

周矩敏 著

绘记 1929

孙中山奉安大典

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社

1477486

周矩敏 著

淮阴师范学院图书馆 1477486

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

绘记1929：孙中山奉安大典 / 周矩敏著. — 南京：

江苏教育出版社，2011.12

ISBN 978-7-5499-1390-9

I. ①绘… II. ①周… III. ①中国画：人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第279179号

编 务 冷建国 周孟圆 张 娟

书 名 绘记1929——孙中山奉安大典

责任编辑 周 晨 徐金平

装帧设计 周 晨

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社（南京市湖南路1号A楼210009）

网 址 <http://www.1088.com.cn>

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司

开 本 889×1194毫米 1/16

印 张 11

版 次 2011年12月第1版

2011年12月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5499-1390-9

定 价 120.00元

批发电话 025-83657708, 83658558, 83658511

邮购电话 025-85400774, 8008289797

短信咨询 02585420909

E-mail jsep@vip.163.com

盗版举报 025-83658551

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

序

日前，周矩敏到京公务，带着他的新作《奉安大典》来看我，攀谈之间品读其作品令我颇出意外。看多了周矩敏以熟练的水墨写意风格作都市园林人物画，饶有兴趣的人物造型，辅之以轻松放逸的笔调，显得别致独特，但以此表现人物众多的历史题材，则存在着一个方法、语言到形式、技巧转换的问题。其中如何找寻既保留自身优长，又适合表现历史现实情境再现的要求，想必耗费了矩敏大量的心智与劳动。可喜的是，与矩敏既有风格语言迥异的《奉安大典》不光在某种程度上有效结合并反映了他的艺术个性特色，同时又达到了历史画创作所需具备的诸种要素，这无疑是他个人艺术创作道路上一件具有重要意义的代表作，同时由此也可见矩敏具有结构重大历史题材、重大叙事场景和多人物组合大型国画创作的潜力。

《奉安大典》的主要内容是反映当年南京国民政府迎接先总统孙中山灵柩回宁落葬的历史事件，作为史实，事件的起始与终结经历了一个过程，这个过程系由多个情节，乃至细节构成。绘画创作如何准确地驾驭主题，选准最具典型性、代表性的情节展开艺术想象，将之艺术地呈现开来，这是对创作者综合文化素养、历史知识积累、艺术眼光和创作能力的挑战。首先周矩敏放弃了仅止于写实记录事件的再现性表现手法，采取了依据史实主次，用多画面并置的方式，组合历史事件的多个侧面，巧妙地利用影像素材，经过精心剪裁萃取和重组、强弱化处理，将“迎柩”、“致哀”、“民众送葬”、“安葬”至陵寝四个情节依序组合展现，这对丰富主题内容的表现和增强画面形式的可看性确实有利，但无疑也对作者驾驭宏大场面的能力和塑造众多人物群像的功力提出了更高要求。其次，周矩敏在结构整幅画面时，将凡在历史图片中出现的有名有姓的参加当时葬礼的主要代表人物置于画面中心位置；将事件的主人公孙中山先生遗像通过运载灵柩的车头装饰表示出来，这解决了画面主题的核心要素。同时，他又将迎灵的仪仗队和政府百官安置在中心两侧，并特重描绘表情庄重肃穆的军人队列与移灵车队的排行，将送葬人群组合加以切分；又以轮船、火车长鸣的汽笛烟雾和弥漫横流的雾霭与远山呼应，形成天地同悼的静默氛围；再以第三层次远景的辅陈展现中山陵隆重的安葬典礼，有效地展开了因一代伟人壮志未酬身先殒的河山同悲的动人情境，充分揭示、烘托了画面主题的历史意义，在

