

中国国家美术

CHINA NATIONAL FINE ARTS

2015·04 辑

中国国家画院/编 总第三十一辑

丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

The Method, Value and Significance of the Silk Road Art Creation

丝绸之路：一个引领时代的大题目

——在中国国家画院学术日上的讲话

The Silk Road: A Big Problem Leading the Times
Speech on the China National Academy of Painting Academic Day

丝绸之路与佛教艺术东渐

The Silk Road and Buddhist Art Coming to the East

血染丹青路

——韩乐然的艺术里程与艺术特色

Ensanguined Danqing Career

—Han Leran's Art Mileage and Artistic Features

一人一品：李象群、郭石夫、刘秉江、陈曦、王海燕

Artists and Artworks: Li Xiangqun, Guo Shifu, Liu Bingjiang, Chen Xi, Wang Haiyan

当代艺术中的艺术自由与道德权利

——马萨诸塞州当代艺术博物馆的争议

Freedom and Moral Rights in Contemporary Art
—Dispute on Massachusetts Museum of Contemporary Art

《溪岸图》——从鉴定到艺术史

River Bank —from Authentication to Art History

艺术的终结——法国后现代艺术理论（三）

End of Art—Post-modernism Art Theoretical in France

中国古典山水画意境类型研究

Research on the Artistic Conception of Chinese Classical Landscape Painting

从大众化到专业化：1953年—1957年中国艺术的变化与发展

From Popularization to Specialization: Changes and Development of Chinese Art, 1953-1957

于贝尔曼：图像·记忆·情感

Georges Didi-Huberman: Image·Memory·Emotion

罗马尼亚当代艺术生态

Romania Contemporary Art Ecology

图书在版编目(CIP)数据

中国国家美术. 2015.04辑 / 中国国家画院编. —
合肥: 安徽美术出版社, 2016.11
ISBN 978-7-5398-7104-2

I. ①中… II. ①中… III. ①美术—作品综合集—
中国—现代②美术—文集 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第160483号

学术委员会 (以姓氏笔画为序)

广军 水天中 方增先 王镛 王明明 龙瑞 朱德群
吕章申 冯远 许江 刘文西 刘勃舒 刘曦林 刘大为
沈鹏 吴山明 吴长江 杜大恺 邵大箴 范迪安 郑欣淼
欧阳中石 杨力舟 郎绍君 赵无极 钱绍武 黄永玉 黄苗子
袁运甫 靳尚谊 郭怡琮 詹建俊 潘公凯 薛永年

编审委员会 (以姓氏笔画为序)

于世宏 王迎春 王鲁湘 王平 王家新 韦尔申 邓林
卢禹舜 田黎明 代大权 刘健 刘赦 纪连彬 孙晓云
孙景波 李延声 李宝林 宋玉麟 张晨 张晓凌 张江舟
张祖英 何洁 何家英 阿鸽 杨晓阳 陈云岗 陈振濂
陈洪武 陈绍华 杭间 范扬 苏新平 赵卫 赵力忠
胡抗美 康守永 郭润文 郭北平 郭线庐 姜陆 高天民
唐勇力 曹意强 梁占岩 梅墨生 彭德 曾来德 曾成钢
谢志高 解永全 詹庚西 黎明

编委会主任 / 杨晓阳

编委会副主任 / 卢禹舜

主 编 / 张晓凌

副 编 / 张江舟 赵卫 曾来德

执行副主编 / 高天民

编 委 会 / 朱其 王艺 张冬卉 陈明 王彩 杜少虎

金鑫 李笑男 付京生 徐冬青 任诺轩 王小菲

邹惠钦

编 务 / 王会

出 版 人 / 陈龙银

选题策划 / 马涛

责任编辑 / 赵启芳 陈明

责任校对 / 司开江

校 对 / 吴琳旸

英文主审 / 王镛

英文翻译 / 李笑男

运营总监 / 段传峰

设计总监 / 马泉

设 计 / 蒋玉强

责任印制 / 徐海燕

联系电话 / 010-68464569

电子邮箱 / CNFA2006@163.com

联系地址 / 中国·北京西三环北路54号 邮编 / 100048

出版发行 / 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址 / 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编 / 230071

营 销 部 / 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 / 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

开 本 / 965mm×635mm 1/16

印 张 / 9.625

印 数 / 3000册

书 号 / ISBN 978-7-5398-7104-2

定 价 / 60.00元

[如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。版权所有·侵权必究。本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师]

目 录

001 卷首语

当代论坛

栏目主持 陈明/王艺

Contemporary Forum

The Column Host Chen Ming Wang Yi

[主题] 丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

002 丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

The Method, Value and Significance of the Silk Road Art Creation

002 丝绸之路: 一个引领时代的大题目

——在中国国家画院学术日上的讲话

杨晓阳

The Silk Road: A Big Problem Leading the Times

—Speech on the China National Academy of Painting Academic Day

Yang Xiaoyang

003 丝绸之路与佛教艺术东渐

王镛

The Silk Road and Buddhist Art Coming to the East

Wang Yong

005 寻梦之旅

纪连彬

Dream Trip

Ji Lianbin

006 丝绸之路狂想曲

王鲁湘

The Silk Road Rhapsody

Wang Luxiang

007 刍议“一带一路”的文化意义

丁宁

On the Cultural Significance of “the Belt and Road”

Ding Ning

009 丝路之思路

史国良

The Idea of the Silk Road

Shi Guoliang

010 写意花鸟画中的文化中国

——浅谈丝绸之路与花鸟画创作

陈鹏

Cultural China in the Painting of Freehand Flowers and Birds

—On the Silk Road and Flower and Bird Painting Creation

Chen Peng

大家风骨

栏目主持 王彩

Masters

The Column Host Wang Cai

012 血染丹青路

——韩乐然的艺术里程与艺术特色

刘曦林

Ensanguined Danqing Career

—Han Leran's Art Mileage and Artistic Features

Liu Xilin

图书在版编目(CIP)数据

中国国家美术. 2015.04辑 / 中国国家画院编. —
合肥: 安徽美术出版社, 2016.11
ISBN 978-7-5398-7104-2

I. ①中… II. ①中… III. ①美术—作品综合集—
中国—现代②美术—文集 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第160483号

学术委员会(以姓氏笔画为序)

广军 水天中 方增先 王 镛 王明明 龙 瑞 朱德群
吕章申 冯 远 许 江 刘文西 刘勃舒 刘曦林 刘大为
沈 鹏 吴山明 吴长江 杜大恺 邵大箴 范迪安 郑欣森
欧阳中石 杨力舟 郎绍君 赵无极 钱绍武 黄永玉 黄苗子
袁运甫 靳尚谊 郭怡琮 詹建俊 潘公凯 薛永年

编审委员会(以姓氏笔画为序)

于世宏 王迎春 王鲁湘 王 平 王家新 韦尔申 邓 林
卢禹舜 田黎明 代大权 刘 健 刘 敬 纪连彬 孙晓云
孙景波 李延声 李宝林 宋玉麟 张 晨 张晓凌 张江舟
张祖英 何 洁 何家英 阿 鸽 杨晓阳 陈云岗 陈振濂
陈洪武 陈绍华 杭 间 范 扬 苏新平 赵 卫 赵力忠
胡抗美 康守永 郭润文 郭北平 郭线庐 姜 陆 高天民
唐勇力 曹意强 梁占岩 梅墨生 彭 德 曾来德 曾成钢
谢志高 解永全 詹庚西 黎 明

编委会主任 / 杨晓阳

编委会副主任 / 卢禹舜

主 编 / 张晓凌

副 主 编 / 张江舟 赵 卫 曾来德

执行副主编 / 高天民

编 委 会 / 朱 其 王 艺 张冬卉 陈 明 王 彩 杜少虎

金 鑫 李笑男 付京生 徐冬青 任诺轩 王小菲

邹惠钦

编 务 / 王 会

出 版 人 / 陈龙银

选题策划 / 马 涛

责任编辑 / 赵启芳 陈 明

责任校对 / 司开江

校 对 / 吴琳旸

英文主审 / 王 镛

英文翻译 / 李笑男

运营总监 / 段传峰

设计总监 / 马 泉

设 计 / 蒋玉强

责任印制 / 徐海燕

联系电话 / 010-68464569

电子邮箱 / CNFA2006@163.com

联系地址 / 中国·北京西三环北路54号 邮编 / 100048

出版发行 / 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址 / 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编 / 230071

营 销 部 / 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 / 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

开 本 / 965mm×635mm 1/16

印 张 / 9.625

印 数 / 3000册

书 号 / ISBN 978-7-5398-7104-2

定 价 / 60.00元

(如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。版权所有·侵权必究, 本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师)

