

“画中千年，笔下文明”浅述

中国画《中华人文图》的绘画语言特征

侯莹，刘羽辰

天津理工大学，天津 300384

DOI:10.61369/HASS.2025040005

摘要：在中华民族伟大复兴的时代背景下，通过视觉叙事构建文化符号系统，以美术形式弘扬社会主义核心价值观，是艺术创作与文化战略交汇的重要课题。本文以大型历史题材国画《中华人文图》为中心，深入探讨其对中华文明价值谱系的视觉呈现。研究认为，画作通过“画中千年”的视觉叙事，将中华文明的核心价值观念进行美学转译与重构，彰显文化自信视域下文明共构的可能，为新时代视觉文明的构建提供了生动范例^[1-4]。

关键词：中华人文图；社会主义核心价值观；视觉叙事；价值观图像化；笔墨创新

“Millennia in Paintings, Civilization under the Pen” - A Brief Discussion on the Language Features of the Chinese Painting “Chinese Humanities Map”

Hou Ying, Liu Yucheng

Tianjin University of Technology, Tianjin 300384

Abstract： In the context of the great rejuvenation of the Chinese nation, constructing a cultural symbol system through visual narrative and promoting socialist core values through artistic forms is an important topic where artistic creation and cultural strategy intersect. This article focuses on the large-scale historical theme Chinese painting “Chinese Humanities Map” and deeply explores its visual presentation of the value spectrum of Chinese civilization. The study suggests that through the visual narrative of “millennia in paintings,” the artwork translates and reconstructs the core values of Chinese civilization in an aesthetic manner, highlighting the possibility of civilized co-construction from the perspective of cultural confidence, and providing a vivid example for the construction of visual civilization in the new era^[1-4].

Keywords： Chinese Humanities Map; socialist core values; visual narrative; visualization of values; ink innovation

引言

新时代背景下，文化自信与民族复兴的战略需求赋予美术创作以新的使命：通过视觉文明构建讲好中国故事，传播中国价值观念^[1]。习近平总书记在党的二十大报告中指出，要“加快构建中国话语和中国叙事体系”，展示中华文明精神标识^[1]。作为中华文化重要载体的国画，以其独特的图像叙事功能，正在成为塑造民族文化形象和价值共识的关键媒介^[1]。图像是人类文明最早的感知和记忆载体，自史前岩画到当代数字影像，视觉符号始终承载着文化记忆与价值理念^[2]。文字发明后，图像一度让位于语言，但在20世纪后半叶“图像转向”的趋势下，影像重新成为跨文化交流和文明传承的核心要素^[2]。在这样的“视觉时代”，大型主题性美术作品被寄予厚望，以构筑中国特色的叙事范式和文化符号体系，服务于中华民族共同体意识的凝聚和文明形象的传播^[1-4]。

一、图像叙事与文明谱系构建

（一）图像叙事：文明记忆的视觉载体

图像作为文明叙事的重要载体，能够超越文字局限，将绵延千年的历史与价值观浓缩于可视符号之中^[2]。有学者指出，人类文明始于图像，图像是人类理解世界的第一媒介和文化记忆的主

要载体^[2]。当代社会重新进入“读图时代”，视觉符号与文字形成互动，共同推动文明的发展^[2]。在这一背景下，构建中华民族独特的视觉形象叙事体系具有重大意义，不仅可拓展中华文化符号系统、提升文化辨识度，更可巩固民族文化自信、强化价值认同^[1]。大型历史题材国画正是视觉叙事的典型形式之一，它通过形象再现文明历程，承载集体记忆与价值观念，成为“以图载

