展示了斗牛的真动态，更流露出艺术家善于观察、平中见奇的生活情趣。

中国现代著名画家、现代美术教育的奠基者徐悲鸿先生以奔马享名于世，他笔下的牛也是一绝。他创作了许多以牛为题材的作品，如《牛浴》《印度牛》《春之歌》等，其中最著名的当属《九州无事乐耕耘》。《九州无事乐耕耘》是一幅表现新中国成立后农耕题材的鸿幅巨制，整个画面色彩淡雅，画中农人和耕牛的描绘极为传神，近景的一棵古树发出新枝，象征着伟大祖国的古老文明和新中国的勃勃生机。该画创作于1951年春，是徐悲鸿晚年的代表作之一，当年郭沫若在莫斯科被授予“加强国际和平努力勋章”时，徐悲鸿闻讯欣喜万分，抱病为郭沫若绘制了这件作品。

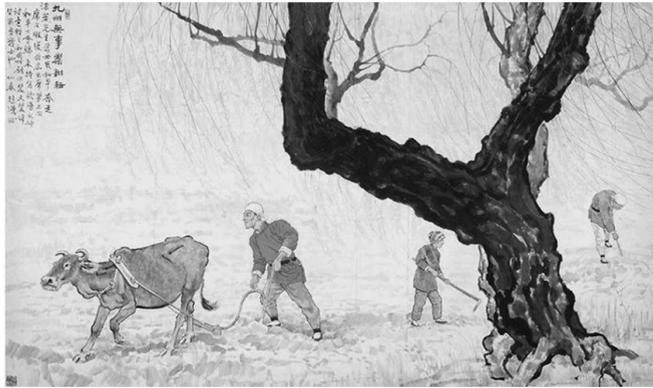
这件作品的题目取自于欧阳修《寄秦州田元均》中的句子“万马不嘶听号令，诸蕃无事著耕耘”。作品的款识表明了徐悲鸿的创作目的：沫

若先生为世界和平奔走，席不暇暖，兹届出席第三次和乎大会归来，特写欧阳永叔诗意赠之。这件作品一方面表达了徐悲鸿对郭沫若所获荣誉的祝贺，另一方面在新中国成立初期百废待兴、抗美援朝、土地改革等大的时代背景下，深刻表达了对国家建设的希冀、对战争必胜的信念以及对世界和平的渴望。

一个时代有一个时代的文艺，一个时代有一个时代的精神。一幅经典作品之所以能够留得住、传得开，其中一定蕴含着反映这个时代的深刻的内容。正如徐悲鸿当年站在历史的转折点振臂高呼：“今日中国一切衰微之病根，在偷安颓废。挽救之道，应易以精勤与真实，而奋发其精神。”我们可以看到，一位有担当的大艺术家，心系时代家国，用耕牛、农人、古树新枝、春意萌动的意象展示了中华民族奋发向上、脚踏实地、自强不息的民族精神。

众所周知，现代书画大家李可染先生除山水画名震中外画坛外，还一生酷爱画牛，他把自己的画室命名为“牛牛堂”，可见他对牛的情有独钟。他画的牛形神兼备，充满生趣和诗意，更重要的是李可染先生从牛的习性、品格中参悟出了中华民族沉稳踏实、坚韧不拔、无私奉献的民族精神。郭沫若还曾写诗盛赞称他笔下的牛为“国兽”。

李可染从20世纪40年代起开始

▲九州无事乐耕耘 徐悲鸿 作

用水墨画牛，他1962年创作的《犏牛图》，画面里牧童奋力拉着牛缰绳，老犏牛驻足不前并拼命后退，二者对峙互不相让，将牧童和老牛的倔强描绘得淋漓尽致，形象生动，妙趣横生。这件名作鼓舞了一代人，充分体现了李可染对民族性格的思考和奋斗精神的推崇。

李可染先生画牛与当时的时代有着密切的关联。正如鲁迅先生倾力倡导新兴版画运动，以刻刀为武器，在刻画时代和塑造民族精神上发挥了巨大作用，李可染先生最早画牛也与抗

日战争的时代需要有关。当时的中国羸弱不堪，在抗日战争中急需一种无所畏惧、任劳任怨、脚踏实地的牺牲精神、斗争精神。因此，他创作了一张以牛为题材的作品，用无私奉献、吃苦耐劳、坚韧不拔的牛的形象来激励国人的抗战精神。他曾经多次在自己以牛为主题的画作上作跋语：“牛也，力大无穷，俯首孺子而不逞强。终生劳瘁，事人而安不居功。纯良温驯，时亦犷强，稳步向前，足不踏空，形容无华，气宇轩昂，吾崇其性，爱其形，故屡屡不厌写之。”

