

中央美术学院 精品课程

从《圆明园劫难》谈历史画创作

孙韬 编著

人民美术出版社

中央美术学院精品课程
从《圆明园劫难》谈
历史画创作

孙韬 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

从《圆明园劫难》谈历史画创作 / 孙韬编. — 北京:
人民美术出版社, 2010.12

中央美术学院精品课程

ISBN 978-7-102-05366-0

I. ①从… II. ①孙… III. ①美术创作②油画—技法
(美术) IV. ①J04②J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第236251号

中央美术学院精品课程

从《圆明园劫难》谈历史画创作

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010)65252847 (010)65256181 邮购部: (010)65229381

选题策划 胡建斌

责任编辑 夏 岚

封面设计 白 珂

版式设计 孙 韬 夏 岚 日 高

责任校对 黄 薇

责任印制 文燕军 赵 丹

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年1月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 11

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05366-0

定价: 59.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

在今天这样一个高速运转的时代，用4年时间去完成一件作品，非疯即傻，我却遗憾如果再有两年，《圆明园劫难》可以完成得更充分些。

号称一个亿，单件作品100万的国家重大历史题材美术创作工程，据说每件作品最多只能给作者30万了，而我个人里外投入超过60-70万，他人看来完全是赔本的工作。

然而我却认为不然，新中国成立60年，经济已发展成为最大最强的发展中国家，油画发展已逾百年，大型纪念碑式作品却仍屈指可数，过去像谭嗣同、闻一多这样的中国文人为这个民族牺牲的是鲜血和头颅，而我们在国家的支持下把几年奉献给这个民族，还得到了那么多国人的喜爱与肯定，太值了。

虽然尽了最大的努力，结果却自知离艺术理想差得太远，真正能代表民族艺术高峰的精品需要天才的产生。一个民族百年中能有几个大师，出几件精品？

年逾不惑，成绩平平，常对成绩斐然的学生说：“你们都比我强。”写此书将一切创作过程和经验道出，就是为了让艺术同道和有才华的学生站到自己的肩膀上，我们共同垒砌中华民族文化长城中的一座烽火台。

从列宾美院毕业13年，出版专著5本，文字30万，图片2000张，特别是《解构人体》已有十余万读者。今天再以大型纪念碑历史画《圆明园劫难》和此书回报俄罗斯导师A.A.梅尔尼科夫，F.C.别西科夫，A.T.碑斯特罗夫，C.N.列宾。