史、以图传道”的有效方式。历史题材美术作品超越了纯艺术范畴，上升为凝聚民族精神、弘扬传统文化的图像政治实践——即通过视觉符号参与塑造国家意识形态和价值共识。

（二）文明长卷：中华价值谱系的共构叙事

作为一幅大型历史长卷，《中华人文图》以连续叙事的构图将中华文明数千年的脉络铺陈于画面之上，形成“文明谱系图”。这种多时空整合的宏大叙事，使原本分散于典籍和记忆中的历史片段在同一视觉平面上得以共时呈现，构筑出中华文明价值谱系的形象化谱系。该作品融汇了先秦圣贤、历代仁人志士乃至革命先驱等各时代典型人物形象，以此串联起中华民族不断延续、发展的一以贯之的价值脉络^[6]。从文化主体性角度看，《中华人文图》所呈现的正是中华各民族在长期交往融合中共创共享的视觉历史叙事^[1]。这种多元一体的叙事范式使得不同地域、不同时代的文化元素在同构的画面空间中实现了文明共构——全体中华儿女皆能在其中找到自身文化身份的认同和价值归属。选取历史题材进行艺术创作已成为提升民族凝聚力、激发民众文化认同热情的关键途径^[4]。通过“画中千年”的方式，《中华人文图》将中华文明的时空广度与价值深度融为一体，为中华民族视觉形象叙事体系提供了生动范例，也为社会主义核心价值观的历史根源提供了形象注脚。

二、民族文化表征中的核心价值观意蕴

（一）传统价值谱系与当代价值理念的贯通

中华文明之所以能绵延不绝、历久弥新，一个关键原因在于其核心价值观的延续与内在更新^[6]。儒家思想作为中国传统文化的价值中枢，提出了贯穿古今的伦理理想：仁者爱人、以民为本，礼治天下、崇德尚和。这些理念与中华民族的生产生活方式相融合，成为维系社会秩序与精神世界的基石^[3]。陈来指出，早在汉唐时期，中国文化就确立了“崇仁、贵和、尊礼、利群”的核心价值^[3]。这一价值组合强调仁爱博施、和谐中道、礼法秩序和群体至上，体现了中华文化独特的价值偏好。与西方文化中个人权利至上的价值取向不同，中华文明更强调责任先于权利、义务重于自由，社群高于个人、和谐高于冲突^[3]。这种价值谱系的特征在于强调整体利益和道义责任，将个人融入家庭、家国和天下的伦理网络之中。尽管历史上朝代更替、思想纷纭，但中华文化的基本理论和核心价值观始终一以贯之^[5]。这些传统价值内涵通过历代相承，构成了中华文明持续发展的精神谱系，并为当代社会主义核心价值观提供了丰厚滋养^[6]。党的十八大以来，我们党高度重视弘扬社会主义核心价值观，提出“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”十二个词，作为凝聚民族精神、提升文化自信的核心引领。这一价值体系在习近平总书记关于文化强国的重要论述中被反复强调，是我们坚持守正创新、推进中国式现代化的精神坐标。其中，“富强、民主”体现出党对国家发展战略和制度优势的高度自觉，蕴含中华文明历来倡导“天下为公”的政治理想；“公正、法治”呼应了古代追求的公道公平和礼法秩序；“爱国、敬业”

根植于中华儿女“位卑未敢忘忧国”的文化基因；而“诚信、友善”则在社会主义人际伦理中不断升华，成为新时代社会文明程度的重要指标。

（二）《中华人文图》的核心价值观意象

《中华人文图》是传统价值谱系与现代价值理念融合的直观载体。画面中的每一处历史场景、每一个人物形象，既是对某段历史记忆的再现，更是特定价值观的象征性表征。作品通篇贯穿的“爱国”主线尤为突出，其中的英雄人物皆以各自的事迹诠释着深沉的家国情怀^[6]。这种对于国家和人民的赤诚之爱，正是中华民族历久不衰的精神内核和社会主义核心价值观个人层面“爱国”与“敬业”的集中体现^[6]。画作中还通过群像式构图展现了“以民为本、天下大同”的理想：贤明帝王与治世良相位列其次；思想巨匠们各安其位、和谐共处。这些场景寓意着传统民本思想和现代“民主”“和谐”等价值的契合：即人民安康是国家强盛的基础，社会和谐是文明进步的标志^[6]。此外，作品场景本身的和谐也是对于“诚信”“友善”等价值观的隐含表达——这些细节皆折射出中华文化中诚实守信、睦邻友爱等处世伦理在当代价值观中的延续。

通过上述丰富的意象，《中华人文图》成功地将社会主义核心价值观的抽象理念转化为具体生动的图像语言，实现了价值观的形象化表达。观众在观赏画卷时，潜移默化地受到价值观启迪：历史题材美术作品所承载的价值观能够触发观者内心对传统美德的情感共鸣，使其感受到优秀品质的感召，从而影响其言行，促进社会整体价值观范式的提升^[4]。可以说，《中华人文图》通过美术的形象力量，构筑了中华核心价值观的视觉叙事场域，在潜移默化中达到了寓教于美、以美化人之效。

