

National creative works of great historical themes
of Fine Arts oil painting Jiangnan Arsenal

國家重大歷史題材美術創作工程
油畫《江南製造局》

上海人民美術出版社

图书在版编目（C I P）数据

江南制造局 / 姜建忠绘. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2010.7
ISBN 978—7—5322—6894—8

I. ①江… II. ①姜… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第129553号

策 划 上海大学美术学院
主 编 汪大伟
执行主编 姜建忠
学术顾问 潘耀昌
编 辑 顾 逸
翻 译 姜 芩

江南制造局

绘 画 姜建忠
责任编辑 林伟光 姚 笛
出版发行 上海**人民美術出版社**
社 址 长乐路672弄33号
装帧设计 傅 铭
印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787×1092 1/8
印 张 15
版 次 2010年7月第一版 第一次印刷
印 数 0001— 1000
书 号 ISBN 978—7—5322—6894—8
定 价 280.00元

国家重大历史题材美术创作工程
油画《江南制造局》

国家重大历史题材美术创作工程 油画《江南制造局》

策 划：上海大学美术学院
主 编：汪大伟
执行主编：姜建忠
学术顾问：潘耀昌
责任编辑：顾 逸
装帧设计：傅 铭
翻 译：姜 岑

目 录

从《占领总统府》到《江南制造局》 ——上海主题创作油画思考	汪大伟	6
美术界专家谈重大历史题材美术创作工程		11
引导时代美术创作的方向 ——在国家重大历史题材美术创作工程工作总结会议上的讲话	蔡 武	12
创作与命题 ——关于姜建忠油画《洋务运动》的创作对话及其他	李静方	14
中国工业文明的隽永画卷	曾 明	20
用纯净的画笔表达的敬意 姜建忠的国家重大历史题材作品《江南制造局》	达明成	21
兼容并蓄的中和之美 ——姜建忠的《江南制造局》	潘耀昌	22
姜建忠油画的品格和精神 ——兼说“新架上画派”在当代艺术格局中的意义	邓平祥	28
艺术集评		30
推介词	易 英	31
国家重大历史题材美术创作工程大事记		60
创作素材		66
素描稿		74
油画小稿		80
工作照		90
克虏伯之旅		96
独自行走 ——读姜建忠油画	毛时安	98
个人简历		102
自 述		107

从《占领总统府》到《江南制造局》

——上海主题创作油画思考

汪大伟

近三十年来，造型艺术观念和风格的演变给历史题材的绘画创作提供了多样可能性，实现了革命历史画创作在观念、手法和形式上的突破，包括对历史细节、历史真实性表现的突破，强调对人性、艺术感染力的关注。艺术家们努力从既有的脸谱化的窠臼中跳脱出来，去捕捉和寻找真实恰当的语言，传达深层的忧患意识，进而表达历史人文主义的朴素观点。这在本次全国重大历史题材美术创作上得到体现。此次大展涉及从鸦片战争到改革开放时期的一百个历史题材，由包含雕塑、油画、国画在内的一百位艺术家共同参与创作。姜建忠擅于思辨，长于研究，他历时两年多创作出历史油画《江南制造局》，最终脱颖而出，成为全国为数不多的优秀作品之一，同时也是上大美院唯一的入选作品。以姜建忠等为代表的新时代海派油画家及其作品，为当代油画创作与油画教育树立了一个跨时代的标杆。

首先在选题上，姜建忠经过了认真考虑，在上海的开埠进程中，洋务运动、江南制造局起了历史性的关键作用，这一题材非常符合此次主题创作要求；而在表现手法上，姜建忠也尽己所能，力求完美演绎。其实，这幅画的意义不仅仅在于它入选了本次全国重大题材创作，从更深远的意义上来说，它和上海海派油画、上海美术创作有着一脉相承的关联，是一种海派绘画精神的当代体现和延承。这张画，可以说是具有上海特色的主题性创作，呈现了海派文化的特质，这和陈逸飞的《占领总统府》这一批画家和画作是一脉相通的。

从《占领总统府》到《江南制造局》，产生了一些有意味的比较：它们都是历史性题材的绘画，都有着同样的特质和味道：一种唯美、浪漫的气息，是革命浪漫主义和革命现实主义的结合，这正是海派油画一以贯之的特色。海派油画强调历史的主观意识，需要一种自觉的自我情感的表达，用积极乐观的、浪漫主义的精神去阐述和再现历史，引导观众对历史进行深度想象，作品的最终目的是要给人带来希望与美好。《占领总统府》和《江南制造局》等一系列新时代海派油画，正是清晰展现了本身的历史主