目 录

001 卷首语

当代论坛

栏目主持 陈 明/王 艺

Contemporary Forum

The Column Host Chen Ming Wang Yi

[主题] 丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

002 丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

The Method, Value and Significance of the Silk Road Art Creation

002 丝绸之路: 一个引领时代的大题目

——在中国国家画院学术日上的讲话

杨晓阳

The Silk Road: A Big Problem Leading the Times

—Speech on the China National Academy of Painting Academic Day

Yang Xiaoyang

003 丝绸之路与佛教艺术东渐

王 镛

The Silk Road and Buddhist Art Coming to the East

Wang Yong

005 寻梦之旅

纪连彬

Dream Trip

Ji Lianbin

006 丝绸之路狂想曲

王鲁湘

The Silk Road Rhapsody

Wang Luxiang

007 刍议“一带一路”的文化意义

丁 宁

On the Cultural Significance of “the Belt and Road”

Ding Ning

009 丝路之思路

史国良

The Idea of the Silk Road

Shi Guoliang

010 写意花鸟画中的文化中国

——浅谈丝绸之路与花鸟画创作

陈 鹏

Cultural China in the Painting of Freehand Flowers and Birds

—On the Silk Road and Flower and Bird Painting Creation

Chen Peng

大家风骨

栏目主持 王 彩

Masters

The Column Host Wang Cai

012 血染丹青路

——韩乐然的艺术里程与艺术特色

刘曦林

Ensanguined Danqing Career

—Han Leran's Art Mileage and Artistic Features

Liu Xilin

图书在版编目(CIP)数据

中国国家美术. 2015.04辑 / 中国国家画院编. —
合肥: 安徽美术出版社, 2016.11
ISBN 978-7-5398-7104-2

I. ①中… II. ①中… III. ①美术—作品综合集—
中国—现代②美术—文集 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第160483号

学术委员会(以姓氏笔画为序)

广 军 水天中 方增先 王 镛 王明明 龙 瑞 朱德群
吕章申 冯 远 许 江 刘文西 刘勃舒 刘曦林 刘大为
沈 鹏 吴山明 吴长江 杜大恺 邵大箴 范迪安 郑欣森
欧阳中石 杨力舟 郎绍君 赵无极 钱绍武 黄永玉 黄苗子
袁运甫 靳尚谊 郭怡琮 詹建俊 潘公凯 薛永年

编审委员会(以姓氏笔画为序)

于世宏 王迎春 王鲁湘 王 平 王家新 韦尔申 邓 林
卢禹舜 田黎明 代大权 刘 健 刘 赦 纪连彬 孙晓云
孙景波 李延声 李宝林 宋玉麟 张 晨 张晓凌 张江舟
张祖英 何 洁 何家英 阿 鸽 杨晓阳 陈云岗 陈振濂
陈洪武 陈绍华 杭 间 范 扬 苏新平 赵 卫 赵力忠
胡抗美 康守永 郭润文 郭北平 郭线庐 姜 陆 高天民
唐勇力 曹意强 梁占岩 梅墨生 彭 德 曾来德 曾成钢
谢志高 解永全 詹庚西 黎 明

编委会主任 / 杨晓阳

编委会副主任 / 卢禹舜

主 编 / 张晓凌

副 主 编 / 张江舟 赵 卫 曾来德

执行副主编 / 高天民

编 委 会 / 朱 其 王 艺 张冬卉 陈 明 王 彩 杜少虎

金 鑫 李笑男 付京生 徐冬青 任诺轩 王小菲

邹惠钦

编 务 / 王 会

出 版 人 / 陈龙银

选题策划 / 马 涛

责任编辑 / 赵启芳 陈 明

责任校对 / 司开江

校 对 / 吴琳漪

英文主审 / 王 镛

英文翻译 / 李笑男

运营总监 / 段传峰

设计总监 / 马 泉

设 计 / 蒋玉强

责任印制 / 徐海燕

联系电话 / 010-68464569

电子邮箱 / CNFA2006@163.com

联系地址 / 中国·北京西三环北路54号 邮编 / 100048

出版发行 / 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址 / 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编 / 230071

营 销 部 / 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 / 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

开 本 / 965mm×635mm 1/16

印 张 / 9.625

印 数 / 3000册

书 号 / ISBN 978-7-5398-7104-2

定 价 / 60.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社营销部联系调换。版权所有·侵权必究。本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师)

目 录

001 卷首语

当代论坛

栏目主持 陈 明/王 艺

Contemporary Forum

The Column Host Chen Ming Wang Yi

[主题] 丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

002 丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

The Method, Value and Significance of the Silk Road Art Creation

002 丝绸之路: 一个引领时代的大题目

——在中国国家画院学术日上的讲话

杨晓阳

The Silk Road: A Big Problem Leading the Times

—Speech on the China National Academy of Painting Academic Day

Yang Xiaoyang

003 丝绸之路与佛教艺术东渐

王 镛

The Silk Road and Buddhist Art Coming to the East

Wang Yong

005 寻梦之旅

纪连彬

Dream Trip

Ji Lianbin

006 丝绸之路狂想曲

王鲁湘

The Silk Road Rhapsody

Wang Luxiang

007 刍议“一带一路”的文化意义

丁 宁

On the Cultural Significance of “the Belt and Road”

Ding Ning

009 丝路之思路

史国良

The Idea of the Silk Road

Shi Guoliang

010 写意花鸟画中的文化中国

——浅谈丝绸之路与花鸟画创作

陈 鹏

Cultural China in the Painting of Freehand Flowers and Birds

—On the Silk Road and Flower and Bird Painting Creation

Chen Peng

大家风骨

栏目主持 王 彩

Masters

The Column Host Wang Cai

012 血染丹青路

——韩乐然的艺术里程与艺术特色

刘曦林

Ensanguined Danqing Career

—Han Leran's Art Mileage and Artistic Features

Liu Xilin

一人一品

栏目主持 张冬卉/任诺轩

Artists and Artworks The Column Host Zhang Donghui Ren Nuoxuan

024 我如何看待传统艺术与当代艺术

How Do I Look at the Traditional Art and Contemporary Art

李象群

Li Xiangqun

032 有芳室谈艺

There Is Room to Talk about Art

郭石夫

Guo Shifu

040 悠悠岁月中的不尽历练

Many Years of Endless Pain

张世彦

Zhang Shiyan

048 自由的出逃，还是出逃的自由？

——艺术家陈曦的双重境遇与对立选择

Free Flight, or the Freedom of Escape?

—Artist Chen Xi's Double Situation and Opposite Choice

杨小彦

Yang Xiaoyan

054 创造诗意

Create Poetic

张晓凌

Zhang Xiaoling

057 自然的气息

The Breath of Nature

孟禄丁

Meng Luding

058 才子、工师与茶人

——漆艺家王鸿的“茶室”创物论

Wit, Craftsmen and Tea Division

—Lacquer Artists Wang Hong's Theory of the "Tea House"

李莉

Li Li

基础理论

栏目主持 朱其/邹惠钦

Basic Theory

The Column Host Zhu Qi Zou Huiqin

064 当代艺术中的艺术自由与道德权利

——马萨诸塞州当代艺术博物馆的争议

Freedom and Moral Rights in Contemporary Art

—Dispute on Massachusetts Museum of Contemporary Art

[美] K.E. 葛罗佛

K.E. Gover

074 《溪岸图》——从鉴定到艺术史

River Bank—From Authentication to Art History

[美] 方闻

Fang Wen

080 艺术的终结——法国后现代艺术理论（三）

End of Art—Post-modernism Art theoretical in France

[法] 玛丽-泰雷兹·吉利恩

Marie-Therese Killiam

艺术史学

Art History

栏目主持 杜少虎/金 鑫

The Column Host Du Shaohu Jin Xin

090 中国古典山水画意境类型研究

林 木

Research on the Artistic Conception of Chinese Classical Landscape Painting

Lin Mu

096 从大众化到专业化：1953年—1957年中国艺术的变化与发展

朱莉亚·F.安德鲁斯

From Popularization to Specialization:

Changes and Development of Chinese Art, 1953—1957

Julia F. Andrews

111 历史的惊涛：从《狼牙山五壮士》看詹建俊的重大题材创作

孙晓龙

The Waves of History: From *Langyashan Five Heroes* Sum Up Zhan Jianjun's Art

Creation of Historical Themes

Sun Xiaolong

123 从现实主义走向浪漫主义：从版画家王琦的《晚归》说起

马 颖

From Realism to Romanticism: Speaking From Artist Wang Qi's *Return in the*

Evening

Ma Ying

域外艺事

Foreign Art

栏目主持 李笑男

The Column Host Li Xiaonan

130 于贝尔曼：图像·记忆·情感

翟 晶

Georges Didi-Huberman: Image · Memory · Emotion

Zhai Jing

135 罗马尼亚当代艺术生态

李松明

Romania Contemporary Art Ecology

Li Songming

新见·书评

New Points Collections

栏目主持 付京生 徐冬青

The Column Host Fu Jingsheng Xu Dongqing

[新见]

140

彭西春：从两宋婴戏绘画的比较看其繁荣的原因

Peng Xichun: From the Comparison of the Song Dynasty Playing Baby

Painting to See the Reasons for Its Prosperity

刘芹：天津天后宫建筑文化中的道家思想

Liu Qin: The Taoist Conception in the Architectural Culture of Thean Hou

Temple in Tianjin

杨晓旗：新论“画”“绩”与“绣”

