

回眸与凝视

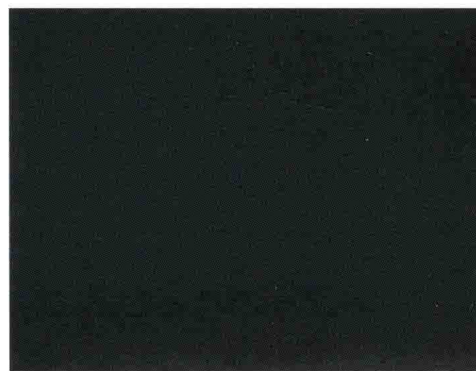
中国美术学院油画系历史画研究

主编：许 江 杨参军

编著：卢家华 邬大勇 王乐其

中国美术学院出版社

回眸与凝视

中国美术学院油画系历史画研究

主编：许江 杨参军
编著：卢家华 邬大勇 王乐其

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
装帧设计：张米笛
版式设计：泮丽娜
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

回眸与凝视 / 许江，杨参军主编. -- 杭州：中国美术学院出版社，2012.4
ISBN 978-7-5503-0271-6

I. ①回… II. ①许… ②杨… 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(2012)第078255号

回眸与凝视——中国美术学院油画系历史画研究

许江 杨参军 主编

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

<http://www.caapress.com>

地址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002

经销 全国新华书店

制版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版次 2012年5月第1版

印次 2012年5月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/12

印张 18

字数 30千

图数 200幅

印数 0001-1000

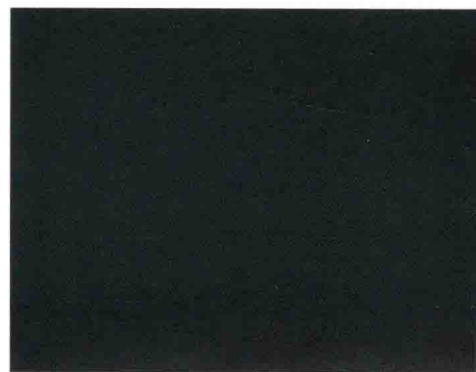
ISBN 978-7-5503-0271-6

定价 280.00元

目录

序言	/	002
中西方历史性题材绘画的回眸	/	007
中国美术学院油画系历史画创作的历史情境	/	019
新世纪中国美术学院油画系历史画创作的新特征	/	027
中国美术学院油画系教师参加全国及浙江省重大历史题材美术创作工程 作品图录及作者访谈	/	037
后记	/	212
参考书目	/	213

回眸与凝视

中国美术学院油画系历史画研究

主编：许江 杨参军

编著：卢家华 邬大勇 王乐其

中国美术学院出版社

序言

伟大的民族以三种手稿写自己的传记：行为之书，言词之书和艺术之书。我们只有阅读了其中的两部书，才能理解它们中的任何一部；但是，在这三部书中，唯一值得信赖的便是最后一部书。

——〔英〕 约翰·拉斯金

2005年，由国家文化部、财政部联合组织的国家重大历史题材美术创作工程全面启动，同时，浙江省也启动了浙江重大历史题材美术创作工程，我系大部分教师积极热情地接受了任务书，并在2005-2009年间全力投入创作，圆满完成了任务。回顾这四年来的创作历程，我们有很多感慨。

在创作中，我们反复思考：我们在多大程度上了解历史？在电子媒体时代，独幅绘画如何以凝练的艺术语言重获历史的任务书？在代代传承的语言体系中，如何以深厚的时代蕴涵赢得思想和语言的突破？正是由于这些思考，把我们的创作者融入其中，使创作本身成为艺术家自己心灵的洗礼。在这一幅幅绘画中，镌刻着的不仅是历史的故事，还有关于这个故事的人性的理解。我们总感到在那里，有一种属于每一个时代、每一个人的气息正在苏醒，那里面有着今日人文活泼的思想、跳荡的心灵。

