

侯一民

两幅历史画解析

朱青生及“中国现代艺术档案”工作组 著

 知识产权出版社

侯一民

两幅历史画解析

朱青生及“中国现代艺术档案”工作组 著

 知识产权出版社

内容提要

本书以侯一民先生的两张主题性创作《刘少奇与安源矿工》、《毛主席与安源矿工》为核心,对这些作品的创作过程所做的全部素材和创作环境予以充分呈现,揭示艺术家一贯坚持并至今矢志不渝的“艺术来源于生活”的主张和实践,其时代意义、历史作用和作为中国艺术发展的重要方向,毫无疑问在历史、社会和文化上具有极为重要的价值,并与中国当代艺术的发展,构成了独特的关联。本书也是在中国美术馆2013年8月举办的同名展览的图录。

责任编辑:龙文

责任出版:卢运霞

装帧设计:李若静

图书在版编目(CIP)数据

侯一民两幅历史画解析 / 朱青生著. —北京:知识产权出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5130-2235-4

I. ①侯… II. ①朱… III. ①油画—鉴赏—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第191762号

出版发行: 知识产权出版社

地 址: 北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860转8101/8102

责编电话: 010-82000860-8123

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm

版 次: 2013年8月第1版

字 数: 300千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: longwen@cnipr.com

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关销售网店

印 张: 18.5

印 次: 2013年8月第1次印刷

定 价: 598.00元

ISBN 978-7-5130-2235-4

出版权专有 侵权必究

如有印刷质量问题, 本社负责调换。

侯一民

两幅历史画学术解析展

展览时间：2013年8月18日至8月26日

展览地点：中国美术馆

主办单位：中国美术家协会、中央美术学院、中国美术馆、北京大学、
吴作人国际美术基金会

协办单位：中国壁画学会

学术支持：“中国现代艺术档案”工作组

展览制作：中央美术学院工作组

目录

前言	1
艺术家的话	2
解析	4
刘少奇与安源矿工	9
毛主席与安源矿工	149
体验矿山	229
侯一民年表	272
图片目录	288

前言

中国美术史上的杰出艺术家侯一民先生是新中国第一代艺术家代表，获国家颁发“终身成就奖”。

本次展览将以侯一民先生的两张主题性创作《刘少奇与安源矿工》、《毛主席与安源矿工》为核心，对这些作品的创作过程所做的全部素材和创作环境予以充分呈现，揭示艺术家一贯坚持并至今矢志不渝的“艺术来源于生活”的主张和实践。这个主张是新中国艺术的核心问题，其时代意义、历史作用和作为中国艺术发展的重要方向，毫无疑问在历史、社会和文化上具有极为重要的价值，并与中国当代艺术的发展，构成了独特的关联。

这次展览经过三年的精心准备与策划，由北京大学朱青生领导的“中国现代艺术档案”团队进行学术筹备、由中央美术学院谭平领导的团队为老院长实施展览制作，不仅力图充分展示艺术家的成就，而且用当代的眼光来呈现这个历史的成就所具有的意义，所以展览本身又是一次不同寻常的实验与发现。

本展两幅历史画现藏于国家博物馆，蒙承惠借，特此致谢。

艺术家的话

吴作人国际美术基金会准备今年八月举办一次以我画的《刘少奇与安源矿工》和《毛主席与安源矿工》的学术性特展，对此我十分感谢，也十分惶恐。

我理解基金会的意图是想以我为“个案”，研究从生活到艺术之路，或可涉及现实主义创作方法在当下的价值等问题。

我之所以在这两幅画中探求再现历史的一瞬，再现当年每个人物的容颜，是由于历史本身的情感震撼力，安源大罢工中的星星点点，无处不使我热血沸腾。奴隶们的亢呼、烈士就义的身影、一代代矿工身上的汗渍……使我溶入了他们的一群。

我之所以能表达于万一，是历史和人民之苦深埋在我心中。我的创作过程实际上是在渲泄着矿工苦难给予我的感动，是在享受这个情感积累之源的流注。体验矿工之苦，是我收获创作之“甘”的来源。