Yang Xiaoqi: "Painting", "Hui" and "Embroidery"

朱平：写实油画的早期教学实践

Zhu Ping: Early Teaching Practice of Realistic Oil Painting

王爱君：想象力在当代艺术理念中的重建

Wang Aijun: The Reconstruction of Imagination in Contemporary Art

宋晓霞：透过绘画去观看——视觉记忆的重新开采

Song Xiaoxia: Through the Painting to See—the Re-exploitation of Visual Memory

楚小庆：技术进步对艺术创作表征的影响

Chu Xiaoqing: The Impact of Technological Progress on the Characterization of Artistic Creation

梁舒涵：立体主义与美国早期现代艺术的本土化

Liang Shuhan: Cubism and American Early Modern Art Localization

郭文成、王廷信：海德格尔的艺术现象学

Guo Wencheng, Wang Tingxin: Heidegger's Phenomenology of Art

王楠：水墨元素在招贴设计中的应用

Wang Nan: The Application of Ink Elements in Poster Design

魏洁、顾平、伏涛：明清苏式折扇的造物思想与审美文化

Wei Jie, Gu Ping, Fu Tao: Creation and Aesthetic Culture of Su Style Fan

[书评]

147 古申：以宏阔的视野立足学术前沿——汇编蒋兆和研究文献

Gu Shen: In the Broad Field of Vision Based on the Academic Frontier
Research Literature Compilation of Jiang Zhaohe

卷首语

2100多年前,张骞就曾经两次出使西域,开辟了横贯东西、连接欧亚的丝绸之路。丝绸之路的开辟不仅带动了沿途各国和地区经济、政治、商贸的交流,也促进了不同文化之间的交流与沟通,把世界各国和各民族人民紧密地联系在一起。丝绸之路的历史是中国与世界文化互动的历史,更是中国走向世界、世界走向中国的历史,所以说,丝绸之路不仅是历史概念,更是文化概念。

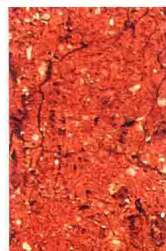
如今,曾经对世界产生巨大影响的丝绸之路,再次吸引了全世界的目光。习主席提出的“一带一路”战略构想,不仅为当今世界的发展与合作提出了新的思路,也开启了中华民族伟大复兴的新篇章。习近平总书记提出共建“一带一路”的新丝绸之路构想,为“丝绸之路美术创作工程”迎来了难得的历史机遇。

“一带一路”国际美术工程,是中国国家画院为了契合国家“一带一路”的战略规划、引领中国美术的发展而策划并提出的。近年来,由国家出资组织了两次重大题材美术创作,产生了一批优秀作品,但都不包括“丝绸之路”的创作。因此“一带一路”国际美术工程既是对以往重大题材美术创作的补充,也表明了一种面对历史的全球视野。

2013年中国国家画院率先启动了“丝绸之路美术创作工程”。“丝绸之路美术创作工程”是一项涵盖内容丰富、规模宏大的项目,中国国家画院预计用五年左右的时间完成,通过丝绸之路创作造就一批一流的学者和一流的学者型画家,用画笔再现“丝绸之路”的光辉历史,为国家创作出一批无愧于时代的精品力作。所以说这是一个时代的大题目。

本期《当代论坛》邀请了杨晓阳、王镛、纪连彬、王鲁湘、丁宁、史国良、陈鹏等画家、学者针对丝绸之路美术创作的方法、价值和意义进行讨论。《大家风骨》栏目则对丝路上的艺术家韩乐然进行研究,回顾了他的西部写生生涯和对敦煌艺术的临摹,呼应了本刊的主题。《一人一品》栏目本期主要关注了李象群、郭石夫、刘秉江、陈曦、王海燕、王鸿等几位优秀艺术家。艺术理论及史论方面,重点推出了 K.E. 葛罗佛、方闻、玛丽-泰雷兹·吉利恩、林木、茱莉亚·F.安德鲁斯等专家的论文,均具有较高的学术价值。《域外艺事》栏目关注了当代艺术家于贝耳曼和罗马尼亚当代艺术生态,具有很前沿的见解。

杨晓阳

丝绸之路美术创作的方法、价值和意义

The Method, Value and Significance of the Silk Road Art Creation

【编者按】早在2011年，中国国家画院就启动了包含“丝绸之路”在内的主题创作。为推动此一项目的开展，国家画院在创作和研究上投入了大量的人力物力，派出四组考察团，分别对草原丝绸之路、北方丝绸之路、南方丝绸之路、海上丝绸之路进行考察，并举办了丝绸之路写生展，出版了丝绸之路考察报告，特别是在学术日上举办了数次关于丝绸之路美术创作的讨论，对相关主题的美术创作起到了理论指导作用。本辑当代论坛收录的7篇文章对丝绸之路美术创作的方法、意义和价值作了深入的讨论。

丝绸之路：一个引领时代的大题目

——在中国国家画院学术日上的讲话

文 / 杨晓阳

The Silk Road: A Big Problem Leading the Times

—Speech on the China National Academy of Painting Academic Day

2011年，我们国家画院就正式启动了以“祖国”为题，包含长江、黄河、长城、大运河、丝绸之路、郑和下西洋六大题材的美术创作工程。2013年又率先启动了“丝绸之路”。现在看来，实际上整个“六大工程”都可以包含在“丝绸之路”之中，因为它不仅是习总书记提出的“一带一路”新丝路经济带的战略构想的一部分，叫丝绸之路符合国家的整体战略，而且“丝绸之路”也概括了六大题材。这其中有多少需要我们去挖掘和创作的题材啊！我们现在把它作为五年工程，五年时间就是有五百个题目也是画不完的，即使五百个题目画完了，丝绸之路还是画不完，这里有历史上的丝绸之路，还有现在建立的新的丝绸之路经济带。所以说这是一个时代的大题目。

这个时代的大题目，对我们国家画院的每一位研究员来说都是一个新的考验。它不仅考验我们的艺术理解能力和创作能力，也考验我们对中华民族历史与文化，以及这个时代的理解和眼光。“丝绸之路美术创作工程”是近五年中国国家画院美术创作研究的重点。我院组织了历史学家、考古学家、艺术史论

家参与进来，引领艺术家大规模地深入生活，深入考察历史，以期为国家创作出一批无愧于时代的精品力作与经得起历史推敲的好作品，为中国文化传播和民族文化交流作出重要的贡献。

但是也不可否认，对于丝绸之路，有各种理解——当然可以也应该有各种理解，不同的角度就有不同的阐释和理解，但对于我们来说应该把它作为一个文化概念来理解。为什么说它是一个文化概念呢？首先从历史上说，在德国学者提出丝绸之路这个概念之前，中国人没有丝绸之路的概念，而且没有用丝绸之路的概念把它串起来。自从提出丝绸之路概念以后，我们才上溯到古代，把两千年历史串起来了，这段历史靠我们现代人几年的写生是不行的，所以我倡导大家对丝绸之路的历史文化进行深入学习，我们不光要画出一批好画，对丝绸之路的研究使得我们画外的知识丰富起来，并把这些知识应用到我们的创作之中。

对中国国家画院的“丝绸之路美术创作工程”，我有几点想法：

一、要建立“丝绸之路”的历史意识。

画家对丝绸之路的了解不应仅局限在地理的概念，要有一个清晰的纵向的历史背景的研究。我自己就有这方面的体会。我是西北人，非常熟悉国内的丝绸之路，我在1985年骑着自行车走了一遍，后来去过无数次，每一次去都有不一样的理解，很多东西之前见了多少次都没在意，随着自己的经历多了，历史知识丰富了，才能理解。我们画家现在除了去采风，搜集到一些表面的感性的资料以外，要真正地研究丝绸之路的历史，用丝绸之路的概念把两千年历史串起来。画家几年的写生只能得到很表面的认识，地理风貌可能几百年没变，至少几十年没有变，但历史是不断推进的，不清楚丝绸之路的历史，何谈“丝绸之路”创作的学术性？对丝绸之路的研究与否，画家画外的知识多少，直接关乎创作的最终效果。所以首要工作是建造一个大家随时可以查阅相关资料的场所，我院已经购买了一些丝绸之路的资料，这些还远远不够，要动员各领域的专家集思广益，以最快的速度首先在中国国家画院形成一个丝绸之路的资料中心，为创作提供保障。

二、要通过“丝绸之路”创作造就一批

丝绸之路与佛教艺术东渐

文 / 王 镛

The Silk Road and Buddhist Art Coming to the East

丝绸之路不仅是经济贸易之路，也是文化交流之路。印度佛教艺术东渐中国的历史，就是丝路文化交流史上的重要篇章。

公元前6世纪至前5世纪，佛教在印度兴起。公元前3世纪印度孔雀王朝皇帝阿育王时代，佛教开始向印度境外传播。“佛兴西方，法流东国”（《大唐西域记》）。佛教在公元1世纪前后两汉之际传入中国，佛教艺术也随之东渐。在印度早期佛教艺术中还没有出现人形的佛像。佛像的起源通常可以追溯到古印度西北部的犍陀罗。犍陀罗在今巴基斯坦和阿富汗交界地区，是丝绸之路的中

