

Literature & Art
Studies / WENYIYANJIU

3

2019

国家社科基金资助期刊

文艺研究

艺术的终结与禅	彭 锋 5
论分析艺术作品的方法与经验艺术作品的过程	刘旭光 15
文化平等的歧路	
——威廉斯、朗西埃与审美现代性	李三达 26
莲社故事文、图与《陶渊明集》之编纂	蔡丹君 37
唐代孤舟送别诗意与后世孤舟送别图	戴一菲 46
明刊本《水浒传》“招安”情节的图像阐释	赵敬鹏 54
当代文学经典化的路径及其内涵	
——以《团泊洼的秋天》为例	付祥喜 64
《群众诗画》与20世纪50年代通俗文艺报刊的沉浮	巫洪亮 74
访谈与对话	
探寻词的艺术世界	
——钱鸿瑛研究员访谈录	邓菀莲 86
从小说到电影：《芳华》是怎样炼成的	
——兼论大众文化生产的秘密	赵 勇 95
“后青春期”与“暮气青春”：中国青春片的情动视野及其性别政治	白惠元 107
青春摆渡与镜像疗法	
——当下中国“治愈系”影视剧的文化征候	王文斌 115
晚明文人清课的意义探究	
——以孙克弘《销闲清课图》为中心	沈 歆 张宗明 124

文苑研究

WEN YI YAN JIU 1979 年创刊·月刊·总第 325 期

第 3 期
2019

主编/社长 方宁 副主编 金宁

空间、边界和寓意

——明清绘画中“洞”的图像研究

付阳华 柳雨霏 136

诗意空间与变装肖像

——玻璃镜引发的清宫视觉实验

陈 轩 149

历史画创作的矛盾与张力

——以创作实践为核心的考察

王裕亮 169

书评

不读文艺期刊,何来文艺期刊史?

——以《中国期刊史》第三卷第七、八章为例

武新军 160

图版

封面 封二 封三 封四 美术作品

175—184 美术作品

稿 约

一、本刊用稿范围包括中外文学艺术史论、批评,欢迎相关学科研究者特别是青年学者投稿。

二、来稿必须未曾以任何形式在任何媒体(包括互联网)发表;请勿一稿多投。

三、请将稿件按不同内容发到下列邮箱:

wyyj01@vip.163.com(美学、文艺学、艺术学理论、书评)

wyyj02@vip.163.com(中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、访谈与对话)

wyyj03@vip.163.com(美术学、设计学)

wyyj04@vip.163.com(戏剧与影视学、音乐与舞蹈学)