题与鲜明的个人创作风格，深深烙上海派油画、上海美术的印记，用历史的、唯美的笔墨长卷向世人展示着何谓海派，何谓艺术。

虽然同饮一江水，但每位艺术家、每件艺术作品都存在微妙的差异。所以即便《占领总统府》和《江南制造局》等一批油画都代表着海派历史油画的最高风采，细审之下，它们又存在着很大不同。陈逸飞的《占领总统府》为代表的这一类作品，是在全盘接受了苏派油画的教学影响后，在一个政治为先、为工农兵服务的背景下产生的革命浪漫主义、现实主义的 대표作品。相较于那个时期的其他主题油画，《占领总统府》有着非常典型的乐观与浪漫主义情怀表现，它在当时的影响无疑是划时代的。但由于画风受到苏派战争题材油画影响以及为工农兵服务的主题先行的限制，陈逸飞的画在表现技法和表现能力上还是有所局限性的。正是在这一点上，姜建忠的《江南制造局》在表现形式和技法上突破了前人的一些局限，打破了题材的程式化与样板性，其内在的思想力度和极为坚实考究的艺术技巧，还有其感性而诗意般的气质，充分展示了上海地域文化的特质，也弥漫了唯美怀旧的个人情怀与思想，使得这幅历史题材的油画有着不贫乏的视觉表现和多层次的艺术内涵，融纪念性和绘画性于一体，这也是其成功之处。

改革开放后，随着画坛的百花齐放，被称之为主旋律的主题绘画便成了众花之一朵、沧海之一粟，发展也受到了一定的局限。而姜建忠这一批画家的代表作品彻底打破了这一僵局，异军突起，树立了一个新时代的海派油画标杆，向世人展示了海派油画的特性。新时代的主题油画赋予了海派文化的精英特质，又使其视野更加开阔、意境更加博大。不但吸收了欧洲传统油画技法，并匠心独运，将抽象艺术中的解构、重构与具象的塑造、刻画有机的结合。将中国绘画运笔中“笔不到意到”的神韵以及线的参差技巧融会贯通、整合表现，在绘画中有经营、有设计，对构图、技法和整体有一种形而上的完美把握，通过对美的规律的探寻，将疏密开合的构图关系及油画中特有的笔触语言和写实主义题材自然融为一体，充分体现了他

在艺术形式上对唯美的追求与思考。所以，新时代的海派油画创作可以说是一种学院派油画创作的回归，强调油画自身表现语言的运用，强调造型语言的感染力，强调绘画的表现力。在这一批创作中可以看到对图像艺术的深入研究，对现代设计与构成的把握和理解。新时代主题油画创作从现代构成概念中提炼精华、又回到写实造型。画面上有准确的透视，也有笔不到而意到的情感意味，看似漫不经心，实际却是集前人之大成。将传统的题材、现代的构成与个人语言的符号系统用理性的方式统合在一起，处处经意、惨淡经营，使得一种新的绘画创作和评价体系浮出水面。

以姜建忠为代表的这些当代海派油画成果并不是一蹴而就的灵感，这些绘画手段和思想是经过长期思考酝酿而成的。历史画不是历史的解说图，而是一件完美的视觉艺术品，首先要给人以视觉上的享受，吸引住人们的眼球。需要始终把笔、意和对象放到一起考虑，这样画面才具有底蕴和力量，令人过目不忘、百看不厌。通过一幅耐看的画作，要告诉人们，主题画有很多画法，并不是呆板的历史教材，可以兼具欣赏性和艺术性。《江南制造局》等为代表的新时代海派油画的成功，正是一个新的标志，它凝聚了新一代画家对主题创作、对历史题材绘画的理解标准和要求。以姜建忠等中青年画家为代表的新一代学院派油画家，将油画的语言形式推到一个历史的高度之上，他们对于语言的理解和研究很像维特根斯坦对于语言现象的解释，即认为语言即是对语言的使用。这种意识同时似乎也包含了画家们对人生的态度，人生也是如此，人生的意义存在于生存活动之中，人的最高本质即是在自己的生存活动中为自己立法，为自己创造意义。用一种思考的目光和唯美的方式，来审视当下的、手边的一切。

由此，我们欣喜地看到学院派依然存在，它的生命力可以持续长久地存在。这幅作品传承了海派样式的学院派经典艺术标准，并且在当下开启一个转折点，在传承的同时亦展开了重新的思考和定位，对经典进行了重新的理解和诠释，并试图建立一种新的标准。姜建忠这幅画所创立的标准对于将来美术学院的油画教育将产生一定的影响，对于目前体制下的油画艺

术的发展，甚至对中国当代艺术的发展都会产生一定影响和作用。这个标准正是一代人努力的结果，也因此成为一代人共同的准则，将促使美院教学形成自己特有的教育风格和思路，正确对待传统文化的传承与对西方文化的吸收，促进中西绘画艺术在同一个平台之上的沟通、交流与对话。现在的中国艺术需要在当下的时代背景和社会发展的过程中，找到自己的话语权，表达出自己的理念，这对于中国艺术，特别是油画艺术未来的发展意味深远，将指引中国艺术更融于生活、服务于生活，真正实现艺术使生活更美好，从而给上海乃至全国的美术教育带来新的生机与活力，启发更多的创新和思考。