今天的重大历史题材创作面临众多挑战，这挑战首先来自历史本身。广义地说，一切已经过去的是历史，它是由诸多彼此看似毫无关联的“事件”组成的，在这些“事件”中，人是决定性因素。因此，历史的基本条件决定了历史画既离不开具体的史实，又必然是与对人的表现联系在一起的。然而困难的是，一切已经过去的历史和人物都可以成为历史画的对象吗？如果是那样，历史画就只能具有历史照片的价值。因此所谓历史绘画，不仅是历史真相的追索，还是今天的艺术家们面向自己的一场人性审问。历史事件如同一只包裹，它将久远的故事和我们对故事的人性的折射囊括其中，而且这种人性的观照具有一种融合的力量，

把我们自己也融入其中，使我们的艺术作品具有当下这个时代的气息。

另一个挑战来自图像。在我们创作这些作品之前，已经有两类图像深刻地影响着我们。一类是关于历史的影像，也许是历史真实存照，也许是后来人们的创造影像。这些都已在观众中传播，构成了历史真实的一部分。另一类是绘画的图像，这是一部关于绘画的记忆索引，在每个画者的心中，总装着一些印象至深的画面，这些画面构成了每个人与心相系的图像史。所有这些绘画图像及其风格语言不仅让我们闭目能详，而且深刻地塑造着我们。第一类图像让我们如见历史，从那里理解和呼吸历史的气息，并要让这种气息还原在创作的绘画中。第二类图像让我们如此这般地去看，它一方面塑造着我们的观看尺度，引领着人们对绘画语言的理解，另一方面又有可能压抑着我们创造的艺术个性。历史与图像，如此这般地先我们而在，又逼迫我们置身其中来回应时代的挑战。

最后的挑战就是绘画语言。绘画语言的基本特征反映在点、线、面及色彩上，如同文学语言的基本要素是词语，音乐语言的基本要素是“哆咪咪”一样，它们都具有不可替代的表现力，并形成了独特的语言谱系。传统的历史文化题材大多采用写实性的绘画语言，这直接影响着我们对自身视觉感受的开启和视觉表现的创造。因此，今天的历史画创作将被赋予怎样的时代内涵、怎样的语言特点，可以说是全国及浙江历史文化重大题材美术工程油画创作研究的至关重要问题，也就是在这个影像技术如此发达

的时代，如何在绘画中依据历史本身的气息，大胆尝试新的绘画语言，是历史画突破的关键。

历史画的任务是对已经过去的“事情”或“事件”给以客观真实的呈现，并在这种呈现中建立起自己的历史观和意义阐释。但正如前面所言，这首先就遇到了历史的真实与作品的真实的问题：美术作品在多大程度上可以“还原”历史并做到客观？也许在这个问题上这会有诸多的争论，但对于艺术作品而言，不仅那种曾经出现或以后还可能将出现的任意篡改历史的做法已背离了历史的真实，而且即使那种以成见或概念对待历史的做法也显然是没有价值的。历史画必须尊重历史，它的任何创造都必须建立在历史真实的基础之上展开。

然而这并不是说它只能被动地受制于历史的真实，它在尊重历史的基础上还有广阔的阐释空间，这正是它面对历史并在尊重历史的基础上得以重新建构历史的信心所在，这种掺杂着各种意义和创作者自身如临其中的意境建构，真正的诠释出历史性题材绘画真实的本质。

正是在这样的历史画创作定位下，我们确立了历史画创作研究的思路与方法。

中国美院油画系建系 84 年来，调合中西，兼求理法，潜心研习欧洲西画精粹，结合对本土历史文化的深刻体认，尤其在五、六十年代，创作了一大批传统写实功力强悍、艺术品质高尚、突显时代精神的革命历史画作，成为全国油画创作和历史画研究的亮点，为我系后来的历史画教学积淀了深厚的学术基础。