诸多的描写同类事件的历史画创作中，周矩敏的《奉安大典》因此体现出新颖独特而完整的艺术价值。第三，描绘如此多人物的大型历史画创作，由于大量的生动素材和丰富的影像资料存在，这使得既有的中国人物画笔墨技法远远不足敷用，而周矩敏熟谙的写意方法也全然无法应对，周矩敏必须服从主题内容的大局去调整、调动可资利用的手法。经过深思熟虑，他适度吸收了历史图片中的明暗影像，转换为水墨表现，以线辅面，突出局部的墨块处理和色块对比，追求类似版面形式的亦线亦明暗色块的办法。过滤归纳去过多的局部细微变化，强化中心人物群像的塑造，有意弱化两侧部分的变化关系，增强气氛的渲染，使周矩敏的笔墨语言和有趣味的造型设计手法得以施展。此外，周矩敏在处理人物形象时采用的技法也显得颇为独到，他将线造型的勾勒与色、墨面块的涂染有机地兼融于中，互为补充，达到了既写实且写意的绘画效果。概言之，《奉安大典》的创作完成既体现了周矩敏个人艺术创作实践变革的一次跳跃，也使他的艺术潜质得到了充分的释放与展示。当然，如果周矩敏能够对主要历史人物形象的塑造表现更为精准到位，仪仗队士官形象的类别再能拉开对比距离，队列组合更加考究、民众场面的明暗效应再趋减弱的话，《奉安大典》应将是一件颇有特色的成功作品。

周矩敏天性聪颖，矜持的外表掩饰不住他艺术家灵变诙谐的天性。读他的园林人物画中《霞霁秋水明》、《故园》、《真水假山淘仙境》、《清荫苔色古》和《唯有故园风光奇》等作品，就能分辨出矩敏秉性中观察入微和性格中的机敏俏皮，加上长年浸润在传统园林文化环境中的熏陶和都市生活使然，以及他笔下的刻意趣味化，使周矩敏作品中上世纪二三十年代民国时期的人物形象传神而有韵致，从而也形成了周矩敏饶有意味的题材特色、造型特色和笔墨语言特色。想必但凡喜爱老照片的朋友和曾经对那个时代生活保有印象的人们一定能够从周矩敏生动的作品中读出某种怀旧的意趣来。

是以为序。

冯 远

2011年10月于北京

（作者为中国文学艺术界联合会副主席、党组成员、书记处书记）

目 录

序 / 3

《奉安大典》创作记事 / 6

创作准备 / 14

创作过程 / 42

作品欣赏 / 122

1477486

周矩敏 著

淮阴师院图书馆 1477486

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

序

日前，周矩敏到京公务，带着他的新作《奉安大典》来看我，攀谈之间品读其作品令我颇出意外。看多了周矩敏以熟练的水墨写意风格作都市园林人物画，饶有兴趣的人物造型，辅之以轻松放逸的笔调，显得别致独特，但以此表现人物众多的历史题材，则存在着一个方法、语言到形式、技巧转换的问题。其中如何找寻既保留自身优长，又适合表现历史现实情境再现的要求，想必耗费了矩敏大量的心智与劳动。可喜的是，与矩敏既有风格语言迥异的《奉安大典》不光在某种程度上有效结合并反映了他的艺术个性特色，同时又达到了历史画创作所需具备的诸种要素，这无疑是他个人艺术创作道路上一件具有重要意义的代表作，同时由此也可见矩敏具有结构重大历史题材、重大叙事场景和多人物组合大型国画创作的潜力。

《奉安大典》的主要内容是反映当年南京国民政府迎接先总统孙中山灵柩回宁落葬的历史事件，作为史实，事件的起始与终结经历了一个过程，这个过程系由多个情节，乃至细节构成。绘画创作如何准确地驾驭主题，选准最具典型性、代表性的情节展开艺术想象，将之艺术地呈现开来，这是对创作者综合文化素养、历史知识积累、艺术眼光和创作能力的挑战。首先周矩敏放弃了仅止于写实记录事件的再现性表现手法，采取了依据史实主次，用多画面并置的方式，组合历史事件的多个侧面，巧妙地利用影像素材，经过精心剪裁取舍和重组、强弱化处理，将“迎柩”、“致哀”、“民众送葬”、“安葬”至陵寝四个情节依序组合展现，这对丰富主题内容的表现和增强画面形式的可看性确实有利，但无疑也对作者驾驭宏大场面的能力和塑造众多人物群像的功力提出了更高要求。其次，周矩敏在结构整幅画面时，将凡在历史图片中出现的有名有姓的参加当时葬礼的主要代表人物置于画面中心位置；将事件的主人公孙中山先生遗像通过运载灵柩的车头装饰表示出来，这解决了画面主题的核心要素。同时，他又将迎灵的仪仗队和政府百官安置在中心两侧，并特重描绘表情庄重肃穆的军人队列与移灵车队的排行，将送葬人群组合加以切分；又以轮船、火车长鸣的汽笛烟雾和弥漫横流的雾霭与远山呼应，形成天地同悼的静默氛围；再以第三层次远景的辅陈展现中山陵隆重的安葬典礼，有效地展开了因一代伟人壮志未酬身先殒的河山同悲的动人情境，充分揭示、烘托了画面主题的历史意义，在