与其他各大美术院校相比，上大美院位于国际大都市上海，都市文化氛围浓郁，这种文化的力量来源于“文化自觉”，即生活在一定文化中的人对其文化有自知之明，并对其发展历程和未来有充分的认识。都市美院是应都市而生，并与都市同呼吸、共命运、相辅相成，美院人应将自己的触角从学院延伸出去，用画笔记录上海发生的人事，将海派的一切用艺术表现手法保留下来，并对其进行梳理和解读，暗示一种新的生存方式以及对当代文明的态度。以当代的眼光来对进行中的历史提出自己的观点和看法，这便是上大美院甚至全国的艺术学院、艺术界在现在和将来所要努力的奋斗目标。

当然除了实践的开展，理论的深入也是不可或缺的。我们需要实践与理论齐头并进，继承传统文化、弘扬海上精神、发展新时代的审美趋势、搭建多元文化交流平台，以壮美的艺术画卷呈现民族的历史、革命的历史以及美术的历史，保存我们对渐行渐远的时代的某种记忆、思考和敬意。我们需要有历史的、国际的视野去研究历史、讨论当下、放眼未来，促进当代中国油画和国际之间的对话和沟通，树立中国当代艺术自身的至关重要的评价体系和价值标准。

From *The Seizure Of The Presidential Palace* to *Jiangnan Arsenal*

——Reflection upon Shanghai Oil Painting Subject Creation

Prof. Wang Dawei

Prof. Jiang Jianzhong is full of artistic creativity, who is at the same time good at intellectual speculation and researching. With more than two years' efforts, he finishes his history oil painting, *Jiangnan Arsenal*, the work which proves to be outstanding with few equivalent works in the country. Moreover, it is the only one that is selected into the National Artistic Creation Project on the Major Chinese Historical Subjects among all the works by the higher education institution in-service faculty members in Shanghai. Led by Prof. Jiang and his colleagues, the new generation of Shanghai School artists and their artistic creations has set a new milestone for the contemporary oil painting creation and education.

The significance of this painting, *Jiangnan Arsenal*, lies not only in its being selected into the Artistic Creation Project, but also, in a deeper sense, in its familial traits of Shanghai School oil painting and the typical stylistic approach of artistic creation in Shanghai; in another word, it is a contemporary embodiment and succession of the spirit of the Shanghai School. Bearing the ethos of the School, this painting can be regarded as a subject creation with Shanghai characteristics, which, therefore, is kin to such masterpiece as *The Seizure Of The Presidential Palace* by Chen Yifei and the works alike by his contemporaries.

Some interesting comparisons can be drawn between *The Seizure Of The Presidential Palace* and *Jiangnan Arsenal*: both of them representing historical subjects with similar features and taste of aestheticism and romanticism which are exactly the features of the Shanghai School.

Actually, Shanghai School oil painting puts an emphasis on the subjective consciousness of history which requires spontaneous expression of personal feeling and emotion while interpreting and representing history in the spirit of optimism and romanticism so as to inspire audience's profound imagination towards history, and ultimately bring them the air of hope and positivity. A series of Shanghai School oil paintings in modern times such as *The Seizure Of The Presidential Palace* and *Jiangnan Arsenal* just clearly bear the mark of Shanghai style. Perfectly illustrating the historical themes with distinct personal creative styles, the aesthetic brushes are meanwhile telling the gist of Shanghai School.

Despite of these similarities, there are subtle differences existing among the works of Shanghai School artists. In this sense, although both of *The Seizure Of The Presidential Palace* and *Jiangnan Arsenal* (belonging to two generations) stand for the top level of Shanghai School history oil painting, there are big differences between them under scrutiny. Works represented by Chen Yifei's *The Seizure Of The Presidential Palace* are featured by Revolutionary Romanticism and Realism which are heavily under the influence of the Russian mold of oil painting training. These works were created against the special social backdrop of "politics first" when art were supposed to serve the need of workers, peasants and soldiers. Compared with other subject paintings at the time, *The Seizure Of The Presidential Palace* demonstrated a typical expression of optimistic and romantic feelings that was unquestionably epoch-making of the time. However, influenced by Russian war-themed oil painting creation and restricted by the

political priority, Chen Yifei's work had its own limitation in terms of expressive technique and expressive force. It is exactly in this respect that Prof. Jiang Jianzhong's *Jiangnan Arsenal* has achieved a breakthrough. Getting rid of the stereotyped pattern of representing the subject, Prof. Jiang's painting is full of intellectual force, artistic techniques and poetic temperament. It fully displays the regional culture of Shanghai as well as his personal taste of aestheticism and reminiscence, which load this history painting with both powerful visual expression and multifold artistic connotation.