四、来稿请在正文前附200—300字的摘要,引文、注释须核对无误,并采用自动生成的注释;请尽可能提供配合文章的图片资料,以备选用。

五、来稿请附作者真实姓名、工作单位、联系电话和电子邮箱。

六、自收稿之日起三个月内未收到稿件采用通知,作者可自行处理。本刊不对未采用稿件提出意见,敬请谅解。

七、稿件一经刊发,即付稿酬;稿酬中已包括电子期刊网络及光盘版著作权使用费。

八、本刊有权对拟发表的稿件进行删改;如不同意删改,请在来稿时说明。

Literature & Art Studies

MARCH 2019 / Main Articles

The End of Art and Zen	Peng Feng (5)
The Ways of Art Analysis and the Process of Experiencing Art Production	Liu Xuguang (15)
Different Ways of Cultural Equality: Williams, Rancière and Aesthetic Modernity	Li Sanda (26)
The Texts and Pictures of the Lianshe Stories and The Compilation of <i>Tao Yuanming Collection</i>	Cai Danjun (37)
The Poetic Images of Solitary Boat Farewell in Tang Dynasty and Paintings of the Same Theme in Later Centuries	Dai Yifei (46)
The Picture Interpretations of the "Rebels Enlistment" in Ming Edition of <i>Water Margins</i>	Zhao Jingpeng (54)
The Ways of Canonization and the Connotation of Contemporary Literature: A Case Study of <i>Autumn of Tuan Bo Wa</i>	Fu Xiangxi (64)
<i>Poems and Paintings of the General Masses</i> and Vicissitudes of Popular Literary and Art Newspapers and Magazines in 1950s	Wu Hongliang (74)
Exploring the Artistic World of Ci: An Interview with Professor Qian Hongying	Deng Wanting (86)
From Novel to Film: The Formation of <i>Fanghua</i> : The Secrets of the Production of Mass Culture	Zhao Yong (95)
"Post-Youth" and "Old-age Youth": The Affective Vision and the Gender Politics in Chinese Youth Films	Bai Huiyuan (107)
Youth Ferrying and Mirror-Image Therapy: The Cultural Symptom in the Contemporary Chinese "Healing" Films and TV Shows	Wang Wenbin (115)
The Significance of the Literati Class in Late Ming Dynasty: A Case Study of Sun Kehong's <i>Picture of Leisure Class</i>	Shen Xin and Zhang Zongming (124)
Space, Boarder and Allegory: An Iconographical Study of "Caves" in the Paintings of Ming and Qing Dynasties	Fu Yanghua and Liu Yufei (136)
The Poetic Space and Cross-dressing Pictures: The Visual Experiment with Glass in Qing Court	Chen Xuan (149)
Without Reading the Magazines Themselves, without their Histories: A Case Study of Chapters Seven and Eight in Volume Three of <i>History of Chinese Magazines</i>	Wu Xinjun (160)

文艺研究 (月刊)
WENYI YANJIU

ISSN 0257-5876
CN 11-1672/J
(邮发代号 2-25·国外代号 M163)

2019 年第 3 期
(总第 325 期)

主管单位 中华人民共和国文化和旅游部
主办单位 中国艺术研究院
编辑者 《文艺研究》编辑部
出版者 文艺研究杂志社
地址 北京朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
电话 010-64935587 64934162 64974775
美术设计 《文艺研究》造型艺术编辑室

印刷者 北京永诚印刷有限公司
国内总发行 中国邮政集团公司北京市报刊发行局
订购处 全国各地邮局
零售、代销处 全国各地邮局
海外总发行 中国国际图书贸易集团有限公司
广告发布登记 京朝工商广登字 20170180 号

本期 3 月 10 日出版

定价 28.00 元

历史画创作的矛盾与张力 ——以创作实践为核心的考察

王裕亮

摘要 历史画创作要在真与不真、个性与共性、手法与目的之间求得最大的调和。就具体创作实践经验看,历史画、特别是重大历史题材的美术创作,应在依据历史真实的基础上甄别辨析已有的文字、图像、影像及出土文物等各种文献,发挥艺术家的创造性,以此强化真实的历史感的塑造。这样才能进入历史画创作的自由境界,最终达到在历史画中领悟历史厚重的精神要义。

古今中外,历史画创作向来承载着表现人类复杂经历和族群理想。约翰·拉斯金说:“伟大的民族以三种手稿撰写自己的传记:行为之书、言词之书和艺术之书。”我理解所谓“艺术之书”,就包括了以图像的方式描画、再现并记述历史,而在这位英国学者看来,那似乎是“唯一值得信赖的”¹。事实上,图像历来承载着浓厚的政治色彩和化育功能,一直以来更是历史画创作最主要的目的和作用之一。走进新时代的中国,在民族伟大复兴背景下,国家重大历史题材美术工程相继展开:从2005—2010年的“国家重大历史题材创作工程”到2012—2016年的“中华文明历史题材美术创作工程”,从国家画院主办的“丝绸之路美术创作工程”到2017—2019年的“中国共产党与中华民族伟大复兴——国家重大题材美术创作工程”等。笔者亲历这样的历史题材美术创作热潮,在实践中对历史画的特殊性质和创作方法有了更深入的体会。本文认为,历史画创作需要运用“经权”理念和智慧,合理安排处置创作中的几组矛盾要素,既要尊重客观历史事实为基础,又要突破历史文献的框架限定,只有这样,才能在艺术上有所突破,创造性地完成历史画的创作,进而,将“阅读的历史”变成“观看的历史”。

