

Analysis of Masters' Paintings

名师绘画解析

林笑初
编著

靳尚谊

JIN

SHANG

YI

尚谊二〇一〇

新出版社

名师绘画解析 靳尚谊

林笑初 编著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家绘画解析·靳尚谊 / 林笑初编著; 靳尚谊绘.
— 北京: 人民美术出版社, 2017.7
ISBN 978-7-102-07643-0

I. ①名… II. ①林… ②靳… 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(2016)第299082号

名师绘画解析——靳尚谊

MÍNGSHĪ HUÌHUÀ JǐEXĪ Jìn SHàngYÍ

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: 67517601 67517602

邮购部: 67517797

编 著 者 林笑初

责任编辑 日 高 张 侠

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

经 销 全国新华书店

2017年7月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-07643-0

定价: 45.00元

版权所有 侵权必究

目录

概述 靳尚谊艺术中的人文观	4
第一章 革命历史题材创作	6
第二章 知识分子肖像	12
第三章 女性肖像	18
第四章 文人画家肖像	24
第五章 外国题材创作	30
第六章 人物肖像画的新表现	40
第七章 对欧洲油画技法的研究	52
第八章 素描	58

名师绘画解析 靳尚谊

林笑初 编著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家绘画解析·靳尚谊 / 林笑初编著; 靳尚谊绘.
— 北京: 人民美术出版社, 2017.7
ISBN 978-7-102-07643-0

I. ①名… II. ①林… ②靳… 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(2016)第299082号

名师绘画解析——靳尚谊

MÍNGSHĪ HUÌHUÀ JǐEXĪ Jìn SHàngYÍ

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: 67517601 67517602

邮购部: 67517797

编 著 者 林笑初

责任编辑 日 高 张 侠

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

经 销 全国新华书店

2017年7月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-07643-0

定价: 45.00元

版权所有 侵权必究

目录

概述 靳尚谊艺术中的人文观	4
第一章 革命历史题材创作	6
第二章 知识分子肖像	12
第三章 女性肖像	18
第四章 文人画家肖像	24
第五章 外国题材创作	30
第六章 人物肖像画的新表现	40
第七章 对欧洲油画技法的研究	52
第八章 素描	58

概述 靳尚谊艺术中的人文观

靳尚谊出生于20世纪30年代，是中国第三代油画家中的代表性人物。从中国油画发展来看，第一代油画家引进了欧洲油画造型体系。20世纪初，李铁夫、徐悲鸿、林风眠、常书鸿、庞薰琹等留学欧洲，将西方绘画方式引进中国。中国第二代油画家——吴作人、王式廓、卫天霖、李瑞年、董希文、艾中信、罗工柳、冯法祀等人——则在前辈的基础上加强油画表现语言向中国审美方式转换。中国第三代油画家继承了第一、二代画家在语言研究上的成果，在传统技法、语言形式、表现内容、油画的民族化探索上取得了新的进展，使中国油画达到了一个新的高度；其中的主要艺术家——詹建俊、靳尚谊、朱乃正、钟涵、靳之林、全山石、林岗、李天祥、闻立鹏、侯一民等——对中国油画艺术承前启后、培养新生力量和对当代中国油画各流派的形成，起了至关重要的作用。这一代艺术家既表现了他们时代的艺术特色，又在技法、表现内容、表现形式和风格表达上自成一派。其中，靳尚谊的新古典主义风格样式的形成为中国油画在写实领域的探索提升了水平。他提倡要最为纯粹地学习西方油画的造型语言，油画要表现体积、空间和色彩的和谐美，同时中国油画在精神表现上要有中国文化的背景。

靳尚谊的艺术人文观有两个来源：一个来自西方的人文思想，一个来自东方的人文思想。东西方的人文主义观点流派诸多，但其中共同点都是强调“人”的核心作用。就视觉艺术而言，以文艺复兴为代表的西方人文主义系统强调“看”，以中国传统文化为代表的人文主义系统强调“情”；前者关注比例的和谐和空间的统一性，后者关注人的品格和主题的统一性；前者强调形状的连贯性，后者强调情节的连贯性（从这个角度看，按照莱辛《拉奥孔》或称《论诗与画的界限》的说法，西方艺术更接近“画”的系统；中国艺术更接近“诗”的系统）；前者入理，后者入情；前者讲尺度，后者讲气韵。靳尚谊的作品把“人”的研究作为艺术表现的核心内容，把西方的人文观点和中国人文观的融合纳入自己的作品，使他的作品既写实、又写情、又写意。他强调丹纳的《艺术哲学》中的关于伦勃朗绘画的描写，形容画面气息就像“鱼在水中游弋”，其实就是他孜孜以求的画面中“气韵生动”的表现。同时靳尚谊的理性思维方式一致贯穿着他的艺术研究和艺术追求的始终。

