

从不自觉到自觉的发展历程

——在“中国油画肖像艺术百年展”开幕前访靳尚谊先生

米 洁

由中国油画学会、中国美术馆、达菲集团主办，故宫博物院、中国艺术研究院、中国艺术研究院比较艺术研究中心、《中国油画》协办的《中国油画肖像艺术百年展》(以下简称“百年展”)，经文化部批准，于1997年4月8日至20日在中国美术馆举行。展览分为回顾展和新作展两大部分，共展出油画肖像作品199件。其中自清末(1885年)至1985年在中国近现代美术史上具有重要学术价值的油画肖像作品85件;1986年至今的新作113件。作为对中国油画肖像艺术百年历史的巡礼，此展的研究性和历史性，都将在中国美术史上占有一席之地。

笔者深为展览的组织者——中国油画学会的魄力和胆识所敬佩，亦为学会同仁的敬业精神所感动。在当今中国面临改革开放、市场经济的情况下，油画学会为适应新形势发展需要的机制，使学会的事业生机勃勃。举办这次展览，体现了油画学会的创意，其展览的重要性，吸引了广大理论家和油画家的关注。

在展览即将开幕之际，笔者与马刚访问了正在参加全国政协会议的中央美术学院院长、著名油画家靳尚谊先生。希望通过交流把讨论引向深入。

米：靳先生，您的油画肖像艺术，在中国油画界是具有很大影响的，对中国油画的发展具有重要意义。这次百年展是对中国油画肖像艺术的一次历史性巡礼，基本上代表了中国油画一百年来发展脉络。这里，我想请您和马刚从专业的角度来谈谈中国的油画肖像艺术。

马：这次百年展是否可以说，它实际上就是油画这个画种在中国发展的一个直观展示，从中可以看到中国人是怎样逐渐学习和掌握这门艺术形式的。

靳：这次肖像百年展，虽说是肖像展，但它展现的是油画这门艺术自进入中国以来所走过的路程，它体现了中国油画百年来的发展情况，可以说它是一部中国油画史，反映了油画自进入中国以来逐渐成熟的过程。

米：这一百年来油画肖像艺术的发展是否有几个较明显的阶段，它们各自有什么特点？

靳：油画这个画种是从清末传入到中国来的，当时就是以画肖像开始的。但那时的油画虽用的是油画材料，大都按照中国传统工笔人物画的技法来画的，是用渲染的方法，人物是平面的，没有背景；油画肖像画的直接引进是从民国初年开始。一批留法学生回国后，在中国建立了美术学校，把西洋绘画技法正式传入中国。这时期的肖像画在色彩和造型上算是比较彻底的油画形式，如：色彩上使用光源色，造型上出现明暗关系等等，在工具和表现形式上真正开始有了西方油画因素。其次是通过写生，把人物处在了现实生活环境中；自二十年代到解放前夕，由于战争的因素，肖像画没有太大的发展；49年以后，社会发展的需要，历史画、风俗画发展较快，而肖像画则不多。当时，有代表性的肖像画是吴作人先后的《齐白石像》、罗工柳先生的《延安人》等。从《齐白石像》，我们可以看到，吴先生继承了中国古代人物肖像单人正面的，没有背景的形式，而在油画的技法、造型上已比较西方化；文革期间，整个艺术创作停止了，肖像画当然不可能有发展；肖像画进入真正的繁荣时期是在

八十年代。这时期主要包括两种类型：一种是以西方传统的自文艺复兴开始到十九世纪的写实主义风格，这样的肖像画注重表现对象的性格与瞬间的情感，作者的个性不是主要的。另一种是画家通过肖像来表现作者个人的特点和作者对世界的认识，带有较多的主观色彩。这时的肖像已和环境结合了起来；到了九十年代、画家对肖像的思考不再是单纯的表现人物本身的性格，这时的肖像画已涵盖了人物画的广泛因素，有些作者试图通过肖像来表现一种抽象美。

米：为什么在八十年代肖像画得到了繁荣发展？

靳：这是一个特别值得研究的现象。在八十年代，西方现代诸流派的艺术都被介绍到了中国，对中国的美术界影响很大，写实的和现实主义的艺术受到了冲击。但是，正是在这样的环境下，中国的油画肖像艺术反而发展了。为什么呢？是社会的需要，是人们自身的需要。因为，这时的人已经开始关注自身问题了。