转站，东西方文明交汇的十字路口。公元前4世纪，马其顿国王亚历山大东征曾入侵犍陀罗，留下了希腊化艺术的影响。公元1世纪后半叶贵霜王朝国王迦腻色迦时代，犍陀罗的工匠仿照希腊、罗马的神像，创造了希腊化风格的犍陀罗佛像。印度笈多王朝时代（320年—550年），在大乘佛教唯识派哲学的影响下，创造了纯印度风格的笈多式佛像，分为两种地方样式——薄衣贴体的马图拉式佛像和轻纱透体的萨尔纳特式佛像。印度佛像主要是犍陀罗佛像和笈多式佛像，为亚洲诸国包括中国的佛像提供了最初的范式。

汉武帝时代，张骞通西域开辟的丝绸之路，也正是后来佛教艺术东渐的主要途径。丝绸之路自玉门、阳关出西域，沿塔里木盆地、塔克拉玛干大沙漠南北两缘绿洲又分南北两道：南道从鄯善经于阗（和田）至莎车，西逾葱岭，可到大月氏、安息，南越大雪山（兴都库什山）则至迦湿弥罗（克什米尔）；北道从高昌经龟兹（库车）至疏勒（喀什），西逾葱岭，可到大宛、康居、奄蔡，葱岭西南则是罽宾（克什米尔）。印度佛教艺术的影响，主要是通过这南北两道直接或间接地传入中国西域。法显、宋云、惠生、玄奘等中国僧

接上页

一流的学者和一流的学者型画家。重视学习、重视考证、重视资料的学习和研究，以“丝绸之路”创作为龙头，带动我们的学术建设。什么是学术？我们的画画就有学术。但是在学科分类里，学术不是你画什么、怎么画，而是“为什么这样画”，为什么这样画就是学术。所以说你知其然，不知其所以然就是没有学术。有一些画家文化水平不高，但是不能因为自己文化水平不高就凭感觉画画，并不是说每一个人都要有文化才能画画，有的人是文盲，却照样是天才。例如古代年画家、彩陶画家，他们可能都是工匠，甚至那时候没有文字，他们照样是天才画家。在今天这样一个经济、文化繁荣的时代，国家提供了优越的条件，我们中国国家画院有一流的学术环境、一流的学者、一流的画家，在这样一个平台上，希望大家画内画外的功夫成国家一流的，做一流的学者型画家。

三、通过“丝绸之路”创作出大作，出力作。“丝绸之路”是国家工程，五年的工程要画大量的画，在这些画里面必须要有大作和力作：国家画院要出大作和力作，每一个画家也要出大作和力作。大到什么程度，当然每个人的理解是不一样的。大作不见得是尺幅大，

有一些是把一个题材画得很深入，很有效果，叫作大。齐白石画一只虾，以前没有人画过，后来都是临摹他的，这也叫大。《清明上河图》、《千里江山图》，这样的大作也叫大。所以，这里的“大”不仅是尺幅上的，更在于要有创新。每个画家都画成小品习作，应付交差，那是愧对这个时代，愧对国家对我们的支持的。

四、在创作态度上，中国国家画院的画家不应满足于商品画的水平，要创作出具有时代引领导向的大作。不要参加那些无学术含量的商业展览。毫不客气地讲，这样的展览参加得越多，作品完成的质量就越低。还是要稳住阵脚，多花心思好好把学术含量提高。现在提倡写生的呼声很高，把写生抬得好像很高，其实写生是底线而不是上限，画家不写生是不行的，但也不是写生就行，写生只是基础。就跟酿酒一样，配方再先进，也不是用了配方就一定能出好酒，还得有长期的沉淀过程。画家采风收集一些资料就相当于酿酒只有配方而没有沉淀过程，画家在整个创作过程中都要加强学习，加强研究，加强考证，如此才能避免出现关公战秦琼的笑话。对于“丝绸之路”美术创作，画家要在题材上聚焦，尽快确定题目。要根据自己的

的兴趣和专长选定创作方向，方向里面要有题目，而且要跟选题文本对照，题目要具体，题目不见得要大，关键是做大、做深、做绝。这样才能形成“一人一体”，才能在美术史上取得不可替代的位置，国家的学术建设才有希望。

五、研究“丝绸之路”是美术研究院的重要课题，甚至在一段时间内是主要的课题，美术研究院要出“丝绸之路”研究的专家，要有做透、做深、做完整的大专著。美术研究院在“丝绸之路美术创作工程”的学术建设上起着至关重要的作用。曹雪芹有，红学家也要有，国家画院不能只是一个“曹雪芹”，不能只有一个李可染、一个黄胄，还要有大量的“红学家”，进而出现大量的曹雪芹、李可染、黄胄。

总之，画家要把对丝绸之路历史的认识与情感贯穿其中，创作出具有历史价值、社会价值和艺术价值，在中外美术史上占据重要而独特的位置的作品。画家应通过“丝绸之路”这样一个概念，这样一个战略构思，表达当代画家独特的文化观。总之，我们要紧紧把握丝绸之路这个引领时代的大题目，创作出无愧于时代的大作和力作。

人或使者西行求法，取经赍像，大多走的是这条路线。相传早在公元67年（汉明帝永平十年），汉明帝梦见金佛，遣使蔡愔到天竺求取经像，以白马驮经负图回归洛阳。公元399年（东晋隆安三年），东晋僧人法显（约342年—423年）从长安出发西行求法，经鄯善、于阗而度葱岭，历游天竺。法显历游天竺之际，正值印度笈多王朝旃陀罗·笈多二世（约376年—415年在位）统治时期。约公元408年—409年，法显“到多摩梨帝国，即是海口。其国有二十四僧伽蓝，尽有僧住，佛法亦兴。法显住此二年，写经及画像”。公元412年（东晋义熙八年），法显持经像乘船泛海东还，长广郡太守李疑闻讯派人到海边“迎接经像”。公元518年（北魏神龟元年），北魏孝明帝及胡太后诏遣使者宋云与比丘惠生从洛阳出发至西域取经，经于阗至犍陀罗地区。公元520年，宋云、惠生到达犍陀罗时曾目睹犍陀罗城（白沙瓦）东南的佛塔雀离浮图（迦腻色迦大塔）。“宋云以奴婢二人奉雀离浮图，永充洒扫。惠生遂减割行资，妙简良匠，以铜摹写雀离浮图仪一躯，及释迦四塔变。”公元522年（北魏正光三年），惠生一行归国，取回170部“大乘妙典”，自然也赍来了犍陀罗艺术的摹本。公元627年（唐贞观元年），唐代高僧玄奘（602年—664年）从长安西行求法，经高昌、屈支（龟兹）至梵衍那（巴米扬）、迦毕试（贝格拉姆）、犍驮逻（犍陀罗）、咀叉始罗、迦湿弥罗（克什米尔）、秣菟罗（马图拉）、婆罗痾斯（贝拿勒斯）、摩揭陀、那烂陀、摩刺刺侏（马哈拉施特拉）等地。玄奘在《大唐西域记》中详细记载了巴米扬大佛，迦毕试伽蓝，白沙瓦迦腻色迦大塔，马图拉佛教遗迹，贝拿勒斯鹿野伽蓝、佛像和大塔，佛陀伽耶大菩提寺，印度佛教最高学府那烂陀寺（玄奘曾在那烂陀寺留学5年），马哈拉施特拉阿旃陀石窟（阿折罗伽蓝），等等。645年（唐贞观十九年），玄奘东归长安，取回佛经657部，并请得佛像7尊。652年（唐永徽三年），唐高宗在长安大慈恩寺西院敕建大雁塔珍藏玄奘从天竺取回的经像。玄奘之后，又有唐代僧人义净、使者王玄策、工匠宋法智等人赴印度求取或图写佛像，赍以归唐。