所以我有一种认识，似乎艺术创作的诞生，往往来源于现实生活中的苦：苦难、苦斗、折磨、失败、牺牲……作者接受着这苦的震撼，于是郁勃于心，而奋笔放歌，以唤起人们的记忆。

锦上添花、歌舞升平，固然是美。但我却更动情于苦难中的真情，更动情于灾难与压迫下人性的壮美，禁锢与奴役下灵魂的圣洁与不屈，多舛命运中智者的恬淡与平和……

由此我想到“从生活之苦到艺术之甘”，这似乎是艺术创作的一个客观存在的规律，对生活抗争之苦的感动、艺术家作为亲历者的亲受和创作过程求索之苦和对这苦的征服……这一过程成了一个艺术家终生的

积累，这是作为一个艺术家不同于别人的一种最独特的人生享受。

回顾我一生的作品，无论是油画、壁画或中国画，多成于这“苦”与“甘”之间。如《青年地下工作者》，那是我的亲历。战友的牺牲和同志间的友爱，使我在十年之后，画出了这幅画。我20岁时到了朝鲜前线，“为国赴死”的记忆在我心中珍藏了53年之后，又画了一幅《跨过鸭绿江》。

在我迟暮之年，我画了《十年劫梦》，文化大革命的经历和亲身的受难，成了我的一份带血的财富。这段历史，是我们民族不应该忘记的血的教训，我应该告诉后人。

汶川大地震在我笔下诞生了《抗震壮歌》。

在大壁画《血肉长城》上凝结着我的先辈的苦斗，那滚滚的人头中，有我的长兄。

我的创作状态，时时处在这种亢奋之中，我体会到，作为一个艺术家，在他的生命中，只有积累着喷发欲出的与时代、与人民命运共生共存的无限感动时，他才会享受到这感动的赐予，才能在他的笔下涌起波澜，才会感到艺术人生之“甘”。

这就是为什么我至今不悔、坚持走着一一条已被不少人不屑于再走的路。

侯一民

2013年8月

解析

艺术家是一个时代的产物和标志。分析一个艺术家的作品，可以研究历史，揭示时代，而一个艺术家的历史画则与时代的精神情怀和思潮的跌宕起伏息息相关。

但是如何去分析一张作品，则是艺术学的重大问题。经典艺术史的一般做法是通过绘画呈现出对象和形象所包含的意义。这种意义有时是明显的，与画面的题目一致，如同侯一民先生的两幅主题性创作（《刘少奇与安源矿工》、《毛主席与安源矿工》）；有时是隐喻的，如同侯一民先生这两幅历史画中的每一个形象的塑造构成，从色彩到笔法，从具体的每一件用具到整幅画的构图，无处不有意味，无处不在象征。

侯一民先生是新中国第一代艺术家的代表，又是新旧中国巨大变化的参与者、见证者、观察者和奉献者，所以，近年来学术界开始对其作品的历史和社会意义进行研究，而这次展览是以“中国现代艺术档案（CMAA）·侯一民档案”作为起始，数个学术单位（北京大学、中央美术学院、中国美术家协会和中国美术馆）合作，在吴作人国际美术基金会的支持下，通过对侯一民两幅历史画的学术解析和展示，将作者的创作观念和具体技法作为图像与视觉研究的当代艺术学样本。

这个展览的空间布置，主要是展现侯一民先生的两幅历史画《刘少

奇与安源矿工》和《毛主席与安源矿工》。以两幅历史画创作为中心，素描稿与其并列存放，并展示与主题创作相关的草图、习作、写生和研究材料。三年来在侯一民档案的调查研究中，我们沿着侯先生的作品完成线索及产生背景，仔细核对他每次深入生活的时间、地点、当时工作的条件、状态，以及相关活动的文献根据（通讯、介绍信、工作证、收集的材料、当时的工作照片等），同时探寻侯先生当年深入煤矿时的状态，通过对煤矿有关的各种环境、工具、人物、气氛、劳动状态以及个人心情的形象表达的研究，甚至是对在矿井内部行走和采掘的特殊气氛的体验，亲临井下的特殊艰苦和困难的心理影响的了解，从而为一个艺术品的产生营造出一个整体。这次展览将把矿山的一些器具和工具作为装置放入展厅。它们与速写一起，成为解析两幅历史画的依据。在这里，它们都不再是一个个简单的物，而是一个事件和一种深切的感受所形成的痕迹与记录。