米：油画肖像艺术的历史和发展趋势同其他门类如风景画、静物画等相比，是否分量要重一些？

靳：这是因为肖像是更直接地围绕人自身来表现人的问题的，并通过人来反映整个社会。从西方大师的作品中，我们仔细地研究一下，那些最有影响和最能体现作者个性艺术观的代表作品，几乎多是肖像画。如达·芬奇的《蒙娜丽莎》、委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》、伦勃朗的《自画像》、《朱诺》，还有鲁本斯、荷尔拜因、安格尔、凡高等等。

肖像画之所以在西方国家如此发展，与他们的社会需求有关。

马：这种需求也作用于油画表现语言的发展。

靳：大量的定件，有来自皇室的，有来自达官贵族的，许多有钱人都订购肖像画，这就促进了肖像画的发展。

马：是不是还有这样的原因，西方从文艺复兴以后，人文精神不断发扬，对人的自身的肯定，带来对人本身的科学研究。人是万物之中最具灵性的和最复杂的，而人的头又是人体中最精密的部分。表现人的头部，需要很高的表现技能和许多科学方面的知识，也就是综合知识和能力的体现。在另一方面，人是社会关系的总和。好的肖像，它的个性含量和社会含量是很大的。

靳：西方很多大师的肖像作品首先是要像，而在像的同时又都自然而然地流露出自己的特点和对社会的认识。

马：是流露。

靳：对，是流露。到了后期印象派，就开始表现了，是通过肖像来表现个性。在中国，由于经济原因，不能像西方国家那样有大量定件。但是，我们也有很特殊的情况，八十年代以前，画家多是表现群体性的、历史性的、风俗性的、情节性的内容。而八十年代以后，人们注意到了自我，开始鲜明地体现作者自己对世界的看法。所以，肖像画就得到了发展。在新的时代、新的环境下，体现人自身的价值已成为更重要的内容。

马：一种造型语言的成立，必须相对有其造型观念和表达方式以及它所表达对象的适应性。这些因素相互影响，相互补充，才能使这种语言成熟起

左：画家齐白石像
吴作人作
右：山歌董希文作

来。油画这种语言也是如此，特别是随着对肖像画需求的发展，也促使了油画这种语言的发展。油画艺术到了十七、十八世纪，已发展成熟，自有其相应的表现对象、表现语言和艺术观念。在这样的环境条件下，油画表现语言才能最大程度地发挥。当油画语言面临表现东方人，传达东方人的思想感情时却存在一定的难度，甚至是蹩脚的。西方大师的范本有时还不能直接地解决实际问题。这点，我个人在教学中已感到这个问题了。我们现在应该认识到：要重视总结自己和自己的传统。中国油画发展了几十年，我们的老师、前辈已总结了不少的经验，这些是应该继承的传统，这些传统对于实践和教学更具有实际意义。

靳：所谓“肖像”，首先就是要肖似。要画好肖像确非一朝一夕之功，它既需要有扎实的人物造型能力，又要把握对象本质的洞察力。我过去在版画系教素描，一教就是六年。而正是这样，才使我对人物造型进行了深入地、扎实地研究，反反复复，画了大量的头像，就这样，也还没有解决问题。直到八十年代，到欧洲去，看到大师们的作品，突然茅塞顿开，这时才真正认识到体积在人物造型中的重要性，而体积是在初学时就清楚的问题。但是，很多年来，我国的油画大都没有解决好这一问题。画面中没有真正表现过人，包括物体的厚度和物体与物体的空间关系。1982年，当我在一张肖像中，在边缘处认真地做到转过去的时候，画面就产生明显的变化。1983年，我在《塔吉克新娘》肖像中用这样的办法画了之后，人们认为我的画风有了新的变化。其实我是在做技法上的实验，当然也体现了我当时的心情。