西域丝路南道的鄯善、于阗地区的佛教艺术遗迹，明显受到了犍陀罗艺术的影响，年代较晚的于阗佛教艺术还同时吸收了笈多艺术的因素。鄯善，古称楼兰，公元1世纪中叶以后曾一度与于阗并列为丝路南道绿洲的两大王国。约公元2世纪末或3世纪初，可能曾有一批使用佉卢文（印度西北部通用文字）的贵霜人移居鄯善，带来了佛教信仰和犍陀罗艺术。1906年—1907年，斯坦因在旧属鄯善伊循地区的若羌县的米兰，发掘出14处佛寺遗址。米兰2号寺址泥塑佛像的造型类似哈达的泥塑佛像。米兰3号寺址壁画带有犍陀罗壁画的痕迹。《须大拏本生》壁画的佉卢文题记记有画家的名字蒂塔（Tita）。Tita可能是罗马人姓名Titus的印度俗语的佉卢文写法，表明画家具有西方或印度血统。据推测，米兰壁画约作于公元3世纪末或4世纪初。于阗，即今和田，古称瞿萨旦那，曾是丝路南道最重要的佛教文化中心。传说早在公元前3世纪印度孔雀王朝阿育王时代，佛教便传入于阗，而公元5世纪末于阗尤信佛法。20世纪初，斯坦因在于阗地区洛浦县西北沙漠中发掘出拉瓦克佛寺遗址（约5世纪—7世纪），发现了雕塑在佛塔的方形围墙上的80余躯泥塑佛像，既有犍陀罗式，也有笈多式。在于阗地区多摩科附近的末城、巴拉瓦斯特、丹丹乌里克等地的佛寺遗址，出土了一些壁画残片和奉献木板画（约6世纪—8世纪），这些绘画与印度笈多艺术和萨珊波斯艺术的传入关系密切，呈现印度、波斯与中国因素混合的风格。巴拉瓦斯特出土的壁画残片《合十礼拜的菩萨》（7世纪初叶），人物造型、服饰和色彩的印度风味异常浓厚。丹丹乌里克D10号寺址出土的木板画《蚕丝公主》（约7世纪），刻画东国蚕种西渐的传说，线条具有中国传统绘画的韵味。丹丹乌里克D2号寺址最有名的壁画《龙女》整个身姿曲线优美，采用了印度表现女性人体美的规范“三屈式”，而勾勒裸女全身轮廓和饰物细部的线条，则类似中国传统绘画的铁线描，令人联想起于阗画家尉迟乙僧“用笔紧劲，如屈铁盘丝”的画风。

西域丝路北道的疏勒、龟兹、高昌地区的佛教艺术遗址，早期较多受到犍陀罗艺术

和笈多艺术的影响，中期较多受到印度和波斯艺术的影响，晚期较多受到中国内地艺术的影响。疏勒，在今喀什、巴楚一带，是西域丝路北道的前站，佛教从葱岭以西传入的门户。20世纪初，法国汉学家伯希和在疏勒地区的托库孜萨拉依佛寺遗址，发掘出大量残缺的佛、菩萨、供养人灰泥塑像（约6世纪—8世纪），造型与衣褶接近犍陀罗地区的泥塑。图木休克佛寺遗址出土的木雕《佛陀坐像》（约5世纪—6世纪），高仅16厘米，具有笈多萨尔纳特样式佛像的特征。龟兹，在今库车、拜城一带，作为西域丝路北道的佛教文化中心，其地位相当于南道的于阗。公元3世纪，龟兹地区已盛行佛教。龟兹高僧鸠摩罗什（约344年—413年）是中国译经史上的一代名家。龟兹地区的克孜尔石窟早期壁画深受犍陀罗艺术和印度传统绘画的影响。1973年发现的新1号窟内尚存一躯涅槃佛像和两躯立佛残像，颇似巴米扬佛像或笈多马图拉样式的佛像。高昌，在今吐鲁番，历来是西域丝路北道的重镇，佛教从公元3世纪至14世纪一直在此地绵延不绝。高昌地区的吐峪沟石窟、伯孜克里克石窟和吉木萨尔高昌回鹘佛寺遗址等地的泥塑、木雕、幡画和壁画，也受到经由龟兹、焉耆传来的犍陀罗艺术与笈多艺术的影响，而中国内地艺术的影响更为强烈。西域南北两道最终总凑敦煌，犍陀罗艺术和笈多艺术的影响与中国内地艺术交相汇合。

丝绸之路是中外文化交流之路。印度佛教思想和艺术给中国带来了新的文化影响。如果没有丝绸之路，没有佛教艺术东渐，我们就没有克孜尔石窟、敦煌石窟。印度的佛教思想和艺术被移植到中国以后发生了变异，与中国本土的传统思想和艺术融合，逐渐中国化，生成了新的文化形态，丰富和发展了佛教思想和艺术。仅就佛教艺术来说，中国佛教艺术的规模之大和数量之多都远远超过印度。可以说佛教艺术起源于印度，发扬光大是在中国。中国佛教艺术不仅接受、吸收、改造了印度的影响，而且还向朝鲜、日本、蒙古、越南等周边国家传播自己的影响，使亚洲佛教艺术呈现更加多样化的面貌，在世界艺术史上大放异彩。

寻梦之旅

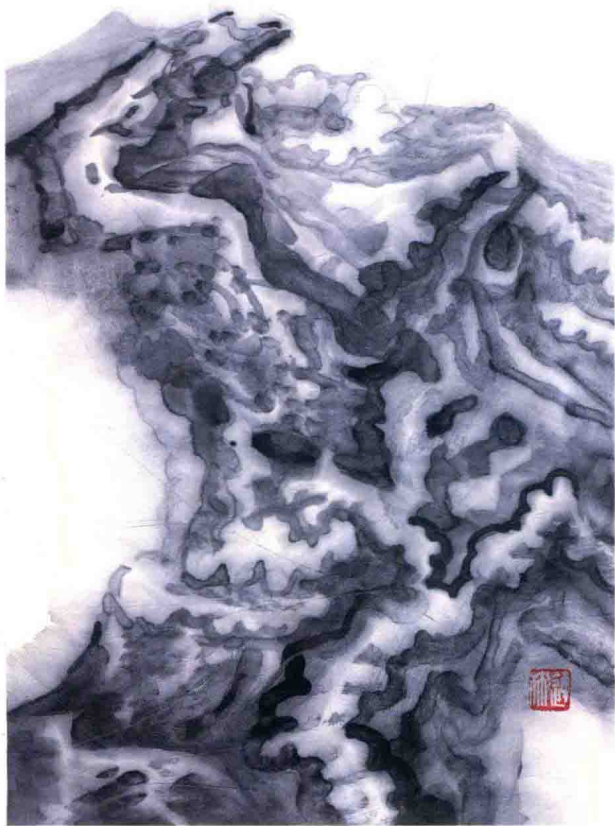
文 / 纪连彬

Dream Trip

伟大的丝绸之路是一次寻梦之旅——从2000年前所呈现的西行驼蹄踏出的印记开始，时间跨越驼背与帆船，远古的原始之旅已完全被蒸汽时代或是电子时代所代替，摇曳的步履已被飞机与电气机车的狂喧声超越。时间和速度呈现别样的结果……

但是，丝绸之路所无法替代的千古之迹留下的文明之路、交流之路，不单是商贸之路，更是人的梦想之路，是寻梦、追梦之旅。所有丝绸载负着关于路途的吟咏，你所发生的故事依然昭示着今人的想象。中国国家画院丝绸之路美术创作工程是画院艺术家们以行动践行习总书记新丝路设计师的追梦蓝图，而画家们用手中之笔、心中之情、理想之诗踏上西行的艺术梦想之旅，用画笔凝结伟大时代的激情和梦想的画卷。

中国国家画院“丝路之路美术创作工程”的260多个选题，通过对北方丝绸之路、海上丝绸之路、草原丝绸之路和南方丝绸之路四条线路上的丝路历史事件、人文历史、地理风貌、风情呈现等方面，进行了系统的梳理，其中包含了丰富的美术创作内容。我们的创作时间是五年，如果我们只把选题作为单位的一个创作任务来完成，或者把它定为命题作文，我们只是交出一份答卷，创作一幅“标题性绘画”，这个命题就简单了。我认为，五年的时间应当高度重视，应当区别于“重大历史题材创作”和“中华文明历史题材创作”两个工程。首先，美术“再现”了历史题材的具体时代和生活场景，强调以“现实主义创作手法”为标准。我认为艺术表现历史不是再现与还原历史，历史是不能“真实”再现的，所谓真实，充满了当代人的理解、误解与解读的局限性和历史误差，真实是一种要求，对历史题材创作好像成了一个标准。艺术家创作历史题材作品，应当是艺术家个人对历史的解读，是视觉语言的一种“个人表达”，正因为是个人的阐释，才使历史题材创作充满了具有个性张力的艺术魅力，以及个人视角的独特性。但什么是历史的真实呢？真实的表现只是相对的，真实不是你主观上还原历史真实，因为所谓真实，首先应是展示内心、展示情感的真实，这才能确保作品的艺术质量。真实的历史、时间、空间给艺术以局限，真实的写实主义是手段，所有真实性都是个人内心真实的写照。既然艺术家所表达的写实性、叙事性、真实性的虚拟，体现了历史解读的真实性，是作者内心解读的结果，那么历史题材创作就应该尊重每个艺术家个体对题材选择和艺术创造的自主性，以选题为出发点、诱发动力，从而深层地展现出时代的特征，以及文化和艺术的时代风貌。画家的艺术探索和表达的多样性与独特性，真实体现艺术家对历史的解读和独特视角，以及对历史的理解认知和表达。只有这样，我们才能将对历史题材美术工程的集体性解读变成个性传达整体的声音。丝路是一次文

