

10
2020

艺术史研究,与“艺术”无关?

[学人档案] 阮荣春

[时代人物] 李魁正

[本期名家] 韩子勇

[案边点滴] 叶芃谈工笔花鸟画创作

晚清遗民的出世、入世——以溥心畲为中心的精神分析
从浙江出发——论《浙江现代美术名家年谱》项目愿景
兼年谱编纂的学术意义

斯齐戈夫斯基与正统维也纳学派的艺术史方法之争

美术观察

ART OBSERVATION

中国艺术研究院主办 国家级艺术类核心期刊·月刊

总第302期

Does Art History Research Have Nothing to Do with “Arts”?

Scholar Archive: Ruan Rongchun

Times Figure: Li Kuizheng

Master: Han Ziyong

Random Thoughts: Ye Peng Talks about Creation of Bird-and-Flower Painting in Meticulous Style

Leave from or Enter into the Society——A Psychoanalysis of Yimin in Late Qing Period, Centering on Pu Xinyu

Start from Zhejiang Province——Comments on the Vision of Biographical Chronologies of Famous Modern Artists from Zhejiang Project and the Academic Significance of Biographical Chronology Compiling

The Dispute over Method of Art History between Joseph Strzygowski and Orthodox Viennese School

卷首语

观察家 ART OBSERVER

主持人 缙梦媛

热点述评

艺术史研究,与“艺术”无关?

观点

- 005 美术史学与美术本体 薛永年
- 007 艺术史与考古学:如何是“补充文本”? 李淞
- 011 非本质化是当代学术转型期的一种趋势 郑工
- 014 艺术学迷宫中的美术史 陈平
- 016 永远的二次航行——致后疫情时代的美术史家 王玉冬
- 019 美术史与多元化 黄小峰
- 021 美术史研究的本体与多元 李修建
- 023 试谈美术史研究中的美育意识与历史意识 刘中玉

现象

- 025 艺术家看中国美术史的本体研究
- 025 考古的艺术观看与美术史实践研究 潘汶汛
- 026 美术史研究的处境与担忧 王犁
- 027 中国画艺术研究应彰显经典的“写性”价值 梁雨
- 027 实践研究是美术史研究的一种思考方式 边凯
- 028 从宇宙观的角度探索中国美术史研究 泰祥洲
- 029 中国美术学本体研究中的当代方法论及语汇转换 王牧野

前沿报道

艺事综述

- 030 艺术百年与时代回溯——纪念吴邦之、张书旂诞辰120周年特展
概述 应金飞
- 032 东方趣味的不同意象:“异域同绘——中国美术馆藏日本浮世绘
和清代木版年画精品展”策展札记 刘莹
- 034 历史叙事与空间体验——“塞外驼铃——馆藏关山月1940年代
西北写生与敦煌临画专题展”策展札记 丁澜翔
- 036 艺汇

美术学 FINE ART RESEARCH

主持人 徐翎 李方红

史学

- 037 晚清遗民的出世、入世——以溥心畲为中心的精神分析 杭春晓
- 046 “霞光”与“红日”的笔墨尝试:新中国时期傅抱石山水中的光色
生成及其现代性 陈青青

理论

- 051 从浙江出发——论《浙江现代美术名家年谱》项目愿景兼年谱编
纂的学术意义 张坚 王珊祿

学人档案

- 055 双管齐下 学者风范——阮荣春先生的艺术史研究述略 朱亮亮

学院文萃

- 059 汉代蜀地摇钱树的装饰艺术探析 曹铁娃 曹铁铮
- 060 浅论北宋山水画对当代山水画发展的启示意义 杨丰
- 062 视觉文化语境下纳米艺术图像的美学认知 秦佳 王箫音
- 063 澳门美术社团的文化镜像 周文学
- 065 明清画家自画像的人本主义取向及内在成因探析 黄薇
- 066 高校手工艺人群层次架构与研培计划模式研究 杨佩璋 向师师

