

1945 至 1975 年间的越南油画 ——社会历史背景的清晰反映

Nguyen Trong Thuong*

南京艺术学院 - 越南林业大学

DOI: 10.12238/jief.v7i3.12797

[摘要] 越南油画的历史出现较晚,形成于20世纪初期现代观念与传统价值观充满地冲突的社会语境中;在历史、政治、社会语境的波动中的发展。这对越南油画家的接触、实践以及审美视角和创作思维产生了重大影响。本文重点讨论1945-1975年间越南油画的基本特征。这时期是越南的一个社会政治发生了许多对油画发展进程产生重大影响的重要事件;同时分析历史环境对这一时期越南油画的影响。

[关键词] 越南油画;越南政治,社会;现实主义;多元化

Vietnamese oil painting from 1945 to 1975

—— a clear reflection of the social and historical background

Nguyen Trong Thuong*

Nanjing University of the Arts-Vietnam University of Forestry

[Abstract] The history of Vietnamese oil painting emerged relatively late, taking shape in the early 20th century amidst a social context where modern ideas clashed with traditional values; it developed amidst fluctuations in historical, political, and social contexts. This has had a significant impact on Vietnamese oil painters' engagement, practice, aesthetic perspectives, and creative thinking. This article focuses on the basic characteristics of Vietnamese oil painting from 1945 to 1975. This period saw many important events that significantly influenced the development of oil painting in Vietnam; it also analyzes the impact of the historical environment on Vietnamese oil painting during this time.

[Key Words] Vietnamese oil painting; Vietnamese politics and society; realism; pluralism.

1945年八月革命胜利后,越南进入了社会历史的新阶段,结束了封建政权和殖民政权,走上社会主义道路。尽管获得了独立,但在1945至1975年期间,越南新政府面临着许多来自内部及外部的困难。其中针对两个拥有经济和军事实力的入侵帝国的两次重大抵抗战争以及南北之间的内部问题。这些事件极大地影响了越南油画的发展。这一时期的越南油画虽然被认为相对成熟和发展,它总是与国家利益和目标联系在一起,与民族解放的使命联系在一起。但是也显示出画家理论和实践油画艺术的方式存在许多局限性。

一、抗法油画宣传(1945-1954)

1943年日本政变推翻法国在印度支那和1945年越南共产

党夺取政权后,印度支那美术学院解散。1946年低爆发了法国收复的战争,抗法爆发后,印度支那美术学校培养的画家分为两个极端:一是响应新政府的号召,利用艺术才华服务抵抗、服务国家利益。二是留在城市,按照自己的自我作曲。绝大多数画家放弃了城市中产阶级生活,跟随革命力量来到自由区,带着自己的才华为革命服务。抗战的画家和留在城市的画家之间的政治意识形态差距越来越大。这种两极分化的根源来自:1948年,面对抗法战争的复杂发展,越南新政府明确地决定文学、艺术家对于革命的作用及地位并明确地区分城市的“败类”和“煽动”艺术与抵抗地区的“爱国”和“革命”艺术。一方被指控为殖民主义和资产阶级的个人利益服务;一方面是为国

家和人民的利益、革命和抵抗服务。革命和抗战文艺的任务就是“唤醒、动员、组织群众，向他们灌输精神、意志、信仰，号召他们起来革命”，并改造艺术家思想，帮助他们创作健康、政治正确、通俗易懂的作品，提高人民的政治觉悟，增强为革命牺牲的意志。

1950年，在北越抗战区“抗战美术课程”改组，为革命艺术目标培养更多画家。其中苏玉云画家放弃了之前对都市浪漫的题材，加入了抗战运动，并成为了该运动的积极领导者。陈文靳、阮思严等画家受邀支持苏玉云。从1950年到1955年，“抗战课程”培训了大约20名学生，他们在一定程度上将苏玉云、陈文靳等几代印度支那美术学院的法国油画技法与社会主义现实主义相结合。革命艺术通过以下方式制定了创作原则，以对抗被认为是颓废的趋势：“科学”、“民族”、“普遍”。即“科学”意味着抛弃宗教、神秘和唯心主义，接受并普及马克思主义观点；“民族”意味着完全致力于越南人民的需要和愿望，将自己的艺术服务于革命事业；“普遍”，就是有一个既吸引又教育广大工农兵，并激励他们忠诚于革命、愿意为革命牺牲。这三个原则密不可分地交织在一起，并根据社会主义现实主义的创作方针上。社会主义现实主义以马克思主义科学主义为基础。因此，艺术与宣传之间的界限变得模糊，而追随革命艺术的人和不追随革命艺术的人之间的理想鸿沟也越来越大。