传承前辈先生的艺术理想，油画系同仁一直将历史性题材绘画创作作为学术研究，理论与实践相结合、创作与教学相结合的重要内容。形成了很好的教学、科研、创作相辅相成的学术氛围，2002 年，中国美术学院油画系历史与主题性绘画工作室的创建，为我国新历史绘画的研究、教学与创作搭建了良好的学术平台，营造了浓郁的学术氛围，成为我国第一个历史画教学基地，并取得了备受关注的成绩，2002 年被评为中国美术学院院级重点课题的“新历史绘画教学”，于 2004 年获浙江省教学成果一等奖。

历史是需要回望的，正如钱穆先生所言“我们的历史理想，其实就是我们人生理想，若把我们的历史思想人生理想都放在外面去，则权不在我，也不由我作主，试问哪里还有理想可言。”历史画作为人类进程中的文化现象还原到历史中，为历史性题材绘画现代语境的拓展提供了广阔的艺术空间。在经济和信息全球化的今天，世界变得越来越小，历史性题材绘画研究以人文关怀为背景，我们不断在理论与实践寻找现代艺术与过去历史的契合点。我们一方面努力强化对国家和浙江历史文化主题的理解，另一方面又在面临着新的图像挑战的背景下，书写新时代的丹青画卷；继续深入研究中西方经典作品的精髓，同时又大胆而又敏锐地在艺术语言上有所创新。

基于每位艺术家对不同重大历史文化题材的不同理解，我们还通过对艺术家的访谈来梳理各自的创作方法，进一步达到对历史画创作的立体式的研究。

目录

序言	/	002
中西方历史性题材绘画的回眸	/	007
中国美术学院油画系历史画创作的历史情境	/	019
新世纪中国美术学院油画系历史画创作的新特征	/	027
中国美术学院油画系教师参加全国及浙江省重大历史题材美术创作工程 作品图录及作者访谈	/	037
后记	/	212
参考书目	/	213

中西方历史性题材绘画的回眸

中国美院油画系历史画创作之路，实质上也是中国油画百年发展之路，是中国油画家虚心学习西方油画大师的语言技巧之路，也是近观中国文化传统，努力构建自身文化主体之路。因此，在研究中国美术学院油画系历史画创作前，我们首先还应是将中西方历史性题材的绘画历史进行一次简约的回眸。

中西方历史性题材的绘画起源可以追溯到人类的童年时代。可以说，与历史相关的绘画伴随着人的存在而存在。在欧洲的原始岩画中就有古人对狩猎祭祀等活动的描绘。古代埃及也有描述战争功业、祭祀场景和社会事件的图像记录。在古庞培的遗迹中我们也可以发现许多历史题材的绘画，如镶嵌画《亚历山大与大流士作战》描述的就是亚历山大大帝和波斯帝国大流士三世的战争。庞贝壁画更多的是采用希腊神话故事，如《依非格尼的祭祀》、《赫利克里斯寻子》等。

在欧洲漫长的中世纪，宗教与历史其实是无法严格分开的。无论是中世纪基督教会鼎盛时期的一千多年，还是此前的希腊罗马异教时期乃至文艺复兴以后教会势力逐渐衰落、异教精神重新崛起的时期，宗教的超越精神自始至终贯穿了欧洲历史。一部欧洲史，几乎就是各种教义的战争史和兴衰史。不同时期的欧洲艺术家，从希腊罗马神话和圣经传说以及基督教义中汲取了大量创作灵感，艺术为宗教服务，叙述性的绘画大都是宗教故事。

历史画作为一个独立的绘画门类形成于文艺复兴时期。历

图 1-1 《最后的晚餐》 达·芬奇 混合颜料 460cm×880cm 1498 年 米兰圣玛丽亚德尔格契修道院收藏

史画应包括两个方面的含义，即广义的历史画和狭义的历史画。狭义的历史画创作即以历史上重要或著名的人物或事件为表现对象，这样的人物或事件必须是有文献记载并在历史上曾经真实存在的，而这样的作品除审美外则主要是以教育和政治为目的。广义的历史画既包括有文献记载并在历史上曾经实际存在的部分，也包括神话、传说、以至借助考古而对历史合理的想象部分，还应包括报道，所见与所闻等现实中已经发生的部分。历史画的意义，与其说在于对史实的忠实记录，不如说在于对事件的重大历史意义和宏伟场面情节的追求。美术的教化作用在历史画中表现得最为突出。意大利文艺复兴绘画中宗教历史画占有崇高的位置。文艺复兴时代的大师无疑不痴迷于宏大叙事与重要历史的描绘，受当时“人文主义”大背景的影响，宗教历史画中开始显露世俗中人的特性。乔托的壁画《逃往埃及》、