以靳尚谊为代表的中国第三代油画家是新中国培养的第一代人，时代造就了这一代油画家的人生经历和艺术生涯。20世纪后半期的中国社会的政治和文化背景有其特定性。时代风云在他们的一生中留下了印记，社会变革尤其是改革开放大潮对他们艺术创新起到了推动作用。这一代油画家在文艺思想上有一种共识，在艺术创作上也有其共同特点：遵循毛泽东在延安文艺座谈会上讲话精神；受苏联文艺观点的影响，在社会现实生活中寻找有价值的东西，用艺术语言来进行表现。这一代艺术家有为社会服务的精神境界及其表达方式：不是张扬个性的、简单的自我表现，而是把个性、自我融入人民生活和大我之中，关注社会，反映

时代。把艺术视为一种精神的升华，是超越自我之外的社会大众事业。在他们心目中，艺术的精神世界是崇高性的、理想主义的。他们的艺术具有双重特色——继承与变革。这一代人的教育背景是特殊的。首先，他们传承了前辈艺术家——吴作人、王式廓、罗工柳、董希文等——的艺术探索成果。此外，包括靳尚谊，他们中具有代表性的几位艺术家均属于马克西莫夫的“油画训练班”的学员。鉴于当时油画在中国的发展状况，油画训练班主要强调的是规范的基础训练和学会从生活中提炼素材进行创作。在基础训练中，马克西莫夫要求第一是结构，第二是整体感，然后是对对象的激情。马克西莫夫的教学方式，为中国的美术教育在系统化方面做出了很好的示范。这一代人在创作中体现出了新的艺术价值观和精神力量，鲜活地反映了时代变迁的特色。他们创作的总体特点是“写实”。这种“写实”来源于生活，又是生活的提炼和升华。

靳尚谊和这个时代的艺术家一样，关注在写实油画语言本体问题上的研究：造型体积、空间的研究，色彩的研究（包括最为重要的条件色色彩的研究），现代构图的研究，色彩平面构成的研究。此次，他们还探索中国精神在油画中的体现，中国元素在作品中的运用，以及探索油画材料本身的美感，同时，他们在理论上不断总结和提高，逐渐形成了自身鲜明的风格。靳尚谊在研究西方油画古典形式的技术问题中，感受到了古典艺术的典雅、鲜明、单纯又含蓄的惊人力量。他意识到，西方油画造型体系的特点是通过明暗不同的面来塑造及表现对象强调视觉真实，强调在“光”的作用下产生的体积、空间和色彩感。这和东方绘画平面的、以线造型为基础强调意境和装饰美不同。基于这些方面的研究，促使靳尚谊在中国绘画大搞现代主义热潮的时代背景之下，反之向西方文艺复兴古典艺术回归，这种回归包括从形式到精神。理论界称以靳尚谊为代表的这种风格为“新写实主义”或“新古典主义”的诞生。靳尚谊借助他画笔下的人物传达了自己的审美理念，那就是从古典主义传统精神中体悟到的最具生命力的境界与灵魂性。这种思想境界在他的作品中，汇聚着一种崇高人性的感染力。这也是靳尚谊在当代中国人物肖像创作中独到的一个精神高度。

靳尚谊认为，中国油画要走自己的路，前提是要为中国人民群众所接受和喜爱，符合民族自身的要求，包括在情感上、观念上、习惯上、审美上各自不同的需求。油画首先是西方的画种，必须了解这个画本身的语言表现力，而且油画在中国的土壤上成熟要一定的过程，但是，油画在中国的发展还要研究中国传统的艺术语言和艺术表达，体现民族文化精神。这样中国油画才能够成熟，并在世界范围内确立自己不可替代的位置。