诸多的描写同类事件的历史画创作中，周矩敏的《奉安大典》因此体现出新颖独特而完整的艺术价值。第三，描绘如此多人物的大型历史画创作，由于大量的生动素材和丰富的影像资料存在，这使得既有的中国人物画笔墨技法远远不足敷用，而周矩敏熟谙的写意方法也全然无法应对，周矩敏必须服从主题内容的大局去调整、调动可资利用的手法。经过深思熟虑，他适度吸收了历史图片中的明暗影像，转换为水墨表现，以线辅面，突出局部的墨块处理和色块对比，追求类似版面形式的亦线亦明暗色块的办法。过滤归纳去过多的局部细微变化，强化中心人物群像的塑造，有意弱化两侧部分的变化关系，增强气氛的渲染，使周矩敏的笔墨语言和有意味的造型设计手法得以施展。此外，周矩敏在处理人物形象时采用的技法也显得颇为独到，他将线造型的勾勒与色、墨面块的涂染有机地兼融于中，互为补充，达到了既写实且写意的绘画效果。概言之，《奉安大典》的创作完成既体现了周矩敏个人艺术创作实践变革的一次跳跃，也使他的艺术潜质得到了充分的释放与展示。当然，如果周矩敏能够对主要历史人物形象的塑造表现更为精准到位，仪仗队士官形象的类别再能拉开对比距离，队列组合更加考究、民众场面的明暗效应再趋减弱的话，《奉安大典》应将是一件颇有特色的成功作品。

周矩敏天性聪颖，矜持的外表掩饰不住他艺术家灵变诙谐的天性。读他的园林人物画中《霞霁秋水明》、《故园》、《真水假山淘仙境》、《清荫苔色古》和《唯有故园风光奇》等作品，就能分辨出矩敏秉性中观察入微和性格中的机敏俏皮，加上长年浸润在传统园林文化环境中的熏陶和都市生活使然，以及他笔下的刻意趣味化，使周矩敏作品中上世纪二三十年代民国时期的人物形象传神而有韵致，从而也形成了周矩敏饶有意味的题材特色、造型特色和笔墨语言特色。想必但凡喜爱老照片的朋友和曾经对那个时代生活保有印象的人们一定能够从周矩敏生动的作品中读出某种怀旧的意趣来。

是以为序。

冯 远

2011年10月于北京

（作者为中国文学艺术界联合会副主席、党组成员、书记处书记）

目 录

序 / 3

《奉安大典》创作记事 / 6

创作准备 / 14

创作过程 / 42

作品欣赏 / 122

《奉安大典》创作记事

历史题材的绘画

用绘画的形式表现历史上曾发生的重大事件,中外皆有之。如:路易·大卫《沙宾女人的干预》、德拉克洛瓦《自由女神领导人民》、哥雅《西元1808年5月3日》、葛罗斯《拿破仑会战》等。存世作品虽不少,但与浩瀚的美术作品比,仍谓少量。由于东西方文化价值观的差异,不同的文化主张使表现历史题材作品的文化作用也不尽相同。欧洲画家大都把创作看成是个人行为(包括文化产品间的雇佣关系),文化表述也各自为主。我们则不然,2009年我国政府推动“国家重大历史题材美术创作工程”历史题材“被命题”创作,遴选题材,选择作者,集体审稿,组织展览等系列程序成了国家文化行为,作为主流文化各地随之效仿推动。