三、传统笔墨的当代表征与价值转译

笔墨语言的继承与重构

1.《中华人文图》不仅在内容上贯通古今，在艺术语言上亦体现出对中国画传统的创造性继承与时代性重构。中国画独特的笔墨体系和审美范式，是几千年来中华美学精神的物化体现^[7]。传统国画的用色理念如“随类赋彩”“水墨为上”等，源自儒道佛哲学中的中和之道与文人意趣，对色彩的运用讲求寓情于景、以淡胜浓^[8]。在《中华人文图》中，画家秉承了水墨绘画崇尚意境、含蓄蕴藉的审美原则，大面积运用柔和典雅的色调和空灵留白，来营造源远流长、浑厚博大的历史氛围。中国绘画中的“计白当黑”不仅是形式技法，更体现出“有无相生”的宇宙观和“致中和”的伦理追求。这种笔墨语言的选择，使作品在视觉上保持了中国画特有的文化韵味和精神品格，确保价值表达的载体具有民族识别性。此作品在构图处理上延续了中国画多时空并置的传统技法，使画面可以自由穿梭于不同时空，达到“以一当万”的叙事效果。

2.中国画的笔墨语言，是文化精神的物化系统。文人画将提按顿挫转化为人格书写，董其昌“南北宗论”更是将笔法比作顿悟与渐修，形成了“以笔墨立人”的思想轨迹。画家又综合运用

了群像叙事、西画构图等新元素，以适应宏大主题呈现的需要。在笔墨技法上，工笔与写意并举：既有对历史人物的工细肖像描绘，传神写照；也有对整体图画的写意勾勒，气韵生动。如此兼收并蓄的笔墨实践，体现了对中国画语言的当代重构：既根植于“古法”，又不拘泥于古法，而是因内容之需推陈出新，使传统笔墨焕发现代生命力。这正契合了美术创新中“创造性转化、创新性发展”的理念，即在不忘本来中吸收营养，在结合时代中推陈出新^[9]。材料技法并非艺术的核心，唯有注入思想性，绘画才能真正肩负时代使命^[7]。在《中华人文图》的创作中，画家正是以深厚的家国情怀和价值使命感来统领笔墨的运用，使技巧与理念水乳交融，形成寓意深远的艺术表达。

四、结语

《中华人文图》作为一幅汇聚千年人文于一纸的宏大国画创作，成功地将中华价值观以图像方式编码，实现了道器合一的美

学目标。此种文明叙事的美术实践，有力彰显了中华文化主体性的自觉和文化自信的提升^[1]。可以说，《中华人文图》实现了艺术本体论关照下的跨学科融通，形成了宏大的叙事合力。当然，《中华人文图》的出现只是一个起点。我们期待涌现更多融汇传统精髓与时代精神的文艺精品，通过丰富多样的叙事范式和价值符号，进一步提升中华文化影响力，讲好当代中国的文明故事。面对民族复兴的时代征程，应善用如《中华人文图》般的艺术载体，继往开来，文明共构，让中华民族的核心价值观在绚丽多姿的视觉长卷中熠熠生辉，为人类文明贡献独特的中国智慧与中国气派。

参考文献

- [1] 罗兰. 文化主体性视域下中华民族视觉形象叙事体系建构 [J]. 统战理论与实践, 2025(1): 4-13.
- [2] 陈琦. 转向还是回归?——图像与人类文明 [J]. 天府新论, 2011(4): 121-123.
- [3] 陈来. 中华文明的核心价值: 国学流变与传统价值观 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.
- [4] 郭姣. 当代中国画历史题材创作的艺术表现分析 [J]. 大众文艺, 2025(6): 47-49.
- [5] 吴天明. 中国传统文化的核心价值观 [J]. 学术界, 2024(1): 5-15.
- [6] 高利. 核心价值观中的中华优秀传统文化体现 [J]. 中国民族博览, 2025(2): 154-158.
- [7] 卢攀攀. 中国画写意观念嬗变与创新初探 [J]. 美术观察, 2025(4): 100-104.
- [8] 刘晓丽. 国画色彩运用的艺术魅力和精神内涵表现研究 [J]. 湖北开放职业学院学报, 2025(5): 196-198.
- [9] 吴脚. 核心价值观巧培育 [J]. 思想政治课教学, 2023(12): 45-47.