After the reform and opening-up, with the trend of diversification in the field of painting, subject painting which had long been the mainstream in the past lost its priority and was then slack in development. It is the masterpieces of the new generation of artists represented by Prof. Jiang Jianzhong that have broken the stalemate. Their works have endowed the traditional subject painting with elitist character of the Shanghai School which has deepened and enriched the meaning of the subject. Technically speaking, they not only adopt traditional European oil painting techniques, for example, the representative way of shaping and portraying, but also blend it organically with the techniques and ideas of abstract art such as deconstruction and reconstruction. Moreover, traditional Chinese painting philosophy and techniques such as the dialectic relation between "emptiness" and "fullness", and the specific way of line drawing are naturally absorbed in the artistic creation. Indeed, these works of art are so elaborately conceived that they have achieved a perfect grasp of composition, technique and the

whole effect, which has fully manifested the artistic pursuit of and reflection upon aestheticism of the artists. Therefore, the new generation of Shanghai School oil painting creation can be regarded as the Renaissance of academic oil painting creation that emphasizes the command of the language of painting itself, the charm of the plastic art, and the artistic expressive force of the whole picture. Thus, the seemingly unintentional brushes are actually "standing on the shoulders of giants". With the traditional subject, the modern idea of composition and the personal artistic language rationally and harmoniously knitted, a new way of oil painting creation and a new evaluation system are gradually coming into being.

Hence, we are glad to observe that academic painting is still full of vitality today. It is inherited by the new generation of Shanghai School artists with new thoughts and inspirations of the time. Thus, the new standard demonstrated by Prof. Jiang Jianzhong's painting, *Jiangnan Arsenal*, will have a deep influence on the oil painting education of Fine Arts Colleges, the oil painting development in the current system and even the contemporary art development as a whole in China.

Translated by Jiang Cen

美术界专家谈 重大历史题材美术创作工程

——邵大箴

艺术地再现历史的情景，必须有基本的造型和构思能力。如今，不少艺术家的写实能力薄弱了，原来很有成就的一些写实艺术家受到新思潮的影响，对写实语言不再精益求精，造型能力也退步了。艺术家写实能力不强，影响了历史画创作的水平。很长时间不提倡画历史画了，现在重新提倡，对艺术家的创作能力是个检验。

这次组织的重大历史题材创作，和上世纪五六十年代不完全一样。当今社会，艺术观念更新，多元化格局形成，市场拓展……艺术家可选择的题材、可运用的语言风格更加多样，人们对重大历史题材的兴趣淡漠了。不像五六十年代，艺术家只有画重大历史或现实题材才能奠定其在艺术界的地位。那个年代的历史画，即使不是国家组织也有出路，现在的情况不一样了，没有国家投资组织艺术家创作很难有好作品出现。

——水天中

自中国开始有公共和私人博物馆以来，历史题材创作一直没有得到应有的重视。今年是新中国成立60周年，各方面的力量凝聚了起来，从事历史题材绘画创作，实际上是弥补以前没有做但非做不可的事情。

此次创作的特殊意义在于，当代中国艺术家已经掌握了不同的风格、不同的样式。我们的这批历史画，与意大利、法国、西班牙的历史画不同，与俄罗斯、前苏联的历史画也不同，我们是以多种艺术形式、风格来画历史画，这种不统一应该说是一种优点。在油画方面，国外大多数是以一种古典写实的样式完成的，而这次的创作使用了现代的甚至后现代的眼光、手法和思路。如果还是按传统历史画的要求来规范的话，会觉得这批历史画不符合规范，但是站在21世纪艺术发展的角度来看，应该说我们往前走了一步。

——王镛

入选画家多选择采用大尺幅来表现重大历史题材，因为他们觉得表现重大历史题材、重大人物组合，大的画面更容易画出历史感，渲染出历史背景。大尺幅创作对画家驾驭大画的结构能力、构图能力提出了挑战，有的画家没画过这么大、这么多的人物。对于中国画来讲，大尺幅的创作难度更大，不仅造型要准确、构图要合理，而且笔墨也要饱满。国画的写实吸收了西画的素描、造型，但和西画的素描相比，造型以线为主，渲染的部分以明暗关系来表现，水墨渲染发挥了中国画的笔墨特性。有笔墨韵味的重大历史题材水墨画，有很独特的风格，具有油画所不能创造出的效果。

本次入选的重大历史题材美术作品，出现了不少优秀的作品，这些作品的创作水平不亚于上世纪五六十年代的创作，而且在某些方面有所突破，反映了中国美术表现重大历史题材的水平在提高。