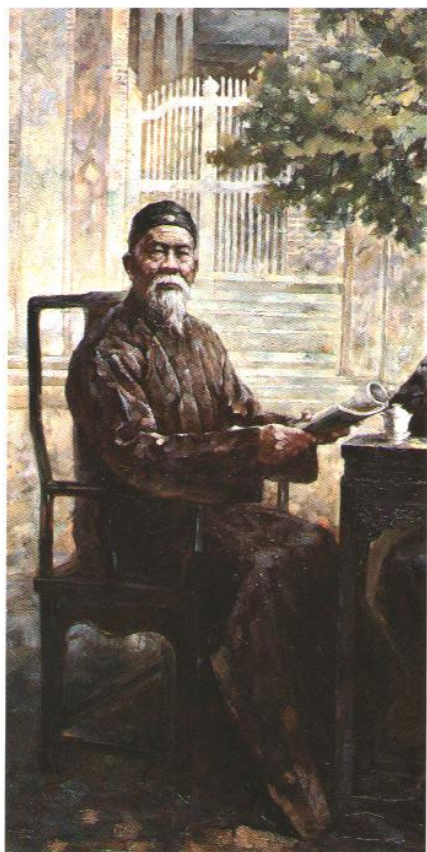
一、真与不真之间

“历史”(historia)在西方的原初语境中是指“故事”。就艺术史而言,“历史画”除了呈现过去发生过的历史事件和人物外,也包括宗教故事和神话传说。质而言之,故事的虚构性正是题中应有之意。而“真实再现”历来被视为绘画的重要评判标准之一,无论是再现现实生活中的人与事、大自然中的景与物,还是再现人类的理想与观念,都以其为核心追求。具体到历史题材美术创作中,再现历史之“真”,永远是最贴切、最可靠的诠释要义。但是,绝大部分美术史上的经典历史画,其目的并非仅仅再现某个真实的历史对象。事实上,如历史画所再现的事件中的人物,谁也无法确认在年代久远的历史场景中的“写真”样貌。巴尔扎克有言,小说是神圣的骗局。可以说,虚构对作家和画家同样发挥着重要的作用。一幅作品无论画得多么逼真、多么写实,一旦进入艺术表现,真实的对象是否绝对如此已经无关紧要。这便是历史绘画创作中要面对的“真实之不真实性因素”的问题。历史画创作总是要解决这样的问题:如何既尊重历史真实,同时又发挥艺术的创造性。再现性绘画本身就是一种创造,不是简单的模仿,更不可能是照相式的复写或写真。一般而言,艺术创作主要按照艺术家个人的真实想法表现真实的情感,这样才能充分体现艺术创作的自由与价值。主观真实是艺术创作主体的精神与意识的真实,是尊重艺术家个体自由选择的表达方式,不应囿于既定的规约。特殊之处仅在于,历史画