为了充分实现这种显现痕迹和记录，展览和画册中还将对一些细节做放大处理，从而揭示侯一民先生的这两幅历史画所具有的两个特殊贡献。第一，如何将造型超越具体的细节描绘，而成为一种视觉的力量。这个方面，一是通过人物造型来加以呈现，另一个则通过整体构图的修

改来实现（比如画矿工，画的是一个整体的“造型”，而不再是具体的言谈、动作、面貌）。第二，侯一民先生对历史画的解释性贡献，即历史画既是当时历史事件的呈现，又应该是让现代人看得懂、能感动的历史画。这一点是通过将历史人物进行时代性转换，从而完成作品对观众的影响（比如刘少奇的青年形象并不为大家所熟悉，侯先生就利用大家熟悉的刘少奇形象将之年轻化）。

侯一民先生对自己的创作生平，有着深刻的自觉，他亲自为展览编制了一个图文并茂的《自叙》，展现自己在各时期从事的各方面创作成果，使其艺术渊源、历程、变化获得一种丰富的支撑。自叙直追怀素，大有“奔蛇走虺势入座，骤雨旋风声满堂”之慨。先是展现陈小溪、徐悲鸿、吴作人、马克西莫夫等师辈对他的影响，接着展示他自己的人生和艺术创作的过程，从中能够看出侯一民先生是一位具有多方面才能的艺术家，他所展现出的艺术风格，既是历史脉络中的成果，又有其独到的个人贡献。同时这又是展览学术分析工作的组成部分，标示出两次主题创作历史画在他的创作年表中的位置，通过对其所进行的社会活动、艺术调查、教学工作、艺术创作的全面了解，让学界和观众了解一个艺术家整体的贡献，同时也加深对这两幅历史画在艺术家整体艺术创作中的份量和位置。