——刘曦林

上世纪五六十年代，伴随着中国历史博物馆、中国革命博物馆、中国人民革命军事博物馆的建设，组织国画家和油画家创作了一批美术作品，形成了一个高潮。到了新时期，为了对广大人民群众进行革命历史教育以及重新反思历史，需要有一批新的历史题材作品出现。

重大历史题材创作有如何认识和把握历史真实的制约性，但也有从不同角度、不同侧面表现历史精神的广阔天地，并同时应该体现出艺术家的个性风格。它是历史，也是艺术，是历史的艺术表现。

引导时代美术创作的方向

——在国家重大历史题材美术创作工程工作总结会议上的讲话

作为国家重大历史题材美术创作工程领导小组组长，刚才听完工程领导小组、艺委会各位同志的讲话和组织单位代表、作者的发言，深受鼓舞。

此次国家重大历史题材美术创作工程是文化界的一次创举，也是美术发展历程中一件非常有意义的事情。工程历时5年，其中重点创作的时间有3年。它体现出以下几个特点：

首先是主题性。工程作为一次主题性创作，它反映了一个重要的指导思想：我们始终认为，艺术特别是美术，虽然反映的是作者本人对生活的感悟、对情感的体验等主观意识，但是最终反映的是社会生活。毛主席说过，文化是对一定社会经济基础的反映，并反作用于社会经济基础，所以在艺术创作过程中，现实主义应是艺术发展最基本的遵循，至于各种各样的创作手法都是从这个基础上衍生而来的。如果完全脱离了历史时代和现实生活，那么作品将成为无本之木、无源之水。重大历史题材美术创作工程最鲜明的特点是坚持反映现实生活，那就是自1840年以来，中国人民在争取民族解放、国家发展中所经历的从屈辱到抗争，从革命到建设，从建设到改革，这样一幅波澜壮阔的历史。作品反映了所经历的时代，特别是今天所具有的时代精神以及所反映出来的民族精神，这一主题非常突出。这也是重大历史题材创作能够在全社会得到积极响应，并得到政府的支持以及人民群众的赞誉的原因。

第二是导向性。也就是这一主题在当代具有重要的主导和导向作用。我国自改革开放以来，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化，社会呈现出多样性、多元化的发展，这是历史的进步，是无可阻挡的历史潮流。在这样一个大的背景下，我们要学会怎样在尊重差异中来确定主流文化的主导，在包容多样性中来加强核心价值观的引导作用，以引导我们的文化、艺术向着正确的方向和轨道发展，这个正确的方向就是长期以来坚持的“为人民服务，为社会

国家重大历史题材美术创作工程领导小组组长
文化部党组书记 部长

蔡武

主义服务”“百花齐放、百家争鸣”。但是这种引导不是过去在计划经济体制下完全依靠行政命令和红头文件来进行，而是要学会在尊重差异中、在包容多样性中来确立主导。国家重大历史题材美术创作工程的可贵之处就在于，它引导和指导了这个时代美术创作的发展方向，起到了示范性作用。