《耶稣诞生》，波提切利的《维纳斯的诞生》，达·芬奇的《最后的晚餐》(图 1-1)、《安加里之战》以及拉斐尔的《雅典学院》(图 1-2)等都是那个时代的力作。

历史画在文艺复兴之后得到持续的发展。到了 17 世纪，绘画门类日趋专门化，风景画、静物画甚至风俗画都形成了专门的绘画门类。然而历史画并未因此而削弱其绘画的主导性。荷兰画家和诗人范曼德在《画家传记》中指出，艺术家应当努力使自己在历史画上出类拔萃。不仅美学讨论的焦点是历史画的意义，而且社会订件还是以历史画为主，弗兰德斯绘画的代

表人物鲁本斯为玛丽·美第奇定制的 21 张描绘贵族宫廷大型油画超越了画家以往对神话和古典题材的钟情，描绘亨利四世和配偶玛丽·德·梅迪奇的生平。弗兰德斯绘画的另一个代表人物勃鲁盖尔也有重要的历史画力作《查户口》。西班牙画家委拉斯贵支直接地描绘了新近发生的历史事件《布雷达的投降》(图 1-3)。卡拉瓦乔、委拉斯凯兹、伦勃朗等人的巴洛克历史画更具有现实主义倾向。借助强烈的光线等手段对人物个性特点的把握也更加成熟，历史画的模式也不再千篇一律。在这个世纪中，历史画的重镇是罗马与法国，其核心人物普桑的历史

图 1-2 《雅典学院》拉斐尔
湿壁画 底边长 770cm 1510-1511 年
梵蒂冈博物馆收藏

图 1-3 《布雷达的投降》委拉斯贵支
油画 307cm×367cm 1634-1635 年
马德里普拉多博物馆收藏

图 1-4 《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》 戈雅
布面油画 266cm×345cm 1814 年
马德里普拉多美术馆收藏

画影响了年轻一代的艺术家，其作品被尊为历史画的典范而被广泛效仿。在巴黎，通过皇家绘画和雕刻学院的教学与实践，建立了官方绘画等级制度：历史画凌驾于风景、肖像和静物之上。它成为整个欧洲官方贵族绘画的代名词。这种风格的榜样是拉菲尔、卡拉奇和普桑。18 世纪，罗可可艺术之风的代表人物华托、布歇等都创作了大量神话历史故事。华托的《热尔森的画铺》尤可视为一幅描写艺术市场场景的历史风俗画。同时期西班牙的历史画家戈雅的创作上异军突起，《1808 年 5 月 2 日起义》和《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》（图 1-4）颂扬了当时西班牙风起云涌的民族解放运动。

19 世纪初，历史画被新古典主义和学院派奉为最正统、最高贵的绘画题材。法国资产阶级大革命时代大背景和新古典主义的兴起密切相关。法国资产阶级推崇古希腊罗马文明，为了大革命的需要借古以喻今。庞贝古城的考古大发现也为画家们提供了创作源泉和灵感。大卫和他的弟子们以他们革命的激情创造了一个历史画创作的高潮。特别是大卫，他不仅亲自参加革命，更主张艺术服务于革命。他创作了一系列影响时代的历史画，如《贺拉斯三兄弟的誓言》（图 1-5）、《马拉之死》、《网球场的誓约》、《萨宾妇女》、《拿破仑在圣贝尔纳特险坡上》、《加冕》等。大卫的绘画歌颂了法国大革命的荣耀，是那个时代的见证。大卫的弟子格罗是历史画创作的高手，他的名作有：