衷心感谢在创作中给了我巨大帮助的创作指导詹

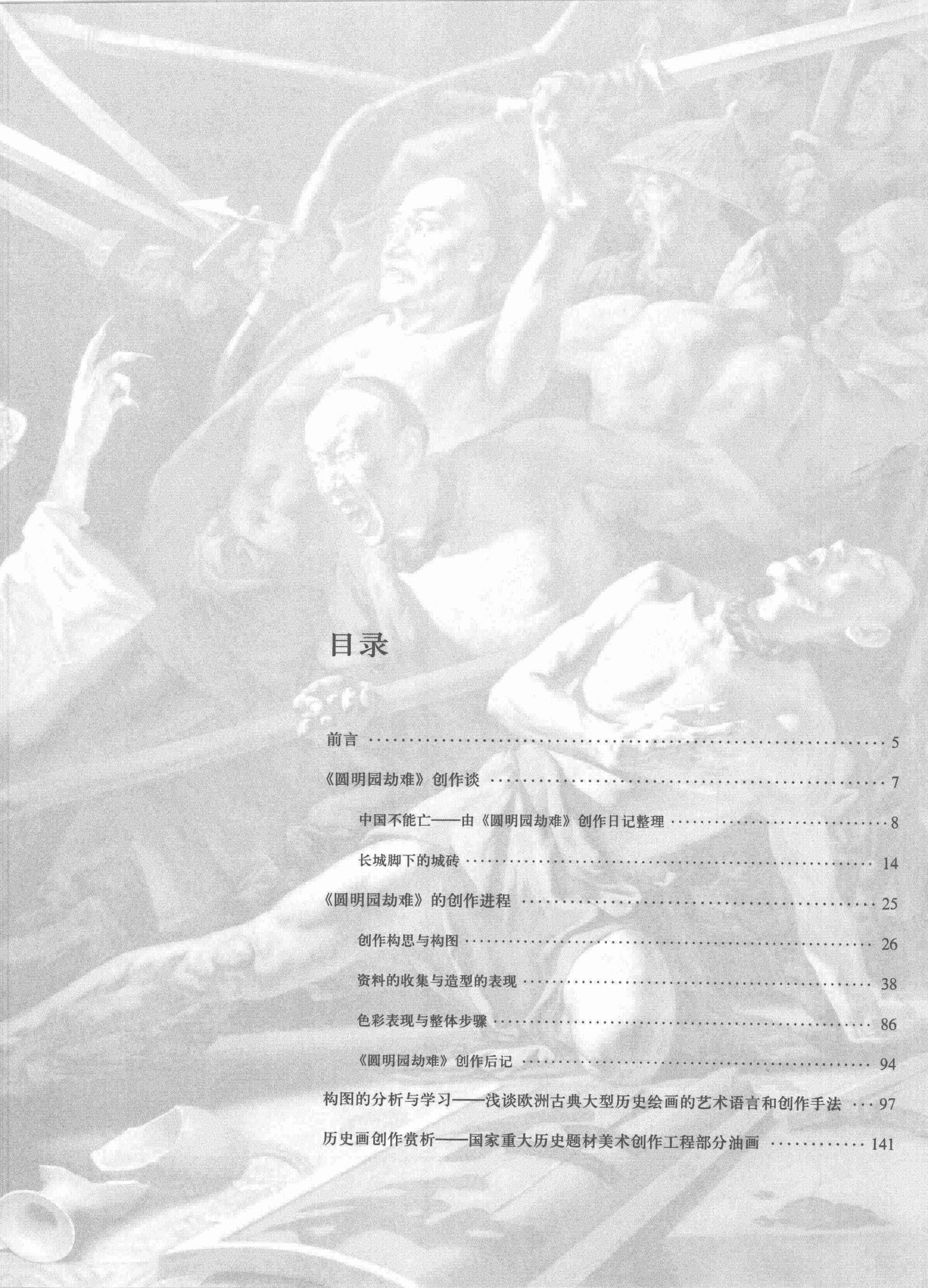
建俊先生和我的博士生导师孙景波先生。

衷心感谢在创作过程中给我提出宝贵意见的侯一民先生、靳尚谊先生、全山石先生、邵大箴先生等学者。

衷心感谢助我一臂之力的学生，以及无偿帮我绷画布、上墙、拆画、运输的学生和朋友们。

更要特别感谢的是我的家人。我和叶南是国家重大历史题材美术创作工程中唯一参与两件作品创作的夫妇，作品尺幅又都是最大的，人物也是最多的，应该说在此项工作中是给国家贡献最多的家庭。之所以能完成这样艰巨的工作，离不开4位老人的大力支持，他们拖着七旬或八旬的年迈身躯，帮我们买菜、做饭、烧火（画室供暖），帮我们持家、教子；妻姐专门从日本回国帮助我们照顾家和孩子，身为日本人的姐夫独自在日本默默地支持着我们；《圆明园劫难》的女一号原型是我的弟媳，她不知为我做了多少次模特儿；还有6岁的儿子，懂事地对我们说：“等你们画完大画，我最大的心愿就是每时每刻都不离开妈妈、爸爸。”

衷心感谢你们，祈祷我们全家健康平安。

目录

前言	5
《圆明园劫难》创作谈	7
中国不能亡——由《圆明园劫难》创作日记整理	8
长城脚下的城砖	14
《圆明园劫难》的创作进程	25
创作构思与构图	26
资料的收集与造型的表现	38
色彩表现与整体步骤	86
《圆明园劫难》创作后记	94
构图的分析与学习——浅谈欧洲古典大型历史绘画的艺术语言和创作手法 ...	97
历史画创作赏析——国家重大历史题材美术创作工程部分油画	141