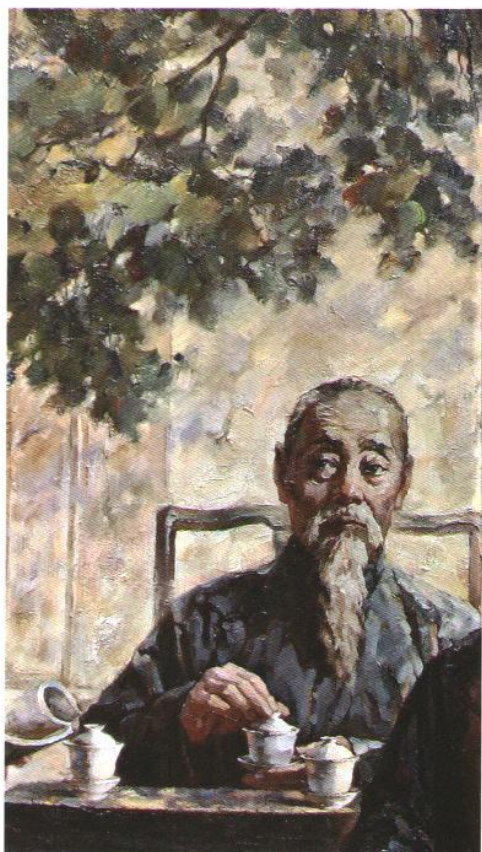

王裕亮·陈宝琛
(素描稿 240x200cm 2011)

王裕亮·陈宝琛（油画局部）

创作中的艺术真实需要依附于历史真实而存在，艺术家对历史真实的理解与再造，既要受真实历史记载的制约又要通过入情入理的情感体验去再现历史的真实感。换句话说，既要服从客观历史真实的内在要求和表象特性又要展现艺术创作主观真实的表意追求，二者的融合与转换是历史题材美术创作实践中必须妥善处置的问题。

优秀的历史画创作，不可能直接照抄现成历史图像资料及文献进行绘制，而是需要艺术家独具匠心的主观创造。为了尊重历史客观真实，艺术家一方面要阅读大量的文献和图像资料，另一方面还需要富有想象性的再造，将知中的历史事实通过艺术转化为仿佛可以触摸到的历史感。历史画艺术最重要的典型场景、典型人物动态的创与设计，往往难以在残缺不全的历史图像资料中找到全部依据。为了使作品创作更具生动性、更具真实感，进达到逼真的细节刻画效果，前期往往需要借助道具、服装并聘请适合的模特进行素材拍摄²。所有拍摄的素材都是作为艺术作品追求真实性的参考，最终的艺术处理还需要艺术家自己的甄别与二次创造。一句话，历史画创作要由对“真实”的把握逐渐进入对“真实感”的追求。

以笔者创作历史画《陈宝琛》（作品见本期封底）为例。陈宝琛对福建近现代教育做出过巨大贡献，先后办二十多所学校，包括1907年的福建师范学堂（即今福建师范大学），历史功绩值得后人铭记。福州简称“榕”，“榕荫满城，暑不张盖”³，榕树是城市的标志性植物。因此，在该画的背景处理上，“榕”比之前一稿的太湖背景更具典型性和地域特色。出于画面需要，笔者增加了站立在陈宝琛身后的陈妻王眉寿（曾创办福建女子学堂）同坐的潘炳年（陈宝琛赴京担任溥仪老师后，潘氏继任其职）及林元乔（福建师范学堂改为福建优级师范学校的首任校长）。场景后方是福建师范学堂的大门。整幅作品描绘了四人或坐或立、在榕树下品茶论道。而就事来说，这是一个虚构的场景，四人也不可能同在学堂门口的大榕树下共摆一桌。但这样的结构安排，却使得历史氛围更加集中浓郁，感受上也真实可信，并且突出了陈宝琛在福建近代教育史上的开拓者地位，艺术效果非常好。历史画具有可视性、直观性的特点，以主观化的构思、虚构的情节和夸张的表现手法，使画面颇具舞台色彩，至还可以使用戏剧穿越与蒙太奇手法，从而形成与文字读史不同的视角，令后人产生更生动形象的直观感受。

二、个性与共性的调和

众所周知，意大利人阿尔伯蒂在其《论绘画》（1435）中，将历史画列为艺术等级最高的类型，与文学中的史诗相当。重大历史画的创作确因创作量巨大，涉及政治、经济、文学、历史以及服装、器物材料、建筑和自