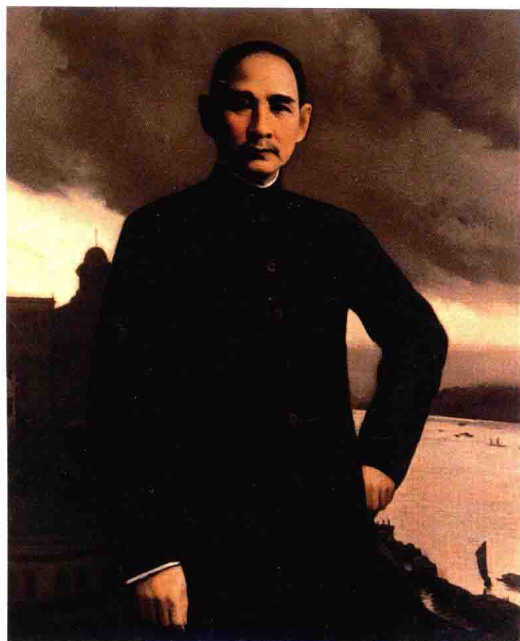
《登上慕士塔格峰》

布面油画

185cm×140cm

1957年

第一章 革命历史题材创作

为了便于系统研究靳尚谊在不同领域的艺术探索和成就，先讨论几个迥然有别又密切关联的题材分类概念。首先看历史画。在西方美术史上，历史画在内容和形式方面有自己的特征。从内容上讲，历史画既可以指再现真实的历史事件，也可以是表现文学和传奇的内容，强调以史为鉴的道德、伦理方面的教化意义。因此，历史事件、圣经、古希腊神话、但丁和莎士比亚的作品构成了历史画的主要内容。从形式上讲，历史画采用宏伟和高贵的风格。再看风俗画。同历史画类似，风俗画也表现特定时间的事件，但主要表现日常生活尤其是家庭生活内容。最后看肖像画。尽管前面两种绘画也离不开人物，但肖像画是把人物当作画面中重中之重的因素来表现。它首先要和表现对象相似，在此基础上进行理想化，甚至讽刺。在功能方面肖像画也区别于前两者，主要揭示人物的心理活动，表明对人物的态度，表现人物的身份以及纪念和缅怀画中人物等等。如果历史画是编年体史书，肖像画就是纪传体史书；如果历史画是史诗，风俗画就是散文和小品文。就人物众多的画面来看，虽然历史画和肖像画都可能反映某一个事件，但历史画记事，肖像画状人。从这个意义来看，大卫的《贺拉斯兄弟的誓言》、热里柯的《梅杜萨之筏》是历史画，而伦勃朗的《夜巡》《阿姆斯特丹布业公会理事会》和《蒂尔普教授的解剖课》就是肖像画。

在新中国的特定时期，革命历史题材画盛行。靳尚谊顺应时代的要求。他在创作的大量的历史题材作品中，在组织多人物大题材的创作中，表现了他所处的时代特征和那个时代在艺术上的特殊的价值和意义。他通过对历史事件的审思，发现了自己在历史人物个体上的兴趣，从而自然地转向对于社会、人生和艺术的理性思考。靳尚谊融合了历史事件中的情节性，并在历史画的人文关怀中酝酿出了他后来的艺术创作主体——肖像画。他的以历史事件为背景的肖像画创作也成为一大特色。

以靳尚谊为代表的第三代油画家的艺术活动表现出了两方面的突出特征：一方面，从表现对象上看，提倡表现劳动、突出劳动。革命的题材包括英雄主义的题材，包括对旧社会批判性的内容。这些统一在一起。他们的艺术作品具有一定的精神性，思想境界是崇高的。另一方面，从画面风格和表现技巧来看，这一代人使现实主义的艺术创作在中国开始成熟。现实主义的这种风格，不仅仅是一个流派，而且是一个画种，是创作的基本模式。西方文艺复兴时期的绘画就是这种基本模式，达·芬奇的作品《最后的晚餐》就是典型的情节性绘画。西方绘画的基本创作模式在靳尚谊这一代人的实践中开始成熟，无论从技巧上还是从创作水平上，这一代人对中国油画的贡献都显得非常重要。单就技巧而言，较之上一代人更全面了。在造型的问题上，控制人物的造型能力、控制大场面的能力、控制构图的能力和色彩关系的能力都有很大提高。但是，这个时代的背景在一定程度上也束缚了艺术家个人创作意识的形成以及艺术形式的多样化。不过从积极的方面看，当时的社会环境也给予了艺术家