纪连彬丝路写生作品

化选择、回顾及寻找之旅，在经贸中是成果的共享，在文化上是交流、了解与重写精神之旅。21世纪的艺术语言中，搭载了文化人的文化寻梦、塑梦、筑梦的心路历程。正因如此，毕加索的《格尔尼卡》才成为历史题材创作的经典，我们也才在其中感受到伟大作品的视觉的震撼和艺术语言的独特性。就像有学者早已指出的那样，一切历史都是当代史。让我们放开手脚去表达，发挥我们的艺术创造力，使“丝绸之路美术创作工程”成为新艺术之境的开端。

因此，丝绸之路美术创作的最终成果应当是以选题为基础，以艺术家个性化的艺术，表现鲜明的个人解读历史的多种可能性，使整个工程突显艺术语言、形式风格的多样性魅力，使整个丝路创作最终成为时代艺术突显新成果的重要工程，它所诞生的作品将是新样态与创新力的集中体现，展现出文化国宴的气势、气度与辉煌，成为21世纪中国高度发达的文化新貌的体现，并在某种程度上体现出中国文化复兴崛起的力量和动力，实现丝路重跨欧、亚、非大陆新的文化交流的精神之旅。这是一个新的文化之旅，也是一个民族的文化机遇和战略选择！

丝绸之路是一次历史的寻梦之旅，丝绸之路美术创作亦是一个艺术家的艺术寻梦之旅！

丝绸之路狂想曲

文 / 王鲁湘

The Silk Road Rhapsody

人类以族群的形式，生活于地球上。如果没有主动的联系，他们如同生活于一个个的孤岛。很少有族群能在这种孤岛式的封闭生存中延续下来。

所以，突破孤岛式的封闭生存，越不可越之高山，渡不可渡之大河，横绝荒漠，通济汪洋，去远方，去不可知的秘地，去寻找，去拓殖，去贸易，去掠夺，就成为人类生存与发展的基本冲动。

丝绸之路，以及被它覆盖，但早于它两千多年的玉石之路，和后起的茶叶之路、香料之路、陶瓷之路、白银之路……从人类迈出的第一个脚印开始，无数的脚印接踵而至，伴之以马蹄驼铃、桨声帆影，从不同的地方出发，在不同的时间出发，向渺无目标的地方而去，向没有归程的时间而去。

无数个晓星残月划过天空，无数个城堡绿洲沦为废墟，无数个关塞开启又壅闭，无数个港口繁盛变萧条，但是，驿路在沙漠里倔强地延伸，商道在崇山中坚定地拓展，航线在波涛中无畏地前行……

就这样走着走着，划着划着，绝望的远方浮现出海市蜃楼。那些倒毙的无名尸骨，是在嘲笑人类欲壑的难填，还是在暗示人类生存的困境？我们能突围吗？我们能找到并抵达上帝应许之地吗？

哦，那曾经是多么遥不可及的旅程，走出去，就没打算回来。

万里长征人来往。

万人往，十人还；百人往，无人还。

何必马革裹尸还，无奈他乡作故乡。

对于旅人来说，生活永远在别处。

商人的生活，在别处——马可·波罗狱中梦回东方；

战士的生活，在别处——班超生不能还玉门关；

使者的生活，在别处——郑和死葬大江边，遥望龙舟再出海；

求法的生活，在别处——玄奘西行十九年，一生事业在译经；

传教的生活，在别处——利玛窦老死在北京。

商人逐利，促进物资交流、物种传播；

战士争功，改变疆域形势、人口分野；

使者奉命，沟通国际政治、文化往来；

求法僧、传教士，为了信仰，舍身犯难，求取真理，启迪智慧，传播知识，在世界观和价值观上，求取最广泛的普适性。

他们都为了一个目的：全球化，普世性。

数千年来，无数人踩踏出来的商道，终于连接成一个覆盖地球的网络，而丝绸之路，就是最早连接东西方的世界级商业网络。通过丝绸之路，地处欧亚大陆两端的东西方彼此不再陌生，从物质层面到制度层面，再到精神层面，相互之间的影响改变了人类的素质，改变了历史的进程和方向；人类从相互隔绝的孤岛状态英勇突围，寻找到自己远方的亲戚；持之以恒的相互走动，确定了相互依存、互通有无、互学互鉴、共同进步的共存法则。虽然“丛林法则”从来没有退出人类历史舞台，但是，随着文明的渐进，人类也认识到自己是一个“命运共同体”。而我们的先人，不管是黄种人、黑种人，还是白种人，不管属于何种民族，持有何种信仰，当他们从东西南北各个方位向远方迈出那历史性的一步时，我坚信，他们的心中装着的是整个世界。没有这个信念的支撑，他们和他们的后人走不到地平线的远方，走不到大路的尽头、海洋的起点；也不可能从这里下海，开始那寻找新大陆的环海之旅，并最终证明地球是圆的，我们都是这个寰宇的居民。全球化，世界性，全球秩序，世界公民，人类大同，

命运共同体，那是人类的宿命。

丝绸之路、茶叶之路、海上陶瓷之路，从一开始，就是冲着这一伟大目标而延伸和拓展的。

由习近平主席代表中国政府提出的“一带一路”国家战略，是这一持续了几千年的人类活动在当下的延续。中国在历史上曾经主动引领过持续上千年之久的“全球化”运动，在东西方交往上扮演过积极有为的主角，让中国的丝绸、茶叶、瓷器成为过“全球化商品”，并让造纸术、指南针、火药和活字印刷术推动了人类历史走向现代。儒家的中庸思想对欧洲理性主义的兴起，科考取士的文官制度对欧洲政治的构建，瓷器对巴洛克和洛可可艺术的影响，园林与饮茶对欧洲上流社会生活的再造……所有这一切，都是中华文明对人类的贡献，而中国也在这全球性的循环影响中受益良多：战国时代来自西亚草原的“斯泰基”青铜艺术，秦汉之际来自西南亚的百戏角抵，两汉之际一直到隋唐来自南亚的佛教，元代来自伊斯兰世界的文化与工艺，明清之际来自欧洲的宗教、科学、文化与艺术……

丝绸之路，代表着开放、交流、沟通、包容、融合、创新，代表着人类突破局限而更新进步的全部努力。

所以，丝绸之路是永远唱不完的史诗。

巨大的时空感，壮丽的自然景象，恢宏的历史场景，伟大的文化事件，杰出的历史人物，奇异的风土民情，使得丝绸之路成为美术创作极具挑战性的题材。

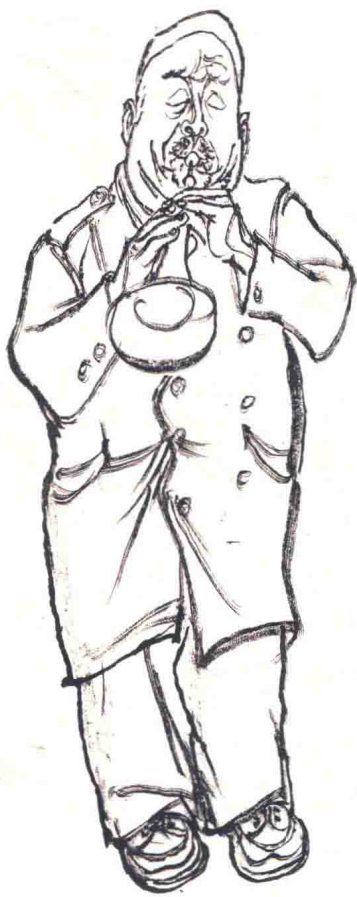
刍议“一带一路”的文化意义

文/丁宁

On the Cultural Significance of “the Belt and Road”

1486年,在其《论人的尊严》的演讲中,文艺复兴时期的哲学家、刚刚23岁的乔万尼·皮科·德拉·米兰多拉(Giovanni Pico della Mirandola)曾经这样宣告过:“我将你置于世界之中心,这样你便可以更容易地环顾四周并看到那存在的一切。”众所周知,《论人的尊严》几乎就是西方文艺复兴的一份宣言书。“置于世界之中心”正是一种历史性的使命与高度。如今,与中华民族伟大复兴息息相关的“一带一路”的构想,也是一次将我们的艺术家置于历史、现在与未来的集结点上的重要契机,它对于当代的艺术创作的意义是可以深长思之的。

