

#1

摘要：获得第十三届全国美术作品展览油画获奖提名的《敦煌女儿》，是作者袁元在“文化和旅游部国家主题性美术创作”的基础上，进行主题和油画语言深化后的再创作。他对肖像画和油画语言进行探索，不仅描绘了樊锦诗的人物形象，更塑造了一种纪念碑般的画面。

关键词：主题性创作，肖像画，油画语言

《当代美术家》（以下简称“当”）：在“文化和旅游部国家主题性美术创作”中，您与季承禹曾合作了《敦煌女儿》，是什么契机让您选择以敦煌研究院的名誉院长樊锦诗为主题进行创作？

袁元（以下简称“袁”）：季承禹是我的研究生，他能力很好，以前给我做过助

手。这回我把他作为合作者来看待，他也比较好地完成了任务。主题的选择我有三个方面的考虑：一是我跟敦煌的缘分，我去过很多次敦煌，对那里很有感情。另一方面樊锦诗先生是保护敦煌的楷模，也是中国知识分子的杰出代表。我是一名高校教师，作为知识分子对樊老有着一种天然的亲切感。第

三，我的创作形式比较偏重肖像画，相较于其他更宏大的场面和主题，以樊锦诗为创作主题，我更容易以肖像画的形式进行创作和考虑。

当：您这次个人创作的《敦煌女儿》与之前合作的作品有相通之处，如构图、光线

袁元
Yuan Yuan

以肖像铸就油画的“纪念碑”——袁元访谈

Shaping the “Monument” of Oil Painting with Portrait
—Interview with Yuan Yuan

等方面，但作品风格更加写意，色彩对比更强，人物神情也更加坚毅，整个画面的视觉冲击力更强。这些转变源于您对创作主题进一步的思考，还是创作风格更加个人化的呈现？

袁：自从我决定再画一幅关于樊锦诗的变体作品送选全国美展，我就在考虑和“主题性美术创作”那一件作品的关系。“主题性美术创作”的那一件，因为画面里有脚手架，有更多的构成因素，光感相对弱一点，颜色更深沉。全国美展的这件光感更强，带有阳光照射的感觉，画面更具有平面性，颜色也更活跃。这两件作品的呈现与我资料收集的情况有关。“主题性美术创作”开始得很早，当时我只能从网上搜集一些图片资料，然后根据这些素材安排构图和空间的布局，在研修班进行了多次审稿和修改，作品的形态最终才确定了下来。同时“主题性美术创作”因为有合作者，尽管他是我的学生，但是他在参与绘画的过程中，也会有他的风格和绘画语言的呈现，这是避免不了的。

为了创作全国美展这件作品，我专门去了一趟敦煌，在实地考察了一番，也跟樊锦诗老人见了面。她很热情，给我提供了很多帮助，甚至亲自为我介绍了几幅壁画雕塑的内容。她还按照我的要求，允许我拍了一些照片，有了一些第一手的图片资料。这些资料决定了我这幅作品创作的两个大概方向，对于写实绘画来说，图片资料的收集整理是极其重要的，有时甚至起到决定性的作用。因此，选送全国美展的这幅作品，既有我实地考察之后更加深入的创作思考，也有创作中更加个人化的因素。

当：油画作为一个舶来画种，在中国发展已有百余年，油画的表现形式、创作技法等方面与中国传统绘画有着很大差异。但中国的油画家们一直努力进行着油画的中国化、民族化、本土化的革新与改造。您对油画的中国化是如何理解的？

袁：油画中国化，原来也叫油画民族化。我的个人观点是，油画中国化或者不中国化，都应该建立在对西方油画传统的继承和一定的水平标准的基础上，我认为这是两个前提。油画中国化不应该被贬低，也不应该被夸大。我们画的是中国人，中国的景、物，反映的是中国的现状和历史，这也可以