《孙中山》

布面油画

70cm×65cm

1986年

中国邮政邮票博物馆藏

诸多创作实践的机会，有利于积累创作革命历史题材的多人物作品的经验，有利于艺术家在现实主义思想上的表达和把握认识情节性绘画创作的规律。艺术家的造型基础和色彩训练在大型油画创作中得到实现、得到能力的提升，是这个特殊时代起到的积极作用。而且，这个时代的背景赋予了艺术家伴随终生的理想主义精神的艺术格调，这也是后代艺术家难以企及的一个方面。

《送别》

布面油画

137cm×242cm

1959年

中国国家博物馆藏

靳尚谊在艺术创作的早期（20世纪60年代）以革命历史题材的现实主义创作为主。比如，作品有表现中国旧民主主义革命题材的《孙中山》、表现毛泽东在“十二月会议”上的作品两张、1959年的主题创作《送别》、1964年的《踏遍青山》（后来称为《长征》）、1977年的《北国风光》等一系列作品，还有1957年油画训练班的表现登山题材的《登上慕士塔克峰》等代表性的作品。

《送别》这张作品是靳尚谊革命历史题材画的代表作品，同时是他在大场面、多人物的表现上一张很有分量的作品。画面表现的内容是中国革命史上一段艰苦的历程。画面选择了红军转移前送别的场景。画面的旋律依托了民歌《十里送红军》的音乐主调，采用了一种无限延长的横构图的方式，色调深沉。人物在往远处消失，中近景强调了送别时对话的情境，形成了力的箭头式的美感。在总体人物方向一致的大构图中，又有人物不同的向背关系，生动而跳跃。画面中组织多人物的方式和基调和库尔贝的《奥尔加男爵的葬礼》异曲同工。

《孙中山》这件作品创作于1986年，是为孙中山诞辰120周年所设计的邮票小型张，描绘了20世纪初广州珠江沿岸的背景下孙中山身着肃穆的深色衣服的站姿，反映了特定的时代特征，同时又表现了“国父”的一种庄重和威严。