- 067 论宋代绘画中女性形象的平民化转向 马利霞
- 069 修道游仙:黄公望《天池石壁图》探析 陈永兴
- 070 试论地方院校新美育体系建构 高欣 冯亚星
- 072 写意——中国油画“本土化”的可能路径 黄文中
- 073 重述神话——壮族节庆类非物质文化遗产传说的数字动漫探析
蒋慧 朱倩文

国际视野 INTERNATIONAL VIEWS

主持人 王红媛

国际论坛

- 075 斯齐戈夫斯基与正统维也纳学派的艺术史方法之争 陈亮
- 081 试论寻常物与现成品艺术之间的边界——以泰特现代馆现成品艺
术陈列展为例 尚一墨
- 088 从弗里达看残障艺术的历史性出场 林婧 胡可

美术家 ARTISTS

主持人 阴澍雨 张译丹

时代人物

- 092 做生命的歌者——李魁正艺术谈 阴澍雨 张译丹

本期名家

- 098 行走、观想和表达 韩子勇

案边点滴

- 105 文人心性的当代表述——叶芃谈工笔花鸟画创作 阴澍雨

品评

- 112 根系徽州文化 情满绘画生活——周群的油画创作 李颖
- 114 彩象之境——赵山川风景油画解析 张文东
- 116 综合材料的实验性介入——评张琳的油画艺术 赵岩
- 118 感怀自然 进中求变——官厚生版画作品品读 刘福鹏
- 120 安然宁静的心灵——李娟漆画的女性审美 于明刚
- 122 静谧的诗意情怀——石明祥绘画品读 曾卓
- 124 嵩岳为师——王恪松的山水画创作 魏华

心路

- 126 师古人·师造化·师诸心——浅谈写生与创作的三个经验 常德强
- 128 陕北题材山水画创作思考 赵永
- 130 新时代山水画发展之我见 陈丙利
- 132 从水墨到丹青——我的绘画之路 王雅卓
- 134 水墨中的历史踪迹——关中古村落水墨写生有感 王卫民
- 136 书法线条的时间表征 刘鹤翔
- 138 以史入画的家园情怀——兼谈历史画的创作实践 王裕亮
- 140 自然心生——油画风景创作简谈 张旻
- 142 用油画诠释中国民族文化元素 舒纲旭
- 144 心相的建构——写实油画在当代的审美语境 邢军
- 146 不止于版画的思维构想——《花魂》系列创作感 张晓东
- 148 《哭海》系列主题创作的拓展与延伸 赵洁
- 150 记忆生命中的痕迹——从绘画到新媒体艺术的转变 李馨同
- 152 遗存——一种自我生成的制陶逻辑 陈光辉
- 154 陶之为陶——从《时节》谈我的陶艺观 刘玉城
- 156 农产品包装设计应用研究——以普安红茶为例 黄海涛
- 158 休闲文化视域下城市景观设计的创新 刘精科

160 广告

以史入画的家园情怀

——兼谈历史画的创作实践

王裕亮

我的家乡在福建漳浦，一个依山傍海、人杰地灵的地方。乡里文风兴盛，明代书画大家黄道周出生于此地，学习书画之风自古有之。一方水土滋养一方人，记得小时候每次跟着母亲去学校边上的寺庙求神拜佛，总会流连于庙宇厅堂之间那些形象生动的壁画。墙上的每一幅壁画代表着一个象征隐喻，承载着乡亲们朴素的愿景，比如“孔明请东南风”的画面，表示有求必应，乃上签；而“杨令公上五台山”的壁画则是下签。就读小学期间，我经常逃课到操场边的庙内临摹这些壁画，目识心记，许多历史故事深深烙在我的脑海里。或许，冥冥之中因此注定日后与历史画结缘。