《亚弗的鼠疫》、《拿破仑在金字塔旁》、《拿破仑战役》等。大卫的另一个高徒安格尔虽然善于肖像画的创作，但他受法国学院观念的影响，认为自己首先是一个“历史画家”，一生用了大量精力从事神话传说和宗教题材的历史画的创作，如《荷马的礼赞》、《圣西姆弗里昂的殉难》等。

浪漫主义紧随新古典主义，并在与其抗衡中终占上风。浪漫主义从现实生活和中世纪文学以及古代神话中汲取灵感，创作了大量的和历史相关的绘画。籍里柯的巨幅历史画《梅杜萨

图 1-5 《贺拉斯三兄弟的誓言》 大卫
布面油画 335cm×427cm 1784—1785 年
巴黎卢浮宫收藏

之筏》直接取材于当时的实事，被视为浪漫主义的宣言。籍里柯的后继者德拉克罗瓦取材于当代希腊反对土耳其苏丹的真实事件而创作的《希阿岛的屠杀》更是浪漫主义在绘画中达到盛期的标志。《自由引导人民》(图 1-6)体现了德拉克罗瓦超凡的艺术想象力：自由女神手执三色旗和步枪率领武装起义的人们冲锋陷阵。

19 世纪中期批判现实主义的代表库尔贝认为历史就是当下的事实。他认为当代的画家无法重现过去的历史，他“否定创作描绘往昔的历史画的可能性”，“历史艺术在本质上是当代的，每一时代必须拥有表现自己的时代、为未来复现自己时代的时代艺术家。”只有现实生活着的世界才是艺术家的合适题材，绘画的目的就是记录人类社会中真实发生的生命中最庄严的史实，描绘当代生活的历史。库尔贝创作了属于他那个时代的历史画，《奥南的葬礼》、《画室》都是反映现实题材的活生生的“当代”历史画。库尔贝同时代的杜米埃的创作更是和法国的民主运动息息相关，如《高康大》、《立法肚子》就是当时著名的历史讽喻画，而《三等车厢》更把同情的目光投向了普通的民众。

在外光派特别是在印象主义兴起后，历史画地位迅速式微。而此时俄罗斯在历史发展的矛盾冲突和革命政治环境交融的大背景下历史画的创作却大放异彩。作为民族绘画优秀的代表巡

图 1-6 《自由引导人民》 德拉克罗瓦
布面油画 260cm×325cm 1830 年
巴黎卢浮宫收藏

回展览派的成员们创作了大量的历史画。列宾无疑是历史画创作的代表人物，《查波罗什人写信给苏丹王》以及《伊凡雷帝杀子》(图 1-7)都是其力作。苏里科夫在取材和表现手法上都不愧为巡回画派历史画的旗手，其代表作有《近卫军临刑的早晨》、《女贵族莫洛卓娃》。这些具有民族精神史诗般的宏大叙事作品，铸造了俄罗斯伟大的历史画传统。

自 19 世纪中叶以来，历史画作为学院主义的经典而成为一种传统，这种传统一直延续到二十世纪社会主义现实主义题材的

图 1-7 《伊凡雷帝杀子》 列宾

布面油画 199.5cm×254cm 1885 年
莫斯科特列恰科夫美术馆收藏

历史画创作。二十世纪，在现代主义各流派的迭变中，历史画虽退居角落，但仍有部分画家尝试历史画新的表达方式。柯勒惠支创作了历史组画《职工暴动》、《农民战争》、《战争》以及《纪念卡尔·李卜克内西》。毕加索在 1937 年创作了巨幅壁画《格尔尼卡》表达了战争给人类带来的痛苦，堪称二十世纪历史画的新经典。以上简要概述了欧洲历史画的大体脉络。这些伟大的历史画创作实践，对我们今天进行历史画创作仍有许多的启发意义。