“一带一路”的战略首先是与辉煌的中国辉煌的丝绸贸易史紧密联系在一起的。追溯历史,我们不得不惊叹,这是我们的祖先早在3000多年以前就已经开发成功了的专门工程,从养蚕、抽丝直至制衣,其中的智慧和经验在当时都堪称天下无双。在公元前1000多年的周朝的民间咏唱中就屡屡提及丝绸纺织。从秦朝开始,丝绸就已经成为文化交流的利器。它既是受惠者奢华的用品,也是其权力与威望的符号。而由海洋贸易拓开的路线也让中国人开始切实地了解世界,尤其是南亚和地中海地区。我们知道,到了汉代,已经有了单独的丝绸税,也就是说,丝绸的生产与粮食的生产几乎一样举足轻重。无疑,与丝绸相关的生产已非囿于一隅,而是遍及民生,因为桑与农的联系在中国是极为紧密的。可以说,由丝绸引发的文化流传的国际化,包括13世纪末可能就已开始向西方输出的中国瓷器,都具有鲜明的文化至高性的特色,因而,极其迷人,其无以替代的魅力甚至无所不往。以15世纪宗教题材的意大利绘画为例,圣母身上的衣物边沿刺绣就是中国的丝绸,而且,这不是什么特例,而是西方艺术中的一种惯

梁占岩 陕西老腔系列1 40 cm x 24.2 cm 2015年

例手法了,即用最为华贵和美丽的材料附丽于神圣的形象。同样,早在15世纪60年代晚期,维罗纳的画家弗朗切斯科·贝纳利奥(Francesco Benaglio, 1432年—1492年)就在自己的蛋彩画作《圣母子》(华盛顿特区国立美术馆收藏)的右侧加了一只盛放水果与鲜花的瓷碗。它或许就是西方最早描绘中国青花瓷器的绘画作品。到了帕多瓦的画家安德雷亚·曼泰尼亚(Andrea Mantegna, 1431年—1506年)的笔下,其《东方三博士来拜》(约1495年—1505年,洛杉矶盖蒂博物馆收藏)中盛放金币的器具也是中国的青花瓷,不仅仅透出一种耐看的异国风味,而且也在美丽地暗示着基督教的一种普世影响。无论是圣

母衣饰上的华彩,亦或卡斯帕(Caspar)给圣婴献上的中国稀罕物——青花,几乎都成了西方艺术中最特殊的细节。那么,我们今天的艺术家所要贡献的视觉创造是否可以达到古代的那种高度,甚至有所超越,从而真正给人以一种不输于历史的文化自豪感呢?“一带一路”曾经是显现中国人伟大文化襟怀及其贡献的所在,这份光荣可否重现,实在是值得深究的宏大课题。

其次,我们也要看到,面对“一带一路”相关的文化地域,虽然艺术家的视觉艺术造型手段可以跨越语言的诸多障碍,甚至直抵人们的内心深处,但是,创作上的诸种难度应该得到正视和重视,因为,“一带一路”那里有着长达数千年的多种文明形态、不同的生活习俗以及文化的崇奉与禁忌(尤其是宗教的禁忌)。其涉及的国家超过六十个,人口近四十亿,语言四十多种,这是何其宏大复杂的国际文化景观!一方面,“一带一路”可以是艺术家既古老而又全新的创作资源,甚至取之不竭;另一方面,它也可能是显露艺术家功力软肋的地方。艺术家要以自己“一带一路”题材的作品获得普遍而又由衷的喝彩,如果没有长期深入生活的深厚积累以及潜心研习那里的文化历史的充分准备,恐怕是难以想象的。如何吸纳、顺应与同化这极其丰富深厚的文化资源,绝不是一蹴而就的事情。事实上,我们的艺术家不仅仅要了解“一带一路”的以往,可能也要触及现在,也就是要读懂或理解生于斯、长于斯的各个民族今天的生活(尤其是他们的内心生活)。在这里,走马观花的结果不过是一时的热闹而已,而要谋求艺术上的新高度,从来是艰巨尤加的大事业。不过,就如歌德所确信的那样,“最大的困难就在于我们不去寻找困难”。

其三,艺术家做“一带一路”的大功课,

杨晓阳 《丝绸之路人物写生》之十

实际上也是在承担一种当代的文化使命。我们期望通过视觉艺术的形式获得与相关地区的人民的深度交流，同时也要谋求自己国家的文化新形象。透过“一带一路”，我们聚焦历史，关注当下，展示愿景等，在某种程度上，就是一种特殊的“看世界”。与此同时，艺术家“看世界”的视觉结晶——各种各样的作品，也会让他人了解我们中国人看待世界的独特方式与高度。两者在今天都显得十分重要。历史上，西方人眼中的中国形象是多种多样的。虽然长期以来，连同阿拉伯世界一起，中国常常就是西方用以界定其自身时的“他者”而已，但是，在有眼光的思想者看来，中国的意义是独特、鲜明的，尽管时或也有一些负面的评价。来自13世纪威尼

斯的马可·波罗，大概有感于那里既雄心勃勃而又不甚稳定的商业与军事相结合的力量，特别看重中国的富庶、强大与稳定。德国哲学家莱布尼兹在其《中国近事》一书中认为东方的王国超过了西方。启蒙运动的主将伏尔泰厌恶宗教愚昧主义，赞叹中国的皇帝是治天下者的范本，同时激赏中国乃世俗理性的家园。不过，到了工业革命早期，亚当·斯密则将中国看作经济停滞的警告示例。赫尔德将中国看作冬眠的动物状态，其文化数个世纪中鲜有变化，是以往时代的残留物的集成而已。黑格尔置身拿破仑的时代，更是对中国颇有微词，称其既无英雄、革命，也无进步可言，仿佛外在于历史的进程……

事实上，我们今天如何在文化的意义

上确立一种新的、甚至具有引领性的形象，似乎变得更有紧迫感了。当代的西方学者坦承：“当中国在我们心目中变得越来越重要的时候，也似乎越来越难以了解它的现实了。”更为微妙的是一种“中国威胁论”的悄然蔓延。当下，大量关于中国的畅销书细究起来是包含着或者会引发一种不言自明的恐华心结的：《当中国统治世界：中国的兴起与西方世界的末日》《北京共识：中国专制模式如何主宰21世纪》《遮天蔽日：活在中国经济统治的阴影里》……可是，我们可以看到，西方人一方面顾忌中国模式的成功将会导致西方不再有软实力的优势，不得不承认今天的西方是处在颓势中的：分崩离析、优柔寡断、效率低下以及持续衰弱，等等；另一方面，他们又觉得当代中国是有国际形象问题的。显然，如何让西方人乃至全世界了解一个真正的中国，改写西方人头脑中已经模式化的成见，构建一种有时代魅力的国际形象，是我们应该直面的重大文化挑战。尽管我们在各个方面都在努力提升自己的国际性魅力，但是，成效如何，似乎仍是一个问题。而且，有调查表明，世界范围内对中国的怀疑还是显而易见的。在这一意义上看，如何通过我们的艺术创作确立中国崭新的当代形象，看来并非轻描淡写的话题。这也让我们深切地感受到“一带一路”的思想是适时而出的，对于当代的艺术创作具有非凡的针对性与实践性的价值。

如果依照理想化的思路，“一带一路”的设想既然带出了艺术在当代有何作为的大命题，那么，艺术的更高层面上的建树也就是题中之义了：一方面是艺术家对历史文化的观察、反思、消化与吸收，另一方面则是以艺术作品的实绩呈现出一种新的眼光、新的悟性、新的现实以及感动人心的审美力量。

中国当代艺术的创作，依托着“一带一路”的战略思想及其实施，是否可以获得一种无愧于以往，傲立于现在，并向未来延展的独特影响力，正是我们内心最为关切与期待的。

丝路之思路

文 / 史国良

The Idea of the Silk Road

画丝绸之路，我想可以通过两条线索去展开，一条是古代，一条是现代，我觉得自己更适合画现代的丝绸之路。

我这次要画的《十二木卡姆》正是取材自丝绸之路的源头，也是丝绸之路上重要的中转站——新疆的天山山脉。这个中转站一头连到中原的长安，一头可以延展到西域的意大利罗马和土耳其，跨越很多国家。

在这里，至今还残留着许多东西方文化交流的印记，有些东西可以在博物馆看到，有些痕迹则存在于当代人们的生活中，宗教、人种等各方面都有当年丝绸之路交流带来的影子。只要你有感觉，那里山山水水、一草一木，人们的一笑一颦，几乎都有当年丝绸之路遗存的古老气息。据说这里很多人都是罗马军团的后代，你看他们那高高的鼻子、浓密的毛发、蓝灰的眼睛，从这些特征上，你不难看出这种传说还是有些道理哩。我们今天常说的胡椒、胡瓜、西红柿、西葫芦、胡萝卜、洋葱、香料，都是那时候传过来的，这些食品今天依然呈现在我们的餐桌上。新疆最有名的爱丽丝绸，在汉代的时候就很有名，直到今天还在生产，而且还出口到世界各地，只是不再需要驼背马运地穿越大沙漠，而早已用上现代交通工具了。

在敦煌壁画中，在中原出土的唐三彩中，胡人、胡乐、胡旋舞、胡笳等都有表现，从这些艺术品的记录中，也能领略当年丝绸之路带来的影响。同样，在西方，人们不但能从博物馆里看到中国的丝绸、瓷器、绘画以及数不胜数的中国文物，即使在今天，西方人的生活中也离不开当年从中国传过去的茶叶、丝绸、瓷器等。这种交流不光是贸易的往来，更重要的是文化上的交流及影响，更是友谊、友情和真善美的象征，是各国国民