命题创作,就事论事话题材。创作思维被限定空间范围,大大增加了创作难度和创

作成本，很具挑战性。作者如能舍成本而不计者，除外因动力外，某种程度上一定是被题材本身所吸引，触动了作者渴望表现的创作冲动，这种内因动力可能近似宗教信仰，哪怕前路荆棘，也义无反顾勇往向前。

命题本身对艺术创作设定了一个外框，艺术家的才思由不得天马行空般的飞翔，技巧表现空间也只能在公众接受范围尺度内施展，这是一杆成本和收获难以把控的平衡秤。被历史题材命题创作的艺术家悄然肩负上了历史使命，文化担当，社会责任，艺术良知等重任。深究了，艺术创作就真不好玩了，不好玩能释然轻松地画吗？所以创作过程作者的感性和理性始终形影相随，直至完成。

奉安大典

我选择《奉安大典》作为创作母题，有四个原因：一是借政府推动历史题材创作工程的契机亲自参与一下；二是题材本身全国尚无人涉及（这可能与中国喜庆典，忌丧礼的传统习惯相关）；三是借此机会锻炼一下自己的综合创作能力；四是对传统吴门绘画题材作拓宽性尝试。这种看似理性的选择却缘于内心对题材本身的兴趣。平时，惯以民国人物入画数十载，对这段历史尤感亲切。“奉安大典”所涉及的人物都是民国历史名人，有名有姓排列在一起就是一部完整的民国史。借“奉安大典”之名，上溯下探可以引出许多事件本身以外的史实。

孙中山奉安之事，筹备始于1925年4月，至1929年6月1日礼成。当时是由国民政府主礼，因此，也称谓总理奉安。整个礼仪分迎梓、公祭、奉安组成。每一活动既单列，又对应。程序严格，礼仪繁缛，出席人员众多，其规格和规模之宏可谓倾国力而为，在近代史上罕见。

据文献专载：大典实记之详，程序名目之繁，即便史学家亦难明了。光筹备处就列简则、细则、简章、章程。众多下设组织也各设规矩。一般人理不清，我亦是。好在我从艺不从史，概解即可。综合全面择其典型，把事情讲清，画面让别人一看就明白，此画乃此事，创作才不至于偏题。

还原史实，从理论上讲比较明了，转换成视觉图像就不简单了，特别作为独幅画（不能依照看图说话分章节叙述），强调整体、统一、概括、丰满，因此构图是作品成败的核心。从目前看，我认为大主题、大场面为主的美术作品，常见构图形式可分为四类：一是排列群像式；二是叙事性动态场面；三是肖像、情景互叠构成；四是装饰性较强的组合。无论哪种构图，没有优劣之分，作者持其所长而为。

我取第三种构图方式，肖像情景互叠构成。把主要人物置于画面中心，再依循灵梓出殡的程序，东西南北排列，上下左右合围，利用烟、云、水把各个单列的情景分隔串联，突出中心，主次明晰，尽量做到视觉上不“累眼”。

我上大学前就参加美术创作组，当时提倡以创作带基础，下生活写生和速写，日积月

孫逸仙

累,创作搞多了,处理画面开合转承关系便有一套经验惯性,受益至今。因此,对大场面的节奏控制和画面完整性的把握并无大碍。创作史画最具挑战意义的是:重大题材绘画受众面广,理解度不一,众口难调。艺术共性和个性矛盾突出。共性,是公众认知的基本点;个性,则是艺术的个人主张。言则易,行则难,许多优秀画家担纲主题创作后,全不见了平时的艺术个性,参展的作品,彼此难分,雄风不现。

艺术共性和个性兼顾,是大型主题绘画最为敏感的问题。一幅循规蹈矩、艺术处理十分周正的绘画,尽管在技术层面上无可挑剔,但艺术上终难感染观众,成为杰作。同样,脱离惯常的审美法则,过度强调个性化的作品,也难取得大众认可。这种两难,给创作者带来困惑,也带来挑战。艺术家如何处理图式语言常常会面临诸多问题如:

照片转换图像

历史题材,离不开史料照片,特别是有名有姓有据可查的公众人物,如何塑造和再现历史形象,自然成为许多创作者很纠结的问题,因为艺术的“像”和真实的“像”之间隔着一条无形的坎,等待艺术家去处理。当艺术家穷尽智慧仍无法在柳暗花明中求花明的时候,复制老照片成为最保险的选择。当然,这种选择的结果,抛给观众的印象一定是心不从,力补之。作者累,观者也累。

人物衣纹处理

塑造人物除了形象刻画,最重要的环节是衣纹处理。传统的十八描显然无法承担起过于沉重的历史题材绘画,而惯常写生式的衣纹处理又太程式化,流于一般。创造一种既有个性又不乏表现力的衣纹处理手段是一种仅次于形象刻画的技术难点。

人物造型处理

对一个熟知的历史人物,公众心目中的认知度是作品成败的基础。其实这种“真实”的印象是建立在广而告之、先入为主的图像中,成了约定俗成的标准。但过于求形似恰恰限制了艺术发挥与表现空间。在这有限的空间中,艺术杠杆的运用需要类似精算般的发挥。形神之间差之毫厘,失之千里。

正式创作

我创作奉安大典分为三个阶段，一是案头准备：对事件资料、史料的搜集研究。二是实验探索：对典型性人物的老照片进行图式转换。三是进入正稿创作。

史料搜集与研究

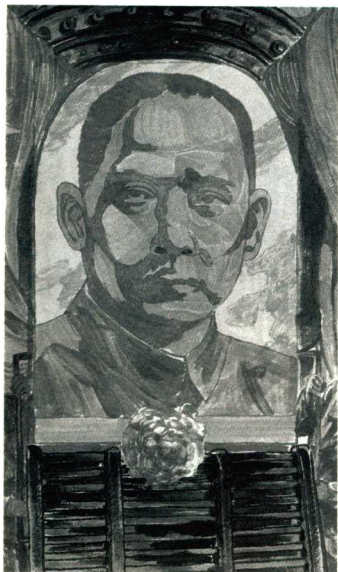
孙中山先生是1925年逝世于北京，其灵柩暂厝北京西山（今香山）碧云寺内石塔中，孙中山先生在病危时叮嘱：“吾死后，可葬于南京紫金山麓，因南京为临时政府成立之地，所以不忘辛亥革命也。”由于时局和其他一些原因，孙中山先生灵柩直到四年之后的1929年6月1日才奉移南京，安葬中山陵。

“奉安大典”就是中山陵奉安总理灵柩的全过程。内容包括，出席奉安要员名单、大典仪式方案（迎柩、公祭、奉安）等。具体涉及：仪仗队的阵式、迎柩路线的规划、灵车的装置、杠夫的行动、公祭方队的位置，直至奉安礼成。各组织系统职责明确，礼仪繁缛，参加要员众多，在《总理奉安实录》一书中有详细记载，图文并茂、史实清晰。但由于编纂年代久远，技术所限，影印图像模糊，作为史料依据存档尚可，若用于人物肖像创作，显然缺乏多维视角的参考依据。通过查考资料，去理清一段历史容易，若要用图式把历史浓缩在一幅画面中，就复杂多了。绘画传递的信息是依靠图像引导再生思想，主题性绘画的解读必须保持明晰的方向，才不至于误读史实。鉴此，我列出了能反映“奉安大典”的关键内容：出席要员、仪仗阵式、灵柩车辆、宣传列车、迎柩军舰、恭昇灵柩、中山祭堂、紫金山麓、公祭场面等。既单列成章又相互联系。当众多情景组合在一个画面时，既要突出主题，又要兼顾周围，力求画面干净和完整。