中国与历史相关的绘画传统一样源远流长。人类最早是用

图像记录历史的，早期和历史相关的绘画大都见于壁画上。有例为证：《孔子家语·观周》中记载春秋末期孔子曾在雒邑看到周朝的祠堂里有绘有“有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之诚焉”的壁画，这可算是相当早期的和历史相关的绘画了。战国时期的宴乐采桑攻战纹壶也可看作当时生产、战争等活动的历史画卷的朴素记录。

秦汉以降，大一统帝国的形成，和历史相关的艺术作品的教化功能尤为明显。此时期的壁画、帛画和画像砖、石上都有大量与历史相关的绘画作品。汉景帝之子鲁恭王曾在灵光殿画黄帝唐虞、淫妃乱主、忠臣孝子、烈士贞女等壁画，“贤愚成败，靡不载叙，恶以诫世，善以示后”；汉武帝曾令画工在未央宫画张良肖像，在桂宫画“古烈士”，武帝晚年把《周公负成王朝诸侯》图赐霍光以示托孤之意；宣帝时曾在麒麟阁画十一功臣像。汉明帝时在洛阳南宫云台曾画有前世功臣二十八将画像；汉灵帝也诏令蔡邕画孔子及七十二弟子像和赤泉侯五代将相。《二桃杀三士》、《周公辅成王》、《荆轲刺秦王》等历史故事也是汉代墓室壁画和画像砖、画像石上常见的题材。从遗留下来的秦汉时期和历史相关的绘画作品来看，此一时期作品场面深沉雄大，注重历史事件的描述而个体形象的刻画则较为简略，艺术表现手法也较为平面和单一。

魏晋南北朝是中国历史上一个分裂动荡的时期，却是思想

解放、艺术自觉的一个时代。从谢赫在《画品》中“图绘者，莫不明劝诫，著升沉，千载寂寥，披图可鉴”的说法可知，此时期历史画的特征仍旧是注重教化，同时作品的艺术品格受到了自觉的重视，特别是绘画作品更是达到了前所未有的成就，在绘画史上形成了一个高峰期。据记载，陆探微、张僧繇、卫协等画家也画过历史故事画。此时佛教盛行，在敦煌壁画中我们可以看到大量的佛教本生故事画，也可称作此时期特殊的历史画。

隋唐和五代中国历史画获得了空前的发展，在绘画史上形成了历史画的创作高峰。张彦远在《历代名画记》说：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。”《历代名画记》中记载了曹植观看汉画的感受：“观画者，见三皇五帝，莫不仰戴；见三季异主，莫不悲惋；见篡臣贼嗣，莫不切齿；见高节妙士，莫不忘食；见忠臣死难，莫不抗节；见放臣逐子，莫不叹息；见淫夫妒妇，莫不侧目；见令妃顺后，莫不嘉贵。是知存乎鉴戒者，图画也。”在封建社会的鼎盛时代，大唐王朝的统治者们更是组织了大规模政治题材的“主题性”历史画创作。唐代最著名的画家阎立本创作过大量的历史画，如《秦府十八学士图》、《永徽朝臣图》、《历代帝王图》（图1-8）、《步辇图》等。此外，吴道子的《明皇受篆图》，张萱的《虢国夫人游春图》、

《捣练图》，周昉的《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》等都是一时的杰作。这些作品大都直接取材于当朝的政治事件或当时的皇族生活为创作题材，是那个时代上层社会真实的历史写照。敦煌莫高窟壁画中也有历史画的佳作，《张议潮出行图》就是描绘唐宣宗时期张议潮率军推翻吐蕃统治收复河西州郡的历史事件。画面

气势恢宏，人物安排井然有序。五代的历史人物画受张萱、周昉画风的影响很大，画风细密精丽，人物刻画精妙入微，绘画中的叙事性得到了极大地发展。周文矩的《重

图1-8 《历代帝王图》（局部） 阎立本
绢本设色 51.3cm×531cm 唐代
美国波士顿美术博物馆收藏