认为是一种油画的中国化。真正的油画中国化我想是对中国传统绘画、文化有所消化、吸收后，运用部分中国艺术的形式语言和元素进行的油画创作。中国传统的艺术形式有很多，有很多元素是可以与油画结合的，而这种结合有成功的也有不成功的，核心标准仍然是油画的评价标准。

油画创作是一个个人化的问题。创作思路是什么？创作理念是什么？反映的、表现的内容是什么？个人语言是什么？我觉得这跟个人选择的关系更加紧密，可以中国化，也可以西方化、欧洲化甚至美国化，不必刻意强调。油画是从西方的传统中传来的，至于向前走，往哪去，这应该是艺术家个人的选择。而创作上的立意、技巧问题、水平问题才是核心。

当：在历届全国美展中，民族历史与社会现实，往往是创作的聚焦点与表现母题。请谈谈您对主题性创作的理解，以及对艺术家的挑战。

袁：油画在西方已经发展了几百年了，从宗教题材到战争题材、现实题材，有大量的主题性创作，林林总总，包含了方方面面。我们现在的主题性创作，也很难完全脱离这样的范畴和语境，我觉得最大的挑战是怎么样把比较传统的主题表现得更有新意，更有时代感。颠覆性的创造其实对现在的油画来说不大容易实现，这也是现在西方写实油画作品相对减少的原因。但是在中国还有很多人喜欢油画，我们可以在继承油画传统的基础上，进一步按照中国人的理解和审美习惯去丰富它。结合我自己的这幅作品来说，《敦煌女儿》的构图人相对小，景相对大，这和传统上的肖像画就有一点不一样。在绘画的语言上，我使用了油画刀刮抹的技法，相对而言用油画刀画大幅面的作品和肖像，是比较少的。一方面是我个人的绘画语言的特点，另一方面我是从绘画的主题考虑的，我想表现的不仅是樊锦诗的形象，更希望能在创作中把她融入到壁画中。作品中处于背景的壁画，用刮刀就很容易呈现出那种墙壁斑驳的效果，当我同样用刮刀去表现人物，也就在某种程度上把樊锦诗表现成了壁画的一部分，从语言上形成了更统一的整体也更有物质感，这也让作品有了一点纪念碑的意味。所以在这幅作品的创作中我用刮

刀呈现出的绘画语言表现了人物形象背后的一些内涵。

当：全国美术作品展呈现着中国美术发展的阶段性成果，曾诞生了许多载入史册的重要美术作品。随着时代发展，艺术评价的体系越来越多元化。您对全国美展的特殊性是如何理解的？在艺术市场愈发成熟，艺术评价体系愈发多元的今天，您认为全国美展的意义是什么？

袁：现在是一个多元化的艺术格局，如果少了全国美展，就不多元了。我觉得全国美展的存在是有合理性的，现在依然有它的权威性和重要性。国家对文艺创作有着大量的投入，最核心的是要引领艺术的主流。国家的强大不仅仅反映在军事上，也反映在文化艺术等各个范畴。今天我们应该更加客观地看待全国美展。从国际视角来看，其他国家也有这种带有主题性的国家范围竞赛性展览。比如英国国家肖像画廊的“BP肖像奖”参观的人就很多，很有影响力，是个很有历史传统的奖项。“BP肖像奖”与英国的当代艺术是并行不悖的，这跟我们的全国美展有相似性。在我看来传统的、写实的绘画和实验性的当代艺术并不冲突，特别是在强调艺术多元性的今天。事实上全国美展现在增设了实验艺术展区，也在变得更加多元化，它不会消亡，会随着这个时代与时俱进，成为一个多元化的艺术大展。我们要辩证地看全国美展，大家全一窝蜂搞当代艺术就叫多元吗？我不这么看。中国人有我们自己的审美传统和习惯。

1
袁元
敦煌女儿
油画
203cm × 203cm
第十三届全国美术作品展览
油画银奖作品