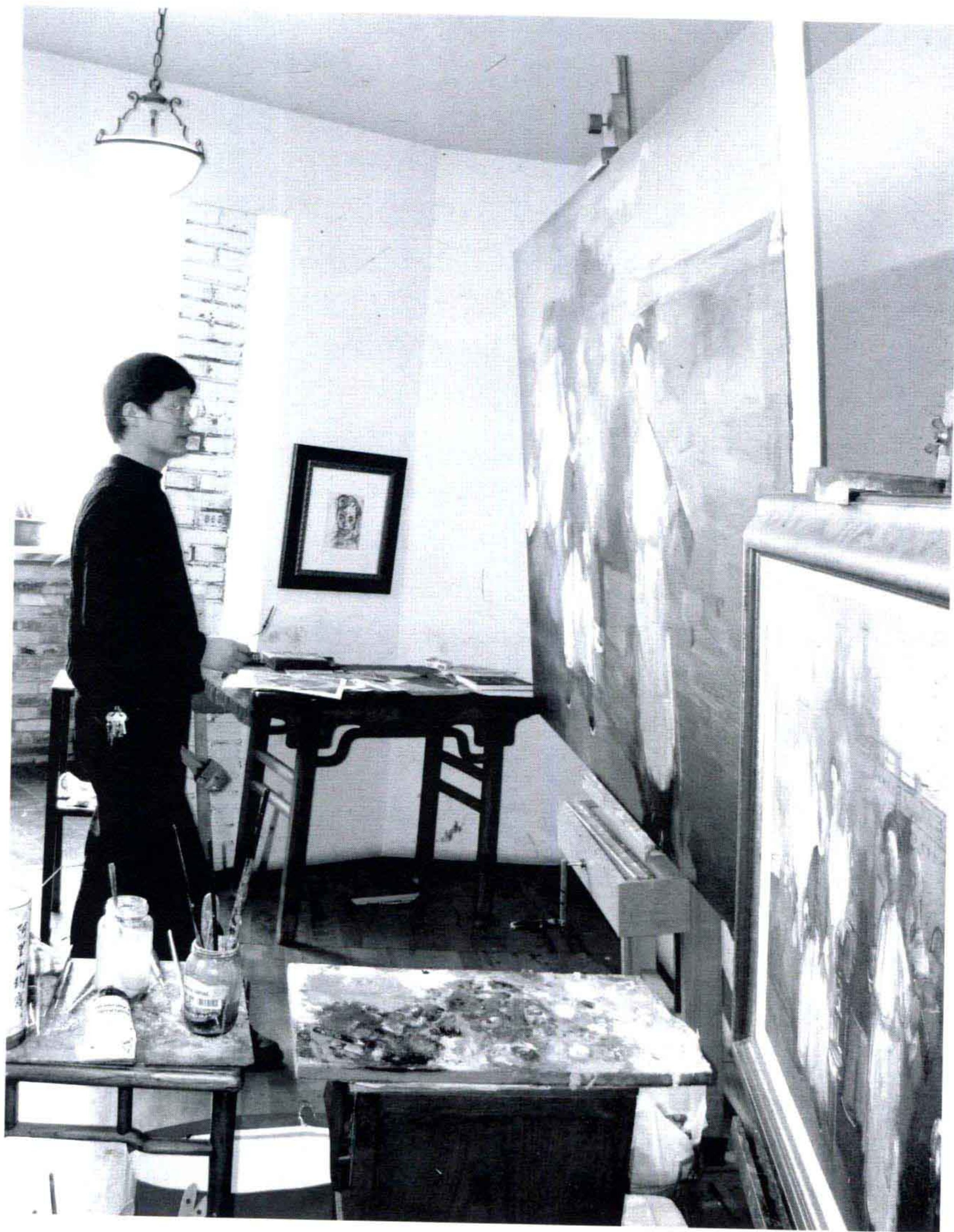
第三，多样性。从画展本身来看就具有多样性特征，各种风格、各种流派、各种手法都有呈现，画种上有民族传统的水墨画，也有从西方引进的油画，还有水墨和油画的结合，在表现方式上既有现实主义，还有超现实主义的。这次重大历史题材美术创作工程本身也是丰富多彩、百花齐放，因而非常吸引人。

第四，创新性。重大历史题材美术创作工程具有很强的创新意义。这里的创新是在继承传统基础上的创新，也就是说，当代艺术家吸取了整个美术发展史的养料，前人的创作为此奠定了基础。此外，此次创作的作品个性鲜明，有作者的独特体验。创新可以说是美术创作最基本的规律，这在此次作品中体现得非常充分。

我相信这次工程作品展能够最大程度地发挥其社会效应，作品所蕴含的思想性深刻地反映了鸦片战争以来我国的历史发展以及民族精神，是艺术家对这个伟大时代深情的讴歌，非常感染人。其中看到詹建俊先生的油画《黄河大合唱》等前辈著名美术家和不少中青年艺术家的作品，非常震撼人心，特别是在新中国60华诞的前夕，每当看到这样的作品都会勾起非常丰富的联想。我最近一直处于感动之中，文化部主办的几个活动，包括这个美术大展，以及正在人民大会堂演出的大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》，在国博举行的“复兴之路”展览，庆祝中华人民共和国成立60周年献礼演出等，都与中华民族的伟大复兴有关系。今天看到重大历史题材美术创作，题材也是反映中华民族伟大复兴，我深受感动，我想这种感染肯定会在观众中间引起共鸣。另外，这些赏心悦目的

作品能够尽可能地满足观众的审美需求。

重大历史题材美术创作取得了成功，首先需要感谢参与创作的艺术
家，他们用自己的画笔为我们的时代、民族、国家讴歌，承担起了历史责任
和历史使命，这是最重要的。我希望通过此次创作工程，能充分调动全
国文化工作者的积极性，推动创作出更多的、无愧于这个时代、民族和
人民的创世之作，使我们的创作能以壮美的艺术画卷呈现出民族的历史、
革命的历史、改革的历史，以及美术的历史，也相信在这些作品中间一定
会涌现出传世之作。祝国家重大历史题材美术创作工程作品展获得圆满成
功，也再次祝贺艺术家所取得的成绩。