历史画在中外美术史中均占有重要地位，创作上有一些独特的属性和要求，具有一定的社会学意义和历史发展的时效性。因而，历史画创作对作者的要求非常严苛，不仅需要画家具有扎实的绘画功底、表现技巧和驾驭大幅作品的的能力，同时还要求画家具备深厚的文化修养与充盈的内心情感注入。历史画创作从选材、立意、布局等各个环节的处理，都颇见画家自己的旨趣个性，要求画家必须具备一定的创作理念和表现能力。因为，即使面对相同的历史人物和故事，由于创作者的不同，也会表现出不同的面貌。一幅历史画的创作少则一年半载，多则几年，非常考验画家的耐力与毅力。总之，一幅优秀的历史画，不但是一个时代的缩影，更是一个画家综合能力的体现，中外许多著名画家都很重视历史画创作，西方画家如大卫、德拉克洛瓦、列宾等，中国画家如阎立本、吴道子、徐悲鸿等，都留下了能够代表他们所处时代绘画水准和功力的历史画作品。

在长期的历史画创作与实践探索中，我逐渐形成了自己的审美取向和表现经验，简单归纳两个方面。

第一是我的历史画创作选材均为历史文献中曾经存在或发生过的真人或真事，因此我特别看重历史画表现的真实性，尽可能体现典型化和细节的真实。历

史画的功能不仅是审美的功能，它还兼具认识功能和教育功能。既然再现历史，还原历史真实应是历史画创作中首要特征和基本要求。即从人物服饰、配景和所有的物件都应与所画的时代、地域史实相符合，否则会被贻笑大方。但是，历史的真实与真实的历史往往因为消逝之后很难得以真正再现，历史文献记录的可能只是一个框架，甚至也不一定是完全真实的历史。这就使得我在每一张历史画的创作第一步，都要进行大量的史料素材收集，包括所有与之相关的文献资料、影像资料和图像资料。在缺少人物直接图像参考资料的情况下，则要根据史料文献描述确定其年龄、相貌特征、性格喜好等。

第二是在对对象的认识把握上，我认为画家必须具备一定的历史情怀，对表现对象应有历史之同情和理解。是否具有历史情怀也是历史画画家与其他题材画家的区别的一个重要标志。历史情怀除了要对历史抱有长期的兴趣与关注外，还需要拥有一种高度的历史情操和对历史敬畏的责任与激情。有历史情怀的历史画画家才能体现出创作者对历史对象的准确判断与客观评价，才能真正展现对所表现的历史主体价值的肯定与扬弃。历史画图像承载着浓厚鉴古察今之教化功能，一直以来成为历史画创作最主要的目的和作用之一。

我的《译坛先驱——严复、林纾、辜鸿铭》历史画创作过程，可以说集中渗透和显现了我的上述创作思想和主张。首先是选材与认识。我选取的是三位福建近代史的名人，同时也是清至民国时期中国近代史著名思想家；其次，三位历史人物的共同点都是中国翻译史界巨擘。我对翻译家有直接的关注和喜好，曾经出版过三本译著，很早就萌生了以翻译为主题，将三位翻译家作为创作对象的创作情结。创作前，首先要对三位人物及其成就做充分的了解。三位翻译家中严复影响最大，其次

王裕亮 保卫战 布面油彩 200×300厘米 2016

是辜鸿铭和林纾。严复早年留英，学贯中西，通过翻译将西方的社会学、政治学、政治经济学、哲学和自然科学等思想系统地介绍到中国，力推维新变法，是清末极具影响的资产阶级启蒙思想家、政治家和教育家。他翻译《天演论》《原富》等重要西方思想著作，提出“信、达、雅”的翻译标准对后世的翻译工作产生深远的影响。被后世评是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”。辜鸿铭，精通多国语言，乃晚清极少数熟练驾驭东西文化的中国人。他将《论语》《中庸》《大学》等中国经典著作翻译并传播至西方，在欧洲学界声誉极大；其《清流传》《春秋大义》等英文著作向西方人宣传中国的文化和精神，产生深远的影响。三人中唯一不懂外文的狂生林纾，是近代文学家、翻译家、教育家，精通诗书画，但其以特殊和敏感的国际视角，在不谙外文的情况下，与他人合作翻译了狄更斯、托尔斯泰、莎士比亚等名家百余部文学著作。作为第一个向中国广大民众展示西方人多元文化与生活的中国人，大量的译著使林纾被誉为“中国译界之王”。三位翻译家都有意识地把翻译作为开民智、新民德，维新变革，富国强兵的一项事业来做，不仅仅是那一代思想进步的闽人的理想，也是那一代所有中国人对于中华民族伟大复兴的“中国梦”。他们开拓进取的精神与现在国家“一带一路”的思想方针也是一致的。通过全面解读三位翻译家的历史文献资料、图影像资料，我基本掌握了三人的历史地位、贡献与人物性格特点等信息。