空间等因素,一般都是集体智慧的结晶。国家重大历史题材美术创作往往被视为一项工程,有的非以举国之力而不能为之。宏观叙述的方式,宏阔的视觉造型语言,加上繁杂的细部刻画,重大题材历史画因此也折射出创作时代的文化、政治以及经济实力和社会精神风貌。在多方参与下的重大题材历史画创作中,如何能既强化共识,又发挥创作主体的个性特点,是这类美术创作的另一个难点。

历史题材美术创作的选题从一开始就是创作集体共性认知的结果,它与一般的美术创作的题材选取有所区别。后者是创作主体自主选择的结果,即艺术家想画什么就画什么,高度强调个人感受与个性发挥,原则上不受限制,本质上是个人艺术风格的展示。但重大历史题材创作则与之不同:选题必须经由历史学家研究并报送主管部门最终确定,在题材方向上既要显示民族文明的历史高度,亦要体现民族历史的真实历程与传统思想文化的精髓,同时,更表征着现代民族国家的政治意识形态、时代发展特点,还需满足普通大众的历史感受和审美期待。艺术家只能在一些已确立的选题中进行选择,而无权更改选题的内容。或类似于考试中的命题写作,离题不得。

因此,历史画创作的素描稿创作阶段至关重要。在这个过程中,需要完成由共性认识向个性体验的转化。构思转化的第一步是素描小稿的诞生。对西方历史画家的研究发现,素描小稿一般代表了画家的思想和个性探索,尤为出色。第一稿的素描草图正常不会太大,一般不止画一幅,再从中选择较为理想的一稿。这些画稿带有很强的速写性,倾向比较随意的几何线勾勒,然后再辅助明暗关系以寻找画面的节奏和结构。素描稿小图思路确定之后,即可进行等比例或等大的素描稿创作以深化细节。素描稿在整个历史画的创作进程中基本上解决了作品的大部分问题,包括思想个性、画面构图,以及造型、形象、空间、比例、光线、黑白灰关系等一系列问题,因此说,素描稿本身即可视为上好的艺术品。在安格尔看来,“素描是高度艺术的诚实,除了色彩,素描是包罗万象的”⁴。事实上,几次国家重大历史题材美术创作工程都曾展览过素描稿,其中有很多充满了个性鲜明的美学特征,某种意义上甚至比完成的作品还要精彩。

如果说历史画中的素描稿显示更多个性追求的话,那么色彩稿所再现的历史氛围应该是倾向共性思考的。建立在素描稿基础上的色彩稿主要解决的是作品的气氛,即色调的问题。色彩本身具有人类普遍认知的文化属性,会对人的生理知觉和心理感受判断产生影响。这一文化意义上的共性,体现的是一个民族的集体共同记忆和共识:暖色调从心理和氛围上更适合烘托胜利、喜庆的主题,冷色调则更多用于表现庄严肃穆或悲剧色彩的作品;如果把成功庆典类的作品画成冷色调,人们从心理感受上肯定觉得不舒服。所以,色彩稿的重点是要确定色彩的基调是否能恰当地表现作品的主题思想,尤其历史画作品,表达呈现的是家国精神与民族情怀,因而明显需要带有共识性特征和集体通感。

与文字语言一样,图像呈现的符号意义并不属于个人保有,而是以某种社会公约的形式在人与人之间形成的一种普遍性的共识。历史画的客观真实是历史实存与时代氛围的体现,既不能歪曲历史事实,又要照顾到观众心理对图像符号所达成的共性理解。反映在具体的历史画创作中,表现为如何处理个体情感表现与历史情感表达之间的关系,它决定着一幅历史画的审美张力以及厚重感是否能够得到更好的传达。这一点,从历史画中典型人物形象的创作往往受制于社会约定俗成的心理意愿即可看得非常清楚。例如,在笔者参与的历史画《闽水万古流》(作品见本期封面)的创作中,对林徽因、冰心这两位闽籍知名女性形象的表现就体现出这一特点。我们知道,冰心比林徽因仅仅年长四岁,属于同龄人,但在大众读者的一般印象中,以对“小读者”的爱著称的作家冰心,其典型形象是一位和蔼可亲的老奶奶,而抒写“人间四月天”的学者林徽因则是才华与美貌兼备的青春女性形象。因此,创作上就要遵从这一共同认知,让读者更容易接受。画面中有意识地将两人的形象按照“惯例”进行了迎合读者“阅读期待”的刻画。当这两位女性以差别很大的图像面貌出现在历史画面中时,完全没有违和感。实际上,这种基于真实感的跨时空并置描绘,巧妙平衡了个性与共识,取得了良好的效果。