族人民友好往来的见证和纽带。虽然随着历史的变迁、岁月的流逝，丝绸之路早已被更现代的方式所取代，消失在了时光的变迁里，变得模糊了，但它在历史长河中所起的作用依然存在。

中国国家画院开展的“丝绸之路美术创作工程”是个大项目、大母题，无论你走返古这条线，还是趟现代这条路，都可以画出很多题材和出色的作品。

我认为这次中国国家画院组织的大型“丝绸之路美术创作工程”，与以往国家组织的重大题材美术创作最大的不同，就在于对象的改变，观众不光要面对国人，更重要的是面对世界。就像我们俗话说的张三是“地方粮票”，李四是“全国粮票”，我想说的是，这次国家画院创作的丝绸之路作品将是“世界粮票”。

绘画形式就像一个平面舞台，不同于话剧、电影、电视剧等，它们可以用多种手段，多人、多集、多画面的连接来讲故事，而绘画只是局限在一张平面的白纸上，画家又是导演，又是编剧，又是灯光，又是舞台设计，而你所讲的故事，还要让观众一目了然，心领神会，或会心微笑，或伤心落泪。总之通过画面传达的故事内容，可以引起观众的共鸣。说白了，就是用人们能听得懂的语言，讲述他们喜欢的故事。有了观众，绘画作为视觉艺术才有了意义。从这个角度讲，没有高超的绘画技巧和深厚的文化素养，很难胜任这一重任。我们以往的创作在这方面是欠缺的，我以为在这次创作中，要注意以下三点：

一、中国画在世界面前，它是小众的，是“少数民族”。很多人还不很了解中国水墨画这种绘画形式，因此传播、解读起来都有它文化上的局限性，不易理解，比如如何欣

赏笔墨的灵魂、书法用笔的韵味、中国画的写意精神、文人画的诗意等。如何让广大观众，特别是国外的观众更容易了解并接受其中的丰富文化内涵，和创作者产生共鸣，是我们要考虑的问题。

二、社会主义意识形态与资本主义价值观不同，在新中国成立后的这60年中，文化输出上最大的障碍就在这里。我们不能总把自己的认识强加于别人，而要通过自己的艺术让别人真心地接受。

三、民族主义的问题。有人说越是民族的就越是世界的，这是从文化层面上所讲的。那种后殖民式、复仇式、排他式、炫耀式的传播方式都是文化传播的大敌。我们这次的画展是在世界的大舞台上，要面对的是不同种族、不同国家、不同文化背景和不同信仰的人，怎样才能真正达到文化传播的目的，并被观众接受和喜欢，才是首要的。

丝绸之路断了千百年，怎样才能把它重新连接起来，恢复它古老的文明，使它重新成为一条友谊之路，文化是最好的使者，而中国画是这些使者中最有特色、最亮丽的一张国家名片和连接点。这次中国国家画院的行动是大手笔、大动作，它承载着用中国绘画这种形式出使国门的新的历史使命，意义十分重大。

说到我要画的《十二木卡姆》，它是我非常熟悉并可以驾驭的题材。为了画好这个题材的作品，我很早就开始做准备，并收集了大量素材，还勾画了大量草图。我曾为《美术》杂志写过一篇小文《人文主义是艺术创作的主旋律》，我想这也是我这次创作的主旋律。在动手创作之前，我还会重返帕米尔高原进行更深入的生活体验，但愿这次创作任务不辱使命。

写意花鸟画中的文化中国

——浅谈丝绸之路与花鸟画创作

文/陈 鹏

Cultural China in the Painting of Freehand Flowers and Birds

—On the Silk Road and Flower and Bird Painting Creation

“长安望断丝绸路。夕照里，残红吐。阳关丘岭馥馥疏，风雪祁连横簇。苍茫戈壁，连绵沙瀑，商贾晨昏渡。”1877年，德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬在出版的《中国》中第一次明确提出“丝绸之路”的概念，来形容中国西部通往欧洲的贸易路线，这个名称一直广为使用至今，有时也简称为“丝路”。2100多年前，汉朝使者张骞从长安启程，两次出使西域，打开了中国与中亚、西亚、南亚以及欧洲等地交往的大门，铸就了丝绸之路的辉煌历史。历史上丝绸之路主要有三条路线，汉代开辟了从长安或洛阳到玉门关、阳关的东段，以及从玉门关、阳关以西至葱岭的中段，唐代开辟了从葱岭往西经过中亚、西亚直到欧洲的西段。丝绸之路在整个古代世界是最负盛名的国际贸易大通道，又是一条东西方文化交流之路，它圆融古人类四大发明，把中国的黄河文化、印度的恒河文化与古希腊文化、波斯文化融会贯通。众多商人为了生计奔波在这条路上，他们走过荒凉的戈壁滩，抵抗恶劣的气候，使得东西方的艺术、科技、宗教信仰等得以互通。可以说，丝绸之路文化深深地影响了后世的历史发展，以及中国绘画艺术的面貌。

“文化阐释中国——丝绸之路”美术创作工程，是中国国家画院响应国家号召，通过全面的战略考量而策划组织的一个极具意义的伟大工程，在我眼中是一个宏大的命题。作为一个花鸟画家，有幸能够参与其中，我觉得这不仅仅是创作一幅绘画作品，更应该从作品的博大气势和文化内涵这两个层面入手，借助新题材、新语言、新技巧、新技术、新方法形成中国画的新面貌。不是说什么画

什么这么简单表达，而是要提升到一个民族高度，要和中国传统文化的根基、脉络相关联，再借助中国画独特的笔墨语言，创作出富有历史价值和意义的好作品，同时给人们带来视觉艺术的享受。阐释丝绸之路的文化意义，不仅要从中国画传统题材特点入手，更要将创作对象置于特定的文化背景与历史视阈当中，再通过文字、艺术的形式和构图章法将它应有的文化价值完美体现出来。

数百年前，英国大不列颠博物馆陈列了一块来自中国腾冲高黎贡山区的几十厘米粗的杜鹃树标本，当时西方的植物学家看到后感到非常惊讶，他们把中国的花种移走，种植到了欧洲，今天，全世界的杜鹃花都是源于中国。这个故事打开了我对于中国文化阐释的思路：在针对具体对象，画大树、大花、大的题材时，仅靠题材本身不能表达其所蕴含的文化价值，而要将作品上升到一种历史和文化的高度，深化它的题材意义和文化含量，要从绘画本身的艺术特点出发，从中西文化互相交汇、交流的意义上来展现中国民族精神与文化的亮点。

丝绸之路上蕴藏着历史，每一种植物所焕发出来的生命力与文化内涵都是中华民族人文精神和文化传承的体现。重走丝绸之路的过程中，对艺术题材的一次次感受，激发和深化了我对题材创作的激情和欲望，同时随着自身功力、修养和审美等各方面的不断增加和提升，我对花鸟画创作的形式语言和精神内涵产生了新的思考。

比如沙漠丝绸之路上，与沙漠戈壁有着不解之缘的胡杨。胡杨树高大挺拔、苍劲古朴，那磅礴向上的气势，向你展示着不屈

不挠的精神；那鬼斧神工般的形态、浓烈金黄的色彩，更使你感受到大自然的壮美，有诗写道：“矮如龙蛇数变形，蹲如熊虎踞高岗。嬉如神狐掉九尾，狞如夜叉牙爪张”。胡杨素有“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”之美誉，千百年来，它以顽强的意志抗击着沙漠的侵蚀，是人们心中的“英雄树”“神话树”“不朽树”。作为艺术家，对世间万事万物审美的过程中，剥离自然状态、自然物态、自然生理，升华至人文精神，我震撼于胡杨对生命的执着，震撼于胡杨那种坚韧和顽强，它的生命是有色彩的，它使蛮荒的西部沙漠生机无限。在我看来，胡杨不仅仅是一种古老的树木，而是一个有血有肉、有声有色的生命，它的每个枝干、每个叶片无不流淌着中国人包容、执着、坚强与和谐的血液，世世代代生生不息。这种人文精神拓展到写意花鸟画创作中，会形成一种艺术独有的审美观与创作的亢奋，在创作时就要在尺幅上扩大，力度上加强，同时发展新的笔法、墨法和创作概念，新的艺术形式，并选择一个能与它取得共鸣的题材，比如将其与壮观的商队驼铃等题材相结合，就能展现丝绸之路上商队历经千辛万苦进行中外文化交流和经贸交流的历史面貌。

另外，向日葵是我早在读研究生期间，就着力挖掘的大题材之一，如同画荷花、梧桐、芭蕉等，这种大笔触、大墨块、大张扬、大气魄的作品，能够抒发激情，泼墨挥洒，放笔直达。向日葵原产美洲，于明代经海上丝绸之路传入中国，是世界第二大油料作物，现已在我国广泛种植，但它沉静博大的力量与蓬勃旺盛的生命力往往被忽视。才子李渔