中央美术学院精品课程
从《圆明园劫难》谈
历史画创作

孙韬 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

从《圆明园劫难》谈历史画创作 / 孙韬编. — 北京:
人民美术出版社, 2010.12

中央美术学院精品课程

ISBN 978-7-102-05366-0

I. ①从… II. ①孙… III. ①美术创作②油画—技法
(美术) IV. ①J04②J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 236251 号

中央美术学院精品课程

从《圆明园劫难》谈历史画创作

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010)65252847 (010)65256181 邮购部: (010)65229381

选题策划 胡建斌

责任编辑 夏 岚

封面设计 白 珂

版式设计 孙 韬 夏 岚 日 高

责任校对 黄 薇

责任印制 文燕军 赵 丹

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 11

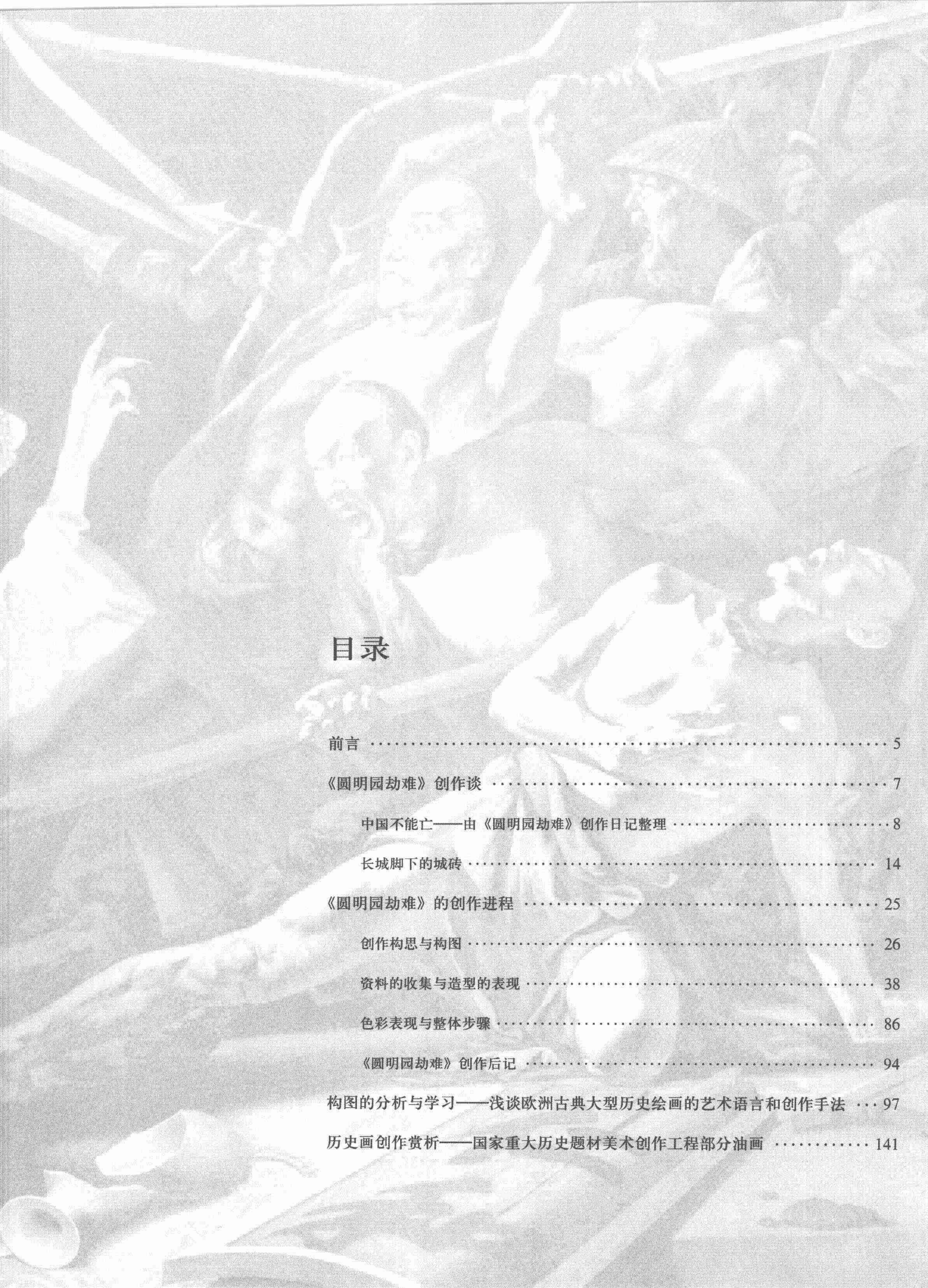
印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05366-0