对侯一民先生的艺术展现如果仅止于此，还并不足以令人清晰和印象深刻，因此展览将侯先生为这两幅历史画准备的20幅素描精品集中展

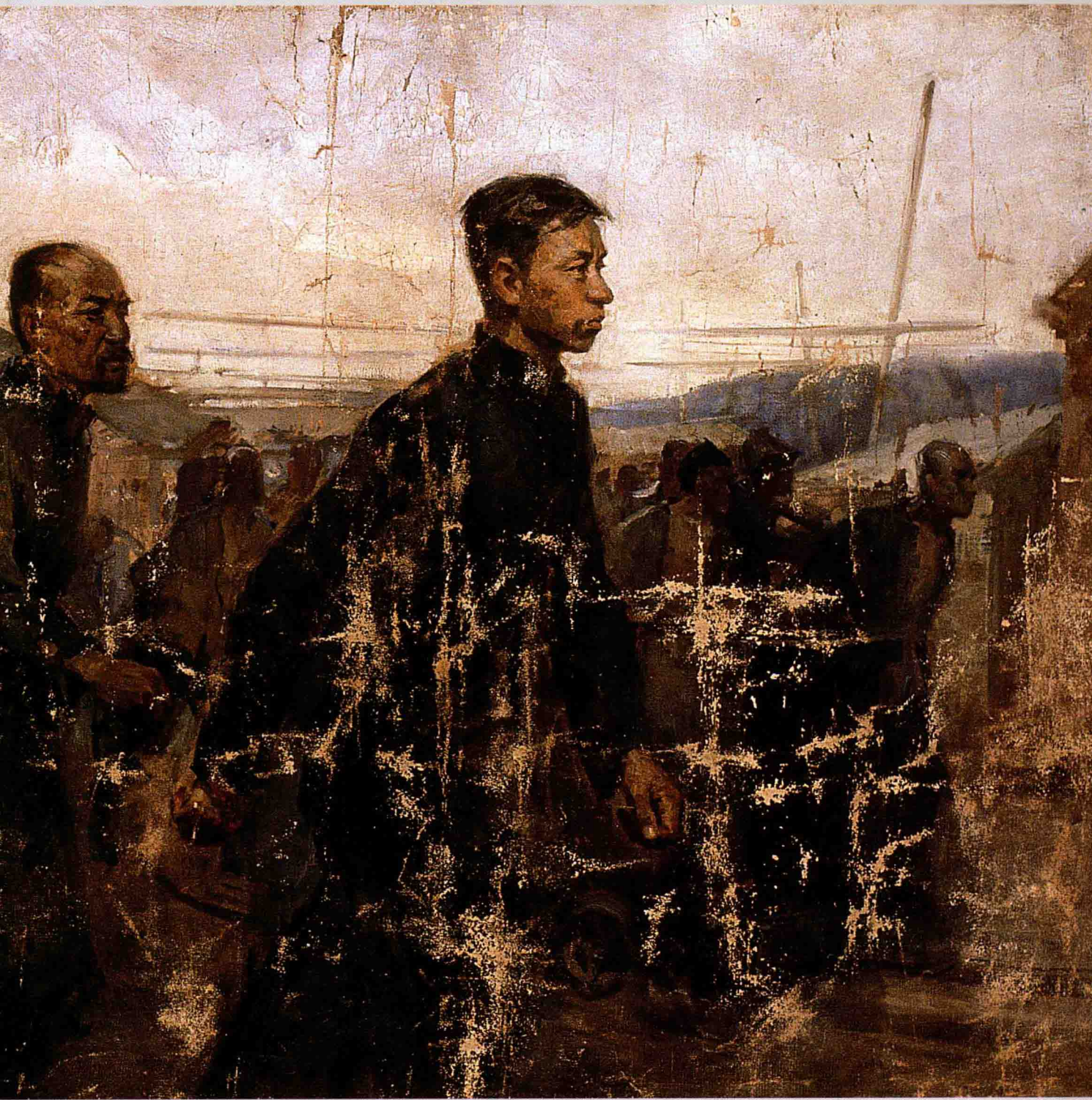
示，以达到从“观看”上直观地呈现侯一民艺术创作原则——“深入生活，在深刻的感动中完成创作”，印证侯一民先生如何通过对劳动人民的深厚感情和对实际生活的深切体验，而完成的一种独特的创作道路，使得两幅历史画再度显现出与生活 and 现实强烈的感情和深刻、密切的关联。事实上，建国之后，这一代艺术家遵循现实主义道路，几乎都实践“深入生活”这个方向，逐步把中国的美术学院教育改造成符合这个方向的教学制度。作为曾经主持过中央美术学院全校工作的第一副院长，侯一民先生既是设计者、推进者，又是领路人。但是，作为一个艺术家，关键是在这条道路上走得有多远、显现得有多精彩、激情又是如何在笔下呈现得深刻而辉煌。谭平教授在参与策划的时候，反复强调一句话：“我刚从柏林归来，再一次参观了珂勒惠支博物馆，侯先生的这批素描比之毫无逊色，似有过之。”在研究中，我们发现这也与侯先生多方面的人文修养（包括早年的国画教育、对古代美术的理解、对民间美术的深刻了解等）相联系。在“侯一民档案”中所做的相关研究，虽然未必能在这次展览中全部呈现，但却在学术上为确认侯一民先生的这些贡献在中国艺术史上的意义和价值，完成了必要的准备。

这次展览希望为学界重新定位侯一民先生作为新中国美术史第一代最重要的艺术家的地位提供学术数据和档案。一个时代的历史不会由当时人自己书写；但是一份数据和档案将是未来的中国艺术历史的史料与证据。

刘少奇与安源矿工

作者创作主旨：刘少奇一身是胆

《刘少奇与安源矿工》 第一稿

油画 221cm × 102cm

1959 年