接下来是思考如何利用图像进行表现历史真实，这点始终是历史题材主题创作的难点和重点。图像的诠释决定对历史见证的精确度，艺术家需要在审美理想与历史现实中找到切入点和平衡点。因此，在筛选图像的过程中，对历史事件、人物性格、年龄、角度、动态、表情和道具等等的选择，体现的是艺术家的史学逻辑判断和综合文化修养。作为二维平面的架上绘画，以静止的、平面的、一帧动态的方式表现一个或多个历史人物，以及一个事件的历史时空是非常有限和困难的。因此，典型性的艺术表现是博观约取的重要表现。所以，我选取三个人最具代表性中老年形象为创作对象，以翻译为主题思想贯穿在整件作品中。文字是翻译最大的特点。为

王裕亮 1974年生，福建漳浦人。2013年毕业于福建师范大学美术学院，获博士学位。德国图宾根大学访问学者，澳大利亚南澳大学艺术学院访问学者。现为福建师范大学美术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员。

王裕亮 杨幼梅 译坛先驱——严复、林纾、辜鸿铭 布面油彩 200×180厘米 2018

了体现三位翻译家的不同文字区别，我选取他们各自代表性作品：严复的《天演论》、林纾的《巴黎茶花女遗事》和辜鸿铭的英文《春秋大义》，将这些文字融合在他们的身上和周边。同时，我自制可塑性的材料媒介，用它对所有文字进行堆高塑形，以浅浮雕的形式突破二维画布的局限。为保留文字的凹凸感，在创作过程中主要采取间接画法和透明画法多遍罩染为主。同时，为体现出三位翻译家都是闽籍，在画面设计了代表福州地域特点的三坊七巷作为背景。构图上，三位历史人物以直立的动态出场，置于一个半真实的“类自然”空间中，前中的严复微微迈步，三人构图形成“V”动态，增加作品结构的联系和三者的内在关联，隐喻他们前瞻性和超前的思想。将不同人物的历史贡献放置中不同的位置，是对历史真实的尊重，也是为史立像的前提和对历史合理性的艺术把握。这幅画的整体处理我认为达到了内容与形式，思想与技巧的有机统一。

历史画虽然以表现历史内容为主，但是，现代历史画的创作不应当仅仅机械地为历史造像，更重要的是需要创作者真挚的关怀现实。在我作品中涉及中国近现代史题材的作品，与中国现阶段倡导的“不忘初心，继续前进”的发展方向就有意契合，比如我的近现代史题材《中蒙边境保卫战》，作为援疆项目，同时入选昌吉回族自治州重大历史现实题材美术作品展，此幅作品反映了中国为保国家安全而团结作战的爱国精神，这种精神也一直延续到中国现代的发展中，促改革的奋斗历程中，对普通大众能够起到积极的影响。现阶段我国的中国特色社会主义的建设正处于改革发展的攻坚阶段，急需正面的精神力量加以鼓舞，历史画创作者必将以自己的作品为我国实现中国梦贡献鼓舞人心的力量。□

ISSN 1006-8899

9 771006 889005

国际标准刊号 ISSN 1006-8899 国内统一刊号 CN11-3665/J

邮发代号 2-228 定价(国内) 33.00元 (国外) 12.00美元 (港台) 8.00美元

〔墨西哥〕弗里达·卡罗 在法尔医生肖像前的自画像 布面油彩 41.5×50厘米 1951