创作与命题

——关于姜建忠油画《洋务运动》的创作对话及其他

李静方

2008年11月26日下午，在姜建忠的莘庄的画室里，笔者与画家进行了一次关于《洋务运动》绘画创作的对话。

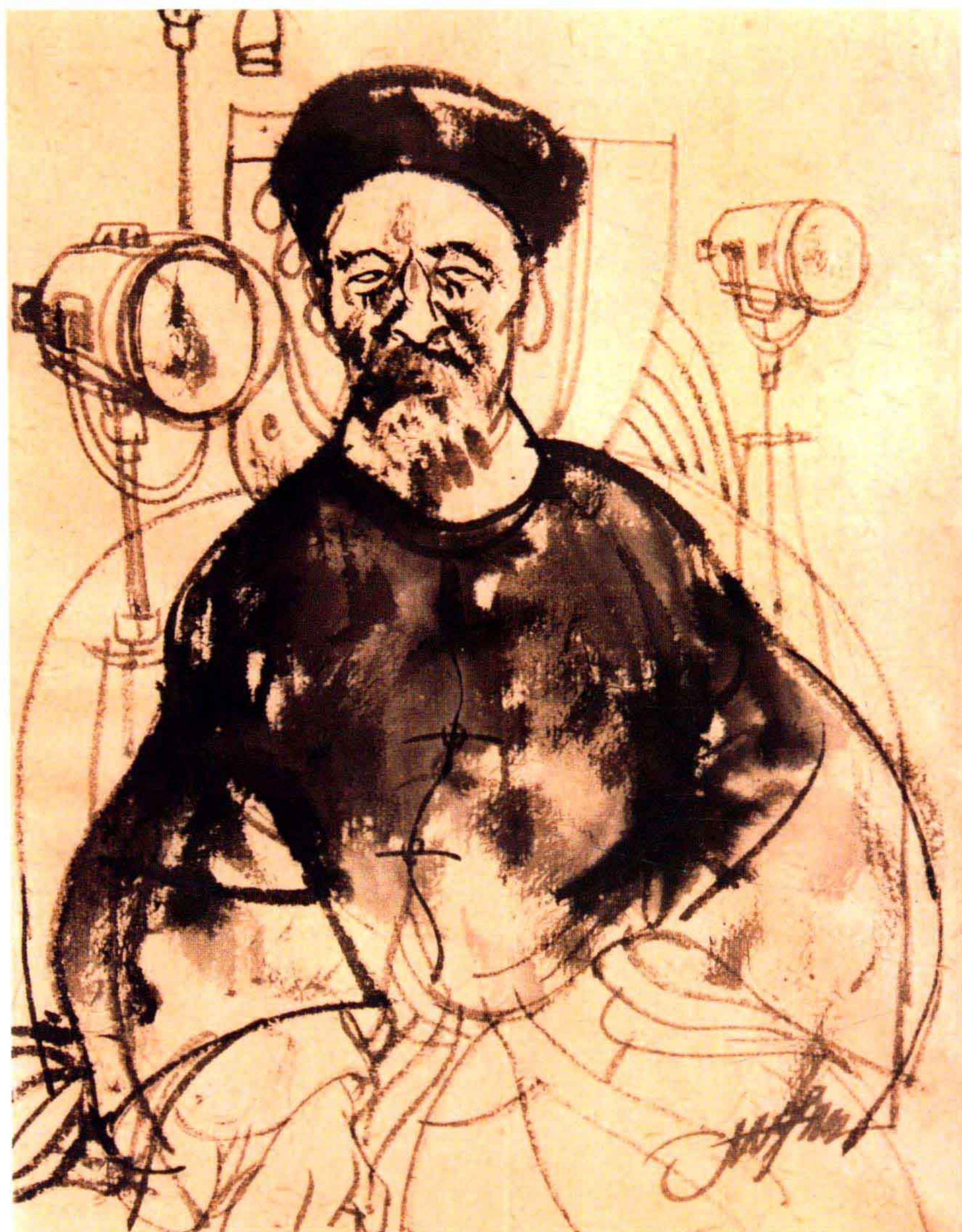
问：你对指定“历史”题材的创作是怎么看的？又是怎么做的？

比如你目前接手的有关《洋务运动》题材的油画创作。就创作母题来说，是官方指定的；就创作来说，是你个人进行的。当然你是凭借大量的文本资料，通过你个人的方式给以解读、构建或者想象；不过官方也是以同样的方式给你进行命题的。你们会一致吗？当然方式相同的观察，并不意味着结果的一致。那么你与官方之间是怎样来协调这种结果的，会有压力吗？

答：接手这份工作我有些忐忑，它既是一份荣幸，也是一次考验。因为历史上已经有许多前辈画家做了相似的事情，而且他们做得都非常出色。这是令人敬畏的。

就我来说，只想把更多的精力放在创作上。协调与结果不是我主要关心的，我只做顺势的事情，做自己努力去理解的工作。

记得这次入手历史画到现在，经历了大约3个年头。2006年美院领导通知我参加中国国家博物馆出面主拟的中国近代历史主题绘画的全国海选，并希望我能为学校和上海争取一个名额。接手后的第一个小稿是很顺利地通过的，此后我又相继送了较完整的素描全稿和色彩小稿，这些稿子也是同样顺利地通过的。从表面来看，这是一件做的非常顺手的事情。不过就创作的过程来说，我却感到棘手，因为我已在前辈画家的经验影子中，却又渴望从中走出来。自己始终处在一个进入、返出、困惑、清醒的交感过程之中。就具体的经验而言，它们时而清晰、时而消逝，并不守着顺序产生。游离、残断，以致颠覆、反置、混淆、交叉倒是经常出现的。任何设想好的东西，很难留到最后，瞬间的东西，却反而得以长存了。这之间充满了选择的博弈，它给绘画的组织定向与空间自由设置了非经验的处境，这种处境就象某一天夹缝里突然爆出的豆芽，看起来是一个结果，但是有