定价: 59.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目录

前言	5
《圆明园劫难》创作谈	7
中国不能亡——由《圆明园劫难》创作日记整理	8
长城脚下的城砖	14
《圆明园劫难》的创作进程	25
创作构思与构图	26
资料的收集与造型的表现	38
色彩表现与整体步骤	86
《圆明园劫难》创作后记	94
构图的分析与学习——浅谈欧洲古典大型历史绘画的艺术语言和创作手法 ...	97
历史画创作赏析——国家重大历史题材美术创作工程部分油画	141

在今天这样一个高速运转的时代，用4年时间去完成一件作品，非疯即傻，我却遗憾如果再有两年，《圆明园劫难》可以完成得更充分些。

号称一个亿，单件作品100万的国家重大历史题材美术创作工程，据说每件作品最多只能给作者30万了，而我个人里外投入超过60-70万，他人看来完全是赔本的工作。

然而我却认为不然，新中国成立60年，经济已发展成为最大最强的发展中国家，油画发展已逾百年，大型纪念碑式作品却仍屈指可数，过去像谭嗣同、闻一多这样的中国文人为这个民族牺牲的是鲜血和头颅，而我们在国家的支持下把几年奉献给这个民族，还得到了那么多国人的喜爱与肯定，太值了。

虽然尽了最大的努力，结果却自知离艺术理想差得太远，真正能代表民族艺术高峰的精品需要天才的产生。一个民族百年中能有几个大师，出几件精品？

年逾不惑，成绩平平，常对成绩斐然的学生说：“你们都比我强。”写此书将一切创作过程和经验道出，就是为了让艺术同道和有才华的学生站到自己的肩膀上，我们共同垒砌中华民族文化长城中的一座烽火台。

从列宾美院毕业13年，出版专著5本，文字30万，图片2000张，特别是《解构人体》已有十余万读者。今天再以大型纪念碑历史画《圆明园劫难》和此书回报俄罗斯导师A.A.梅尔尼科夫，F.C.别西科夫，A.T.碑斯特罗夫，C.N.列宾。

衷心感谢在创作中给了我巨大帮助的创作指导詹

建俊先生和我的博士生导师孙景波先生。

衷心感谢在创作过程中给我提出宝贵意见的侯一民先生、靳尚谊先生、全山石先生、邵大箴先生等学者。

衷心感谢助我一臂之力的学生，以及无偿帮我绷画布、上墙、拆画、运输的学生和朋友们。

更要特别感谢的是我的家人。我和叶南是国家重大历史题材美术创作工程中唯一参与两件作品创作的夫妇，作品尺幅又都是最大的，人物也是最多的，应该说在此项工作中是给国家贡献最多的家庭。之所以能完成这样艰巨的工作，离不开4位老人的大力支持，他们拖着七旬或八旬的年迈身躯，帮我们买菜、做饭、烧火（画室供暖），帮我们持家、教子；妻姐专门从日本回国帮助我们照顾家和孩子，身为日本人的姐夫独自在日本默默地支持着我们；《圆明园劫难》的女一号原型是我的弟媳，她不知为我做了多少次模特儿；还有6岁的儿子，懂事地对我们说：“等你们画完大画，我最大的心愿就是每时每刻都不离开妈妈、爸爸。”