《踏遍青山》是靳尚谊试图通过革命题材来表现中国面对困难的一种精神。画面的构思起源于毛泽东于长征途中在马背上创作的一首词《清平乐·会昌》：“东方欲晓，莫道君行

《踏遍青山》（9页）

布面油画

153cm×200cm

1964年

《和平的讲坛上》（修复后）（10页）

布面油画

100cm×80cm

1956年

《毛泽东在十二月会议上》（11页）

布面油画

160cm×135cm

1961年

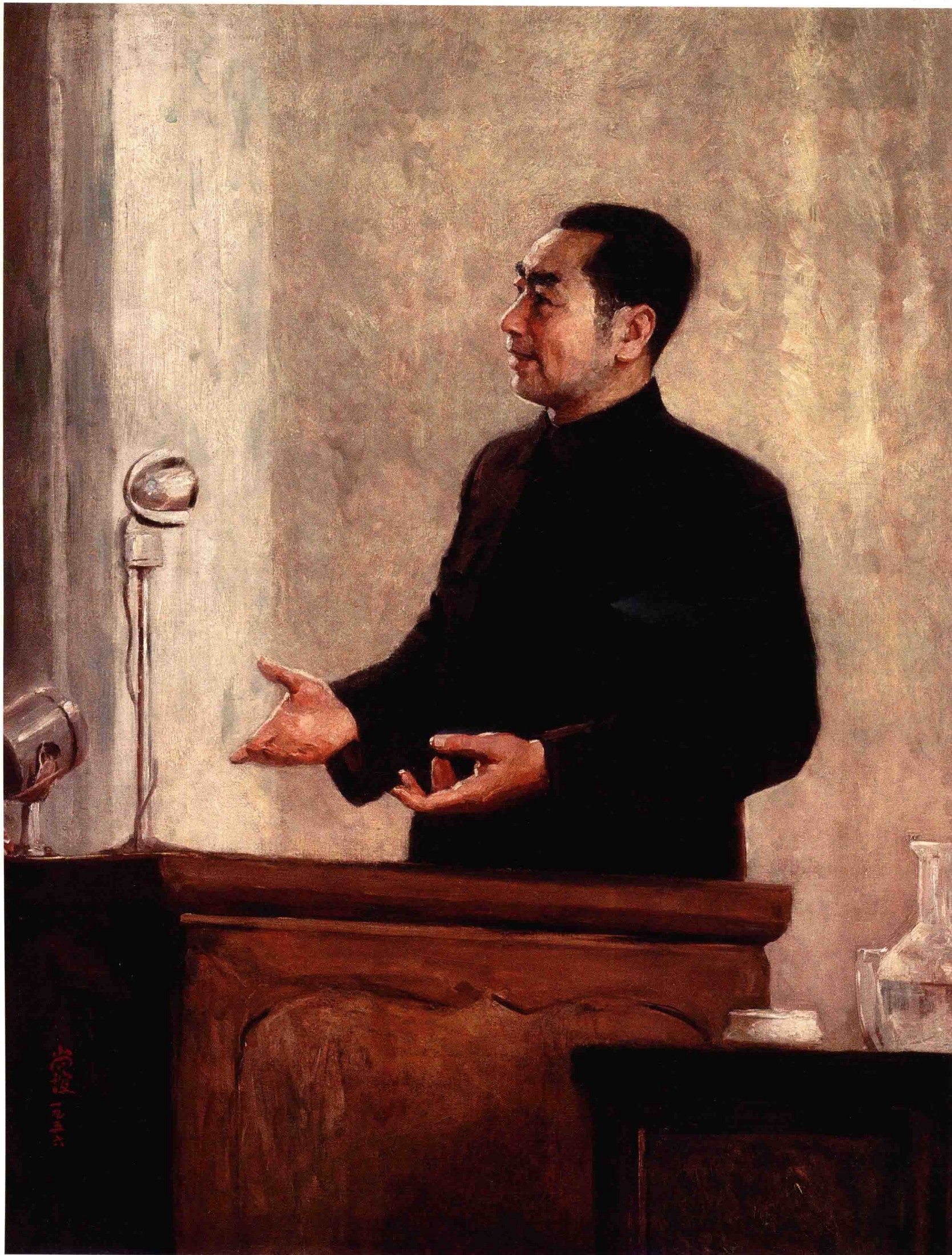
中国博物馆藏

早。踏遍青山人未老，风景这边独好。会昌城外高峰，颠连直接东溟。战士指向南粤，更加郁郁葱葱。”画面运用的灰调子，是靳尚谊在早期作品中对于这种色彩的偏爱。在阴云密布的天空中，在延绵起伏山峦上，灰色下透着苍绿。中心人物在画面中耸立，有纪念碑式的象征意义。自然界的雄奇与革命的浪漫主义精神竞相呼应，使画面呈现出大气磅礴之势。

《毛泽东在十二月会议上》体现了靳尚谊在历史肖像画创作上独具风貌的艺术样式。画面选取的毛主席作报告时手推向前方的动作，象征了革命形势的不可阻挡，凸显了画面的强烈感。单纯的暗红色背景用以衬托人物。这种整体、简洁、单纯、强烈的肖像画表现方式为画家以后的肖像画创作风格的形成做了一个最好的铺陈。

靳尚谊在1956年创作的表现周恩来在《和平的讲坛上》这件作品，是他在“马克西莫夫油画训练班”时期的毕业创作。作品表现了周恩来在演讲过程中的个性和神韵，体现了肖像画创作和情节性绘画创作的要求，是靳尚谊革命历史肖像题材创作中很重要的代表。《和平的讲坛上》是靳尚谊的第一张油画创作，这为他后来在肖像画的创作上做了一种准备。时隔51年，在2007年国家征集革命历史题材作品的时候，靳尚谊又重新绘制了《和平的讲坛上》。在诸多构图的推敲之后，他依然选择了表现一个单体人物的样式，这也是他在肖像创作上单纯、整体、大气的艺术风格的体现。