人物的图式塑造

参加公祭活动有名有姓的人物达数千，如果照单列队不现实，也没必要，进行甄选抓住典型，以少概全是必要的。初拟名单，虽力求精简但仍涉众较多，有碍画面的处理，更何况，形象资料稀缺难觅，许多老照片不但年龄与史实不符，仅存的图像也陈旧泛黄，模糊难辨。所以最终在有限的资料中选择较有共识的，民国时期叱咤风云的典型人物二十多位入画。

老照片由于拍摄背景和年代相异，因此放在同一特定历史背景中，众生相怪异得有点“钱”，难以统一在同一史实画面中，也削弱了史实的可信度。因此，对历史人物重新解读，识其相，明其人，攫其神，把老照片转换成艺术图像，尽可能恢复历史原貌，这是将历史人物重新赋予艺术生命的关键，也是考验画家解读历史后艺术才能体现的分水岭。移植照片和写生照片都是惯常的方式，见多了淡而无奇。平常的视觉经验导致审美疲劳，因此难于激活观赏者的兴奋点，失去了兴奋的理由，作品也失去了感召力。在此，经验和反经验全是作者心智体现的选择。我先研究每一个肖像的形神本质，做到心中有数，把表相转为心相，抓住结构特点将照片作个性化素描转移，既要保证相像，再求神肖。素

描图式为正稿创作提供了实验性探索的可能。在结构表现时不求完整,到位即可。这样有意为正稿留下了笔墨发挥的空间。因此,素描稿既能作为独立作品,又是照片转换成中国画图式的中介过渡。在学术阐述中也提供了一个成像系统的逻辑对应理由。在中国人物画创作中,写实和写意是两种不同评判标准的选择,特别是把照片转换成图式时,选择何种表现方法极为重要。当今人们审美的需求随着阅读经历增加,视野拓宽,已不再满足现存的视觉经验,新图式、新观念,逐渐趋向主流审美需求。图式塑造也必须顺应这一潮流。

正稿创作

进入正稿创作前,所有案头工作皆已完成,包括素描图式转换的步骤设计,笔墨发挥空间的预想,同等比例草稿的绘制等。由于篇幅巨大,我借用了一个大空间画室,并且把画纸固定在墙上绘制。这种立式绘制,有利有弊,利是能退后远观,随时可以通过目测控制画面的大关系和整体效果。弊是笔墨发挥不能挥洒自如,只能控制水分,为了不让竖立的画面被笔端饱蘸的水墨污损,故淋漓的墨韵很难表现。由于写意画讲究写意的畅达,在生宣上作画笔笔见痕,稍有迟滞均纤毫毕显,宏幅巨制必须始于一笔一画推进,每画细微都必须眼观整体,统顾全局。因此,绘制前要充分考虑各种因素所带来的问题和困难,

做到胸有成竹,解题有方。这样才不至于因技术问题而滞碍了创作发挥的流畅性。在正稿绘制中,现代场景挑战了传统技法表现上的不足,有许多景物如火车、轮船、汽车等是前人从未所遇的事,创造新的表现语言,是笔墨当随时代最好的诠释。在此,我大概作了三方面的探索实验。

一、气氛营造

“奉安大典”场面宏大、人数众多、情景丰富、道具各异,但这仅仅是物象的表面,要使作品真正能攫取并感召观者的是画面传递出的精神信息,这是作品的灵魂所在。因此如何围绕这一中心,营造出一种“革命尚未成功,同志仍须努力”的悲情气氛,突出借奉安之名,励革命之志的主题意义是课题之重点。精心琢磨,苦心经营,在画面气氛营造时充分调度各种形式元素,打破常态作画的习惯,不拘形式融会贯通为我所用。我借用并改良了西画对光的利用,光源散点般的洒向画面各个角落,这是一种主观情感之光,一方面以光替补画面的虚白,一方面利用闪耀的光斑去激活向背的沉重。因此,“光”成了统一画面形式的调和剂,时隐时现,全取决于画面效果的需要。和光相融的是云、雾、烟、气,这是弱物质引起的幻象,云卷云舒翻腾变化,把本不相关的各种场景自然地串联起来,柔化了物象刚性边缘之间的衔接,画面各局部关系由此协调并整体了。