衷心感谢你们，祈祷我们全家健康平安。

《圆明园劫难》创作谈

中国不能亡

——由《圆明园劫难》创作日记整理

图1-1 2008年1月画布已做好上墙，我在打磨画布

图1-2 和察尔金先生、米哈依洛夫斯基先生以及曹春生先生、古棕先生、李富军先生合影

图1-3 绘制过程工作照

图1-4 绘制过程工作照

图1-5 列宾美院院长察尔金先生在具体指导

那天，做画框的木工小徐将未组装的画框拉到我们专门为完成国家重大历史题材创作而盖起的画室，起初，看着一捆捆的木条我还不以为然，疑惑仅这些木条难道就值8000元（这里仅是画框价格），可当木工将画框组合起来后，十几个人挪动其中最大的画框还感到相当费劲时，还是让我吃惊不小，200m²、7m高的画室被这四个巨大的画框占据了大部分空间，其中一个大的是我的《火烧圆明园》（这是最初设想的名字），三个略小的是詹建俊先生和叶南的《黄河大合唱》三联画。我的专业虽然是壁画，也做过上千平方米的室外石材壁画，《火烧圆明园》画面的尺寸也是思索了很久才决定的。可当真切地站在4m高、7.2m宽的画布面前，想到我将用较古典的手法独自完成这个作品时，心中既兴奋又感到了巨大的压力，我想起靳尚谊先生在作品评审会上说的一句话：“油画史上很多优秀的作品尺寸并不大。”比如，伦勃朗的《迪娜厄》（185cm × 203cm），列宾的《伏尔加河上的纤夫》（131cm × 283cm）、《扎布罗斯人给土耳其苏丹写信》（203cm × 351cm），苏里科夫的《近卫军临刑前的早晨》（218cm × 319cm），德拉克洛瓦的《自由领导人民》（260cm × 325cm）。也许是面对画布我有点缺乏自信，为了给自己打气，我还是查出了以下这组数字：鲁本斯的《亨利四世升天和玛丽·德·美第奇摄政》（391cm × 721cm），席里科的《梅杜萨之筏》（491cm × 717cm），德拉克洛瓦的《沙尔丹纳帕勒之死》

(391cm × 496cm), 布留洛夫的《庞培城的末日》(456cm × 651cm), 伊万诺夫的《耶稣复活》(540cm × 750cm), 大卫的《拿破仑加冕》(621cm × 979cm), 等等。

这些大型艺术作品几乎都是在一个民族国富民强的时候, 由国家或教皇支持完成的。这些力作今天已成为这些国家博物馆中永久陈列的经典, 是一个民族文化巅峰的象征。再看中国几乎还没有一个永久陈列类似艺术经典的美术博物馆, 以今天中国的国力建一座面积和卢浮宫、艾尔米塔什博物馆和大英博物馆不相上下的博物馆是可能的, 我们老祖宗留下的灿烂文化也可以丰富博物馆的收藏, 但在油画方面我们的历史毕竟太短, 特别是缺少大型的油画作品。国家这次下决心如此投入, 我想是希望在这批作品中能产生和世界任何博物馆代表作相媲美的力作, 虽然我也明白一个国家、一个民族的艺术精品在一个世纪能出几件就不错了, 此次国家重大历史题材美术创作工程中能产生几件世界一流的作品就可谓成功。我也清楚自己的能力无法承担这样的责任, 但即使只能做中国 21 世纪艺术金字塔上一块底层的基石, 我也尽力把它垒得结实些。

2008 年第一响钟声刚刚敲过, 我知道离《圆明园劫难》最后的完成日期更近了, 可是还有那么多问题没有解决。我下意识地进入画室, 尽量搬开全部草稿。我和叶南占据画室的两边, 一边是我的“火”(即后来的《圆明园劫难》), 一边是她和詹先生的“水”(即后来的《黄河大合唱》), 我数了一下, 大大小小这已经是《圆明园劫难》的第十一稿(后来共完成 13 张主要画稿), 加上大素描局部(1.8m × 1.8m)共 5 块, 再算上现在这张油画局部变体(1.8m × 1.8m), 我已数不清了。叶南那边也是第五套稿, 而且每套 3 张, 仅一个中间的《洗星海》就已经是第十几张了。屈指数来, 从 2005 年 12 月我开始画第一稿至今已经整整过了两年多, 当然这中间也分散了一点儿精力, 但至少 2006 年下半年至今我几乎没有画其他作品, 已经尽了最大的努力将精力集中到这件