第二章 知识分子肖像

靳尚谊在早期的写生油画习作中，表现的人物对象主要是体力劳动者形象；但是在后来的肖像画创作中，他选择知识分子作为创作的主要表现对象，意图在作品中强调知识分子和人文主义的联系。这与靳尚谊在艺术上的审美品格产生共鸣。靳尚谊艺术理想的确立与他所处的历史时代息息相关。他认为，“文革”后期和“文革”以后，社会生活中暴露出一些不好的现象，人与人之间的关系变得不正常。这对于他的思想冲击很大，心情不能平静。他无法改变社会现实，于是在作品中表现和抒发一种宁静、和谐、崇高、纯洁的情感。这种心情和经历使得他对于知识分子内心世界的理解极为深刻和准确，自然地促使他在肖像画表现的对象上逐渐由体力劳动者转变为更为熟悉的知识分子群体，更为贴切地体现他理想美的艺术观点。

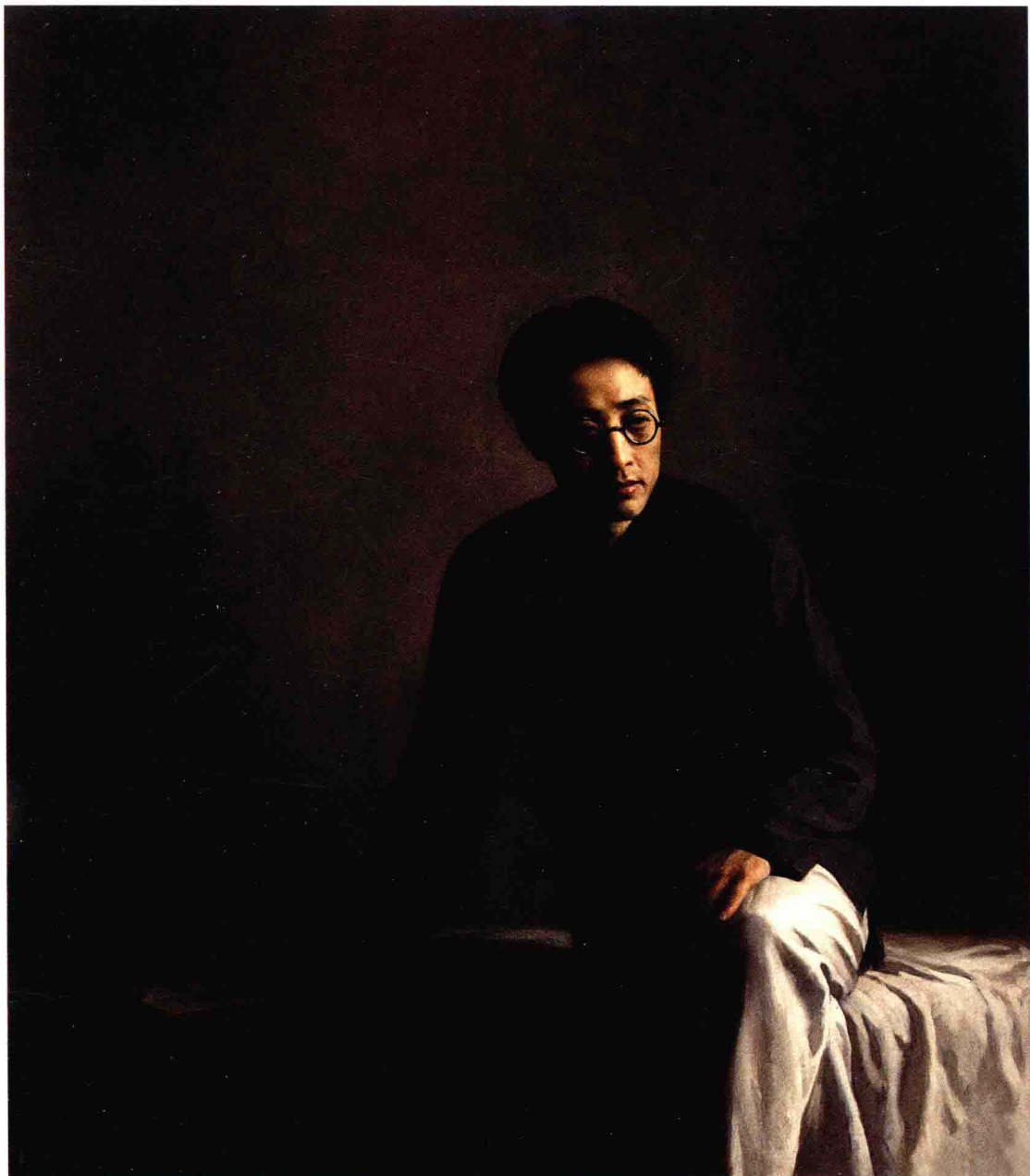
靳尚谊的肖像画创作使肖像画的这个领域在中国受到重视，而且使肖像画的领域扩展了，把肖像画和人物画结合起来了。人物画重视表现人的社会性，其中还饱含了一些情节，是社会生活状态中的人；肖像画则注重表现人物的一种精神特征。历史上的肖像画多以表现这个人物的个性和经历为主。但是靳尚谊的肖像画已经超越了肖像画的范畴，还有一定的情节在画面里。比如《瞿秋白在狱中》就超越了肖像画，有历史画的因素，带有一定的情节因素。他的代表作《塔吉克新娘》也带有情节；《老桥东望》和《醉》，也超越了肖像画的范畴，带有明显的社会情节因素。可以说靳尚谊的个人风格的作品多以肖像画为主，而且拓展了肖像画的领域。这是他特有的创造。靳尚谊对于肖像画定位的认识和主题的选择非常重视，尤其是对于知识分子这个社会阶层的人物内心表现十分关注。他善于分析作品背后的时代性和特定时代下人物的心理状态。在当时社会上普遍关注工人、农民、战士等流行题材之外，他这批具有代表性的肖像作品达到了为知识分子这个群体立像的意义。