用“三牛精神”攀登美术高峰

在2021年全国政协新年茶话会上，习近平总书记深情回顾过去一年征途充满艰辛、奋斗成果显著，热情礼赞中国人民是伟大的人民、英勇的人民，强调我们要深刻铭记中国人民和中华民族为实现民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福而奋斗的百年艰辛历程，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，永远保持慎终如始、戒骄戒躁的清醒头脑，永远保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！

党的十八大以来，中国美术界坚持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关于文艺工作的重要论述，中国美术家协会在中宣部、中国文联的具体领导和指导下，在实施重大主题美术创作工程和主题美术创作项目中，坚持与时代同步，坚持守正创新，通过不断转变发展理念、发展方式，集中推出了一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的新时代美术精品力作，努力不断开创中国美术事业繁荣发展的新局面。2020年，党的十九届五中全会胜利召开，为新时代文艺发展作出了恢宏而稳健的战略性、全局性部署。“十四五”规划和二〇三五年远景目标，更是为我们描绘了建设社会主义现代化强国的路线图。习近平总书记提出新征程上的“三牛精神”，对美术界的影响意义重大。

美术坚持为民服务 必须大力弘扬孺子牛的精神

在中华民族的复兴征程上，人民群众永远是最伟大的力量。2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上谈到“坚持以人民为中心的创作导向”，强调“社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺”，指出“以人民为中心，就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点”。回顾历史，毛泽东同志早在延安文艺座谈会上的讲话中就开宗明义地指出，“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题”“我们的文学艺术都是为人民大众的”。改革开放初期，邓小平同志在第四次文代会上进一步指出，“人民是文艺工作者的母亲。一切进步文艺工作者的艺术生命，就在于他们同人民之间的血肉联系”。

人民需要艺术，艺术更需要人民。正是在社会主义文艺旗帜的引领下，我们一代又一代美术工作者认真

▲犏牛图 李可染 作

贯彻党的文艺方针，对人民深情聚焦、热情礼赞、真诚奉献，用一件又一件美术作品生动诠释了社会主义文艺的人民特质和精神风骨。近年来，中国美协带领中国美术界的广大美术家和美术工作者深入生活扎根基层，不懈探寻美术创作的源头活水，将“深入生活、扎根人民”主题实践活动不断引向深入。比如，坚持广泛深入地开展有组织、成规模的美术家写生采风创作活动，打造文化“双欢乐、下基层”“西部少数民族美术人才培养发展计划”“中国精神·中国梦——美丽乡村行”等惠民品牌项目。

哲人有言：“奉献乃生活的真正意义。”近年来，特别是党的十九大以来，广大美术工作者用实际行动贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持以人民为中心开展美术创作，文化自信进一步彰显，砥砺奋进的新时代，美术界取得了不少成绩，但我们仍在攀登高峰的路上，“打造精品”与“构筑高峰”依然是我们共同为之奋斗的目标与追求。伟大的时代呼唤着，伟大的人民期盼着，我们必须勇立潮头、矢志奉献，以甘当“孺子牛”的坚毅继续奋斗，描绘出无愧于时代和人民的新画卷。

美术坚持创新发展 必须大力弘扬拓荒牛的精神

党的十八大以来，习近平总书记多次强调文化艺术要坚持“创造性转化、创新性发展”。纵观中国美术发展之路，每一个突破，每一次变革，每一段进程，可以说无一例外都是立足于中华优秀传统文化，实现的创造性转化、创新性发展的成果。

黄宾虹、徐悲鸿、齐白石、潘天寿、刘海粟、石鲁、傅抱石等前辈名家都是近现代美术界的“拓荒牛”。他们立足于中华文化精神，凭借可贵的胆识和创新的精神，使中国人的艺术和审美以昂扬自信的姿态屹立于世界民族文化之林。