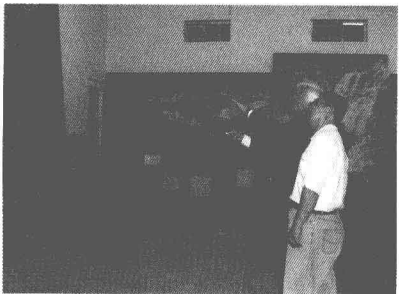
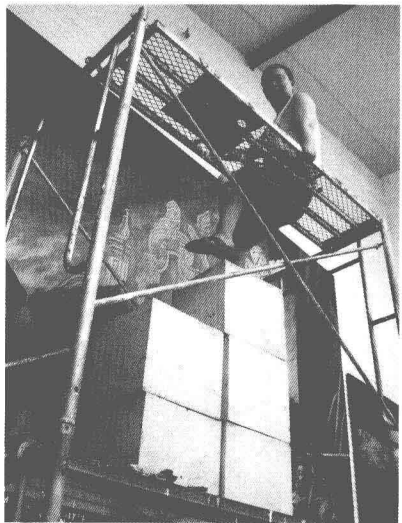

图 1-6 向侯一民先生请教

图 1-7 和中国美术出版总署副总编辑
林阳先生、胡建斌先生合影

图 1-8 和詹建俊先生合影

图 1-9 和博士导师孙景波先生合影

创作上。可越准备我越感到它的难度，应该说在这个高速发展的时代，国家能给出这么长的创作时间，已经很难得了，而我还是感到时间太紧，真不知能否完成。我查了一下，油画史中的大作品大约都在3—5年时间完成，更有甚者，伊万诺夫的《耶稣复活》用了整整25年，如今我才深切体会理解了这些大师。

这几天我很懊恼，越是努力越是发现自己能力和才华的不足，不要说和艺术史上的大师相比，就连上一辈很多中国艺术家轻而易举便能做到的，我却费了九牛二虎之力，而离自己的期望却似乎越来越远。只有更加努力，但有时也在怀疑：我们在追寻着欧洲人几百年前就达到的艺术高峰，这是否是唐·吉珂德式的努力？投入如此大的精力，值吗？

做画框的木工告诉我，他今年为某当代艺术家一做就是几百个画框。我问他是否见到过他们的新作，他说每个画家似乎都在画同一张画：不是某某大眼睛，就是某种特殊的发式，要么是某个过去几十年前流行的帽子。总之，他分不清哪张是哪张。我说我也分不清。他问我他们干吗总是画一样的？我问他你总做画框人家就知道你了，你能把画框做成两样吗？他说：不是一回事，他们是艺术家，我是挣糊口钱。我说：你要是艺术家，有人要你画一样的东西，并且给炒到几十成百上千万你画不画？他说：只要每张1000块，画什么都成，画一样的不是更快吗？我说：他们也是。

看着前几天日记中没事闲得替别人算起账了，实际上无论是那些在市场上红得发紫的艺术家、拍卖公司，还是炒家或是艺术经纪人，他们都是最大的赢家，那些单张作品拍卖价上千万的弄潮儿，一年挣个几千万总是有的，傻子才会像我们这些人一样愚钝。这次国家投入巨大的财力，已经体现出对艺术导向的高度重视，也开始重视艺术家的市场价值，一件作品号称百万，这个数字已经令很多艺术家羡慕了，不然怎么会有几千个艺术家投稿参选。×××艺术家是××大学的教授，我的好友，他曾为没有拿到国家重大历史题材美术创作工程而懊恼，那天他不无炫耀地对我说：“今年我画了3张历史画、几十张风景

写生和好几件肖像。”我想仅3张历史画的收入也至少200万吧，他是快手，也确有这样的能力，这一点我自愧不如，但如果这四年不创作这件《圆明园劫难》，每年十几件个人创作还是有的，已经够一个很大规模的个展了。一位收藏家朋友看到《圆明园劫难》大大小小的画稿，眼睛发亮地说：“这些稿卖了，你这几年就没白干，肯定比国家收藏费多多了。”且不说这些稿子也归国家所有，我也不愿意为一点儿钱把这些稿子弄得四分五裂，也许收藏在中国美术馆或国家博物馆是它们最好的归宿。

也许会有人说我这是阿Q精神，吃不到葡萄说葡萄酸，不过像我这样的傻子在国家重大历史题材美术创作工程创作团队中有人，在这一百多人的团