李豫闽 迟连城

林颢 王裕亮·闽水万古流

(素描稿 280x860cm 2010)

三、手法与目的的统一

李豫闽 迟连城
林颖 王裕亮 · 闽水万古流
(油画 局部)

人是历史的主体。在构思过程中需要注意的是，历史画主要还是要写实性地再现真人形象。为了体现历史的“真”，艺术创作者必须搜集大量素材，全面了解和尊重历史事实，最终作品才能达到感动人心的视觉效果。

对于素材，首先就是要辨析历史档案材料中存在的“真”与“假”，这是在选题和创作方向基本确立后的一项繁重工作。对包括文字资料（历史文献、野史笔记、传记传说、地方志等）、图像资料（不同时期的相关图像、塑像、出土文物等）、影像资料（真实影像资料 and 不同时期创作的图像资料等）及实地考察（相关史事发生地、博物馆和档案馆的藏品等）获取的大量素材，都要一一进行筛选甄别。在这个过程中，创作者只有通过不断地阅读浏览和整理比对，才能更清晰地认识历史之“真”，从而创作出艺术之“真”。其间遇到的主要问题包括：首先，各类历史文献和存留文字资料对同一事件、同一人物有着不同版本的记载与论述；其次，不同时期的历史画像、

影像、塑像等也不尽相同，甚至形貌相差甚远；再次，不同时期的图像与影像资料在服装、道具等细节上各不相同，年代久远的往往出入较大；最后，不少历史事件和人物仅有文字记载，没有留存任何其他资料。以上情况，给美术创作带来了不同程度的复杂性。

仍以历史画《闽水万古流》的创作为例。这幅作品描绘的是八闽大地上下两千多年的五十位不同领域的杰出代表人物，还有标志性的人文和自然景观，涉及时间跨度长且人物众多。那么，哪个版本的文献记载更为可靠？哪一图像遗存更为靠近历史真相？哪种人物装扮更符合历史事实等等，辨别这一系列问题本身就是异常艰巨的工程。作为创作者的体会是，收集素材的过程同时也是甄别素材真实度的过程，是从杂多到精少的筛选过程，更是考验创作者文化修养和学识积累的过程。笔者从亲身参与的几次历史题材美术创作实践中认识到，收集和甄选素材的环节相当重要，因为只有大量读史读图的过程中，画家才会逐渐对历史真实形成一定的把握，才会在逐渐累积的历史感中获得“心动”，也由此开始明确创作的方向，影响并最终决定作品的构思。

在历史题材美术创作的主题表现方法上，笔者体会主要有三种方式。一为“截取式”。这一表现方法主要应用于一些重大历史事件的描绘，以设计的主场景绵延展开，画面呈现气势恢宏，场面宏大开阔。二为“舞台戏剧式”。其“瞬间定格”是古典主义和新古典主义美术常用的表现手段，强调画面的戏剧感、光感和寓意。三为“跨时空叙事式”。基于新技术想象和美学的影响，画面的解构与重构成为当代历史画创作打破传统的一种新颖表达方式。综上所述可以发现，历史画的主题表现不是或不应局限在所谓“历史真实现场”的纪实性再现（这在理论与实践上亦难以成立），而应重在当代人的重新“编剧”与解读，更应被视为寄寓当代精神的审美表达。