很大的偶然性，尤其当你试图复制它的时候，这种困惑更大。所以我更多的时间只能沿着一个方向，以重复或者不断的方式去选择、肯定已经出现的一些结果。然而时间越长，关联点越多。关联点越多，抽象的能力要求也就越高；相反，表面的东西就越来越趋淡漠，越来越变得不举足轻重，此刻我所面对的只能是自己匪夷所思的内在世界。

另外，在我看来，历史是一种由时间包裹形成的结果，对它的复活，通常也是没有可能性的。我们能够被指正站在了历史的前沿，只是一种愿望或者看法，这种愿望与看法是不能和必须经历的时间过程互换的，更不能与之互为因果的。因此，对这一历史题材的创作，我所秉承的原则是异化的再度创作，这也是我在当时接受这个命题时，对待命题的个人看法。当然有了这样的看法，我就不会再去推测某种结果了。

问：提出上述问题，是因为在操作日益精细化的今天，专业是以技术的高度体现的，而命题总是混淆着多个技术要求出现的。比如你是一个油画家，洋务运动则是一个事件，一个政治操作引化的结果，当你不是一个政治家，或者当你不用政治的话语方式去讨论政治事件时，你是怎样去完成与政治工作相关的对话的，这之中你获得的自由又有多少？

答：“自由”的问题非常微妙，它有很多支点，有很多习以为常的解说，尤其当你面临与命题混淆的多个技术节点时，陈述确实变得困难。不过按我的理解，任何事情从理解的角度去看，都可以被认为是一种操作引化的结果。因为人文史的建制确实与选择有关，与选择的当期背景有关，因此艺术与政治不过是事件的二个选项。面对选项，我会去找有关的交叉点。而我目前所做的工作，正是以自己的能力去处理个中语境的交叉问题。当然，这些交叉问题的节点，还是会留在绘画与绘画特性有关的技术方面。因此我不会花很多精力去关注其他我不专业的问题，但是我会全神贯注于自己手头工作的技术细节。比如：我在画彩色小稿的过程中，去了几次北京，获得了多位专家、官员、美协领导的意见，我也分别改动了原稿中的

一些内容。原来组画的中间那幅，中方的主角留了大胡子，专家们认为这样的处理不象汉人，他们也认为画中人物暮气了一些，希望群像年轻，因为年轻象征了革命、也能喻示当时洋务的气质。北京的刘大为、邵大箴也同样肯定了我，肯定了我作为南方人对画面的把握的灵动感觉。同时也建议我对人物的某些局部，以及道具做再深入的刻画。比如人的手、水烟斗、枪的细节，因为当时枪械是按美国的雷明敦、德国的毛瑟枪仿造的。对于这些意见我都采纳了。

另外，能够讨论起因并且被设问也是很重要的，它是一个思考的引动机制，能够诱使我直接进入自我对话的整理过程，这是非常具有现实意义的，也可以说，在某种程度上这正是我去理解掌握自由的权柄。

问：谈到自由，总是与画家的专业和技术有关，但是事件与绘画的语境关系，毕竟差异极大。那么画家又是通过什么方式既保持作画的自由，又能深入对事件的描述呢？

比如你目前创作的《洋务运动》，事件主题不讨论了，绘画能够直接展示的，也就一个或几个关系场景了。那么你是怎样通过这些场景“说服”了观众？也就是说，你是怎样通过你的专业技术，打开了公众阅读的大门，包括官方。

答：创作的入手角度很多，问题都很专业。不过我所做的必须基本符合公众或者官方对我的要求，并且符合他们习惯的解读方式，这样就容易达成目标。上一个问题中我已经做了部分回答，对此我再提供一些画面制作的看点。

在经典写实画家中，我比较喜欢委拉斯凯支、蒙卡契、德加、赛罗夫、尼古拉·菲钦，以及国内的何孔德、陈逸飞、俞晓夫、杨克山等画家的作品，这些画家在驾驭写实空间的时候，都表现出相当惊人的写意洞察力。比如：委拉斯凯支擅长对画面景深的处理，这种处理具有警觉、森严、灵性以及超越空间次维的特点，他所动用的资源看上去并不全在人间。匈牙