习近平总书记殷切希望艺术家勇于创新创造，用精湛的艺术推动文化创新发展。他指出：“广大文艺工作者要把创作生产优秀作品作为中心环节，不断推进文艺创新、提高文艺创作质量，努力为人民创造文化杰作、为人类贡献不朽作品。”这一重要论述对当代美术发展具有极其重要的指导意义。

当前我国美术创作发展过程中之所以仍然存在着数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象，存在着抄袭模仿、千篇一律的问题，存在着机械化生产、快餐式消费等问题，归结起来，一个重要原因，就是缺少创新，缺少创造，还没有把创新视为生命，没有把原创力的提高视为美术核心竞争力之根本。

艺海茫茫，时不我待。身处新时代的广大美术工作者应牢牢创新的理念和创造的意识，遵循文艺特点规律，顺应社会发展大局大势，与时代同频共振，与人民心手相连，用自己独特的艺术创造回应时代和人民。艺术家在美术创作上要敢有为人先的首创精神，更要有持之以恒的干劲，还需要形成众志成城合力，促进整个美术界形成锐意进取、变中求新、变中求进的新格局，高擎民族精神的火炬，奏响社会前进的号角，不断书写描绘新时代的传奇和中华民族的新史诗。

美术坚持艰苦奋斗 必须大力弘扬老黄牛的精神

“老黄牛”之所以可贵，就在于其具有默默无闻、脚踏实地、任劳任怨、艰苦奋斗的精神。艰苦奋斗精神是我们的传统，中华民族向来以吃苦耐劳和勤俭坚韧著称于世。艰苦奋斗更是我们党在长期的革命和建设历程中形成的优良传统和作风，也是新中国成立以来全面建设发展一路高歌猛进的重要精神支撑。新时代新征程需要我们自觉赓续这种宝贵的精神传统，不忘初心，砥砺前行。

如今，全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。人间万事出艰辛，伟大复兴绝不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现的。我们必须准备付出更为艰巨、更为辛劳的努力。

2020年是极不平凡的一年，我们面临着世界经济形势仍然复杂严峻、新冠肺炎疫情冲击导致的各类衍生风险等诸多挑战。这就更要求我们积极发扬“老黄牛”的奉献精神，用文艺、用美术凝聚起新时代磅礴向上的精神力量，为建设社会主义现代化国家作出新的更大的贡献。

中国美术界广大同仁向来具备“老黄牛”的精神。比如，在近几年组织的几个重大主题美术作品中，中国美协都组织美协主席团成员、顾问、专业学术带头人等著名美术家深入画室工作室，千方百计地打磨精品，追求精益求精的艺术呈现。特别在庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作工程中，工程办公室先后组织30多名专家组成员历经半年、赴全国10多个省市200多个画室工作室进行多轮审稿和帮带，发挥集体智慧。参加“最美中国人——庆祝中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开”展览的美术家们，为了画好形神兼备的作品，他们深入到所画人物和发生事件所在企业、乡村、边防哨、作战部队、抗疫一线等地方体验生活、挖掘素材，只为将最普通最平凡也最伟大的人表现出来。

“伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的。”广大美术工作者应树立艰苦奋斗的思想，弘扬艰苦奋斗的精神，锤炼艰

苦奋斗的意志，保持艰苦奋斗的作风，以更高的站位、开阔的视野、精准的眼光，自觉肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

2021年辛丑牛年是中国共产党百年华诞。百年征程波澜壮阔，千秋伟业任重道远。在这样重要的时间节点上，习近平总书记在全国政协新年茶话会上发表铿锵有力、激扬奋进的重要讲话，引起全党全军全国各族人民的强烈共鸣和巨大反响，极大地感召和鞭策着处于两个一百年奋斗目标交汇期的伟大中国共产党和中国人民，满怀信心地开启全面建成社会主义现代化国家新征程。特别是习近平总书记重要讲话中号召发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”的精神，永远保持慎终如始、戒骄戒躁的清醒头脑，永远保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲”，使广大文艺家和文艺工作者如沐春风，意气风发，精神振奋。

广大美术工作者要立足新时代的历史坐标，投身文化强国建设的伟大进程，坚持以人民为中心的创作导向，着眼促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，体现文化艺术审美功能和精神培育引领功能相统一，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的优秀作品，为时代画像、为时代立传、为时代明德。让我们以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年，在新的伟大征程上创造新的时代辉煌、铸就新的历史伟业！

▲斗牛图 (唐)戴嵩 作