历史画《闽水万古流》的创作综合运用了上述表现方式。事实上，画中人物都先后真实存在，所有景观均符合真实地理地貌，这当然是“真”的呈现。但是，让他们同处在一个“类真实”的画面空间中又无疑是种“假”象。如何发挥油画的技术优势，处理画面“真”与“假”的自然融合，正是难点所在。我们的办法是，将这些重要历史人物划分为古代、近现代以及文人、官员等不同的分组，再以闽江之水为画面结构将人物贯穿起来。孕育大地儿女的闽水正象征着历史长河之滔滔不绝、人才辈出。作品利用油画写实技法表现出“真”，借鉴中国画的空间构成方式，将不同时代的真人和不同地域的真景融合在具有浪漫主义色彩的假定时空中，艺术化地塑造出集中、凝练、强烈的真实历史感。这无疑符合目的的综合表现手法的有效运用。

结语：“历史画”与“画历史”

谢赫《古画品录》有言：“千载寂寥，披图可鉴。”⁵当代历史画创作，特别是重大历史题材美术创作的主要目的，是让观众以观看历史的另一种方式获得对历史真实的认知，在画面营造的厚重历史感与历史氛围中感怀历史带给

李豫闽 迟连城
林颢 王裕亮·闽水万古流
(油画 局部)

我们的启迪。

一般的美术作品，是从“绘画”到“绘画”的认知，欣赏者要受到作品的艺术形式、思想观念和表现技法的影响才能真正形成艺术审美，而历史画的观看却常常是从“图像”到“绘画”的认知。观众在欣赏当代历史画的初始阶段就已经带着某种期待进入，并在画面中寻找可辨识的母题。一旦所欣赏的作品与期待的母题相吻合才会进入下一个层面的审美。套用克罗齐的名言，一切历史画都是当代历史画。“历史”只是画的题材限定，主体必然是画。但历史事实却产生“先入为主”的作用，它左右观众的欣赏角度与方式，进而使体现艺术真实的绘画退到了第二的位置上。最终，常常导致“历史画”在观众欣赏的眼中转而成为了“画历史”，艺术的真实与历史的真实发生奇妙的转换。由于艺术真实的存在，作品所表现的历史真实已经被再次重塑。观众欣赏历史画的特殊性，必然与创作主体的思考有着千丝万缕的关系。这也是历史画与画历史之间的辩证差异。

历史画创作所面对的一系列矛盾和问题，成为创作过程中必然要面对也必须加以解决的难题。艺术家只有深刻理解并有效弥合历史画创作中的种种先天悖论，由对历史的追求，达到对历史感的塑造，才能在历史画创作领域自由驰骋。

（作者单位 福建师范大学美术学院）

李豫闽 迟连城

林颖 王裕亮 · 闽水万古流

（油画 局部）

责任编辑 易文

王裕亮 · 陈宝琛 (油画 240x200cm 2015)

本作品获首届国家艺术基金项目资助

【封面】李豫闽 迟连城 林颢 王裕亮 · 闽水万古流

(油画 280x860cm 2010)

【参阅本期《历史画创作的矛盾与张力——以创作实践为核心的考察》】

文艺研究

中华人民共和国文化和旅游部主管
中国艺术研究院主办
《文艺研究》编辑部编辑
文艺研究杂志社出版

美术设计《文艺研究》造型艺术编辑室
印刷者北京永诚印刷有限公司
国内总发行北京报刊发行局
国外总发行中国国际图书贸易集团有限公司
(北京 399 信箱)

订阅零售 全国各地邮电局
邮购文艺研究杂志社
邮发代号 2-25
国外代号 M163
ISSN 0257-5876/CN11-1672/J
定价 28.00 元 \ 本期 3 月 10 日出版

IS

9 770