马：您的头像作品和其他先生的作品相比，您的作品有一个特点，那就是在人物头像塑造中，很少使用跳跃的、刺激的一些小东西，却总是把一些局部的效果压低，使之同整体混成一片，而大的明暗节奏很明确，对整体追求趋向流露出的个性特点，是同您后来在油画作品中传达出的意味是一致的，那就是用油画这个西方绘画语言来表现东方人，传达东方情调，探索本民族的油画艺术。

靳：用油画画好中国人很难。东方人的头形特点相对于西方人来说比较平且五官不突出。不象欧洲人，他们的长相很夸张，高鼻梁，深眼睛，造型明确，体积感强，画起来相对于东方人要容易出效果。如果单就塑造形体而不画五官，西方人的头像可以成立，东方人则就不成样子了。即使这样，当我大量研究了西方许多好的肖像作品后，就发现他们对五官的表现是强烈的、明显的、突出的。中国传统绘画表现东方人物肖像的方法，一是面部运用平涂渲染方法；二是五官勾勒清楚，这点东西方有一致之处。如果这样画，不成问题，是成立的。此外，我在西方大师们的许多肖像作品中，还发现了一些有规律性的特点，如人物的衣领呈白色，与头像、衣服形成鲜明的对比。其次，西方人的服饰华丽、和谐，而且多褶，都容易出效果。我在画肖像时就感到，要画好东方人

非常不易，首先是特点不够突出，其次是衣服的色彩、质地比较单调，有很大的难度。我在研究了这些问题以后，才找到了一种表现东方人的方法，那就是降低形体塑造的强度，抓住人物的五官特点，使其突出，省略掉多余的、琐碎的东西，形象就比较鲜明，整体感强，也可以出现各种不同的生动效果。在这样的基础上，个人再怎样发挥、怎样就自己的意愿去处理画面，就比较容易了，色彩也要从中国人的情感生活和自然环境中去寻找概括。

马：在前些年，当我们第一次见到晚清一些肖像画时，很多人都非常惊叹，也出现了各种类型的模仿作品。我认为，晚清的这些作品，用油画材料来表现，它的造型样式、布局、情趣，基本上是在建立在中国传统绘画的模式上，而这个传统模式是非常成熟的。所以，尽管没有掌握和传达出油画的表现技法，它仍然是有表现力的，是相对成熟的。但从深刻地掌握西方油画语言这个意义上来说，它是粗浅的，还没有接触到实质问题。在我国早期留学西方的前辈大师回国后，即开始致力于全面地、系统地、完整地学习油画这门艺术。到现在，特别是八十年代，我国油画肖像艺术在掌握油画造型语言这个层次上已具有本民族地艺术情感。做到这一点是非常不容易的。在这个意义上来说，中国的油画肖像艺术是在不断地发展的，并且已经达到了一定的高度。

靳：中国油画肖像的发展对油画语言的掌握，经历了从不自觉到自觉的过程。早期也出现了很好的作品，但还是少数的。当时的整体水平还不能自觉地运用油画语言来表现。现在，在基本掌握这门艺术的造型规律后，整体水平提高了，已经能够有意识地把握一些东西了。在此基础上主动地探索、追求个人的风格成为可能。近期的一些肖像画中已有不同的面貌出现，既有真实表现人物情感、性格的现实主义手法，也有象征性的和通过人物表现现代作者新观念的肖像。

作为油画艺术重要组成部分的油画肖像画，随着中国油画事业的发展而取得了瞩目成就，对当代中国油画总体水平的提高起着有力的推进作用。集中展示我国近一个世纪的肖像艺术创作成果的“百年展”，对油画肖像艺术语言的探索 and 作品体现的精神力度，或是继承欧洲油画肖像艺术精华及吸收、融汇中华优秀传统文化传统，或是从宏观角度体现东方艺术独特审美情趣，还是具体以肖像创作中关于形、神辩证关系的把握，都给予我们在艺术探索方面提供了广阔的天地。而就反映社会现实而言，中国历史——特别是近代所经历的剧烈而深刻的社会变动和人民感情的跌宕，无数推动历史前进的英雄人物或是当代“普通”人，在平凡的现实生活中所展现丰富多彩的精神世界，为我国油画肖像艺术的创作提供了取之不竭的丰富源泉和广阔的用武之地。

面对新世纪的到来，时代在呼唤更多具有精神感召力的肖像作品产生！