靳尚谊在处理画面上是独特的，比如人物和背景的关系、构图动势的设计、作品的构图方式、用色的选择等。

这部分的肖像作品分为几种类型的表现。

一种类型是历史人物肖像的描绘，比如作品《瞿秋白在狱中》。靳尚谊被革命的先驱瞿秋白的真诚、质朴的人物性格所打动，创作了《瞿秋白在狱中》。这幅作品表现了瞿秋白在狱中写《多余的话》的时候内心那种矛盾的复杂情绪，深入地描绘了人性中的真实和复杂性。选择这样一位革命的知识分子形象作为创作的元素，也符合了靳尚谊对于真诚的人性的一种认同感，也是他自我心境的一种写照。

另一种类型是对于不同知识领域、不同社会身份的知识分子的描绘，比如作品《小提琴手》《医生》。《小提琴手》作于1979年，是靳尚谊早期的知识分子肖像创作。作品描绘了女音乐家陷入沉思冥想的创作状态。这张作品人物构图饱满完整，环境处理简洁大气，色调

鲜明而和谐，形象的塑造十分深入。画面的情调和人物的神态非常含蓄。这张作品明显地体现了靳尚谊作品的艺术气质：低沉的灰调子，有些阴郁的人物情绪。画面整体、单纯和古典艺术中那种典雅、深沉、厚重、凝练的美感相呼应。《医生》这件作品的背景使用了象征性的手法，用B超肝脏投影的图形来烘托医生的肖像，同时在画面里形成一个漩涡状的中心，推出医生这个现代知识分子的角色。靳尚谊在画面中运用他最为典型的小色点的笔触方法。这种方法既是一种较为细腻的写实风格，同时又使画面产生一种非常生动的动感，体现了很多色彩微妙的感觉，使造型的感觉十分有力度。在对医生五官的刻画上，靳尚谊努力挖掘和表现对象作为一个医生、一个当代知识分子的身份，发掘他对人、对生活、对世界的一种沉重的思考状态。背景形成的重色块和主体人物鲜明的强明暗造型之间形成一种对比关系，使得人物的形象凸显和丰满。这种以重托亮的方式也是古典绘画中常常使用的一种方法，而且人像形成的金字塔形的三角结构也是典型的古典平衡构图方式。

还有一种知识分子肖像画类型是表现艺术家朋友的作品，比如《画家黄永玉》《画家詹建俊》。《画家黄永玉》这张作品是画家表现在“文革”以后艺术家黄永玉的肖像。人物的背景环境采用了黄永玉具有代表性的作品题材“荷花”作为衬托。作品背景的处理方式体现了靳尚谊在20世纪80年代初开始探索民族传统形式，表现作品的平面装饰效果。这一时期

《瞿秋白在狱中》

布面油画

120cm×102cm

1984年

中国美术馆藏