当时大部分越南著名画家都热情、积极地参与了抗战艺术运动。阮思严曾与苏玉云、陈文靳等在抗战课程一起执教，也是一批社会主义现实主义流派典型作品的创作者；阮光为临时政府设计钞票，参加军事行动描绘革命士兵；杨碧莲告别家人支持革命，曾在战场上服役过一段时间。1952年，他与胡志明相处了一段时间，为胡志明主席创作、素描；裴春派也曾参与过一段时间的抗战运动，但由于健康状况不佳，他于1952年返回河内。

具体来说，这一时期的越南画家在艺术技巧和气质的协调方面做出了非凡的努力，他们的作品满足了革命宣传、抵抗宣传的需要，为人民服务，为国家利益服务。

二、1955年至1975年：越南油画的两个方向

1954年，随着法国在奠边府被越盟击败以及《日内瓦协议》的签订，越南在北纬17度线被分为两个政权，拥有两种完全不同的政治制度。北越（北纬17度以上）走的是社会主义道路，南越（北纬17度以下）在美国的支持下走上资本主义道路，共和政权。大多数著名且有影响力的画家都留在北方。他们继续按照社会主义现实主义思潮的创作和教学。此外，一些具有现代创作、思想自由倾向的著名画家如阮家智、大第、黎

文第等前往西贡和顺化，继续追求现代艺术潮流，他们为南方省份的艺术创作和艺术教育工作。

（一）北越社会主义现实主义油画创作

1954年恢复和平后，许多画家开始从战区返回河内，并热情地参与按照社会主义模式建设新社会。他们中的大多数人毫无怨言地接受了革命的规定和艰苦的生活。甚至很多无法忍受这种艰苦生活的人仍然表示同情和支持。这些画家几乎都按照当时的理解，尽力服务于民族独立和国家统一的需要。但当他们返回河内时，他们中的一些人希望艺术创作有更多的自由，并且有人抗议继续对艺术创作和政治演说进行意识形态限制。从1956年底开始，艺术家在社会中的角色引起了激烈的争论。在这场争论中，1957年，文化部下属的一些不同的“社团”成立，以在党的领导下更有效地扩大国家在艺术领域的影响力。这些新协会之一是越南美术协会。这一系列事件的高潮是1958年1月，党中央正式要求“整顿”越南北部的文化艺术工作。强调描述这一决定的社会主义劳动队伍的积极性、英雄主义、军民情感等的题材并强调社会主义现实主义的创作倾向。

1957年8月新美术学院在河内成立，为一代代画家和雕塑家（社会主义时期）提供高等水平的培训。这所新美术学校的教师大多来自以前在印度支那美术学校学习或任教的人。但是，他们已经培育了社会主义理想和无产阶级思想。时代艺术的目的是创造社会团结，艺术家被训练成“科学、民族和普遍”的力量。为了满足国家对宣传艺术日益增长的需求，1958年在河内成立了另一所工业美术学院。两所美术学校的学生仍然被教导说他们是文化战线上的“士兵”。当北越从20世纪60年代初到1975年动员军队“解放南方”时。许多画家参加了中南、南部和中部高地的战场。其中不乏牺牲在前线的画家。革命英雄主义越来越成为油画的主旋律，艺术与宣传之间的界限类似于抗法时期。

然而，一些在45-50年代曾积极参与革命政府的宣传教育活动和创作的著名画家。他们意识到创作活动的局限性以及管理部门、创意题材的局限性，到了50年代后期逐渐退出这些活动，他们接受悲惨的生活和社会的“冷漠”，追求自己的艺术道路。裴春派以其有关河内老城区（派街）的油画作品而闻名。在他的画中，河内的街道几乎空荡荡、阴沉，没有色彩，也没有人类活动。但他也创作了许多生动、色彩鲜艳的民间戏剧题材和笔触大胆的静物肖像画。杨碧莲是印度支那美术时期的著名画家之一。八月革命和抗战战争期间，他积极参加宣传艺术工作。但他于1959年退党，并逐渐退出为政治服务的艺术活动。他画了许多年轻女性的肖像和不遵循社会主义现实主义方向的主题。他接受了贫困和孤独的生活，追求自己的艺术

道路。阮光是一位具有强烈个性和现代视觉风格的画家。他抛弃了前印度支那时期的河内少女题材的浪漫主义倾向，走上了革命、抗战和社会主义艺术的道路。阮光有许多具有艺术和宣传价值的作品，如：油画的《敌人烧毁了我的村庄》1954年；磨漆画的《奠边府派对入场》1963年、《战地青春》1978年等。除了具有社会主义现实主义倾向的服务于国家目标的政治题材外，他还创作了许多肖像、静物、动物等许多不同非政治题材，但这种类型他常常不公布。

(二) 越南共和(南越) 油画的多样性

以沿着资本主义道路前进的方向。越南共和政府在美国的支持下，朝着自由、开放主义方向推进教育和文化改革。吴庭艳总统上台时，以西贡为南越行政中心，并进行了一系列经济、教育政策改革，希望使这里成为东南亚经济中心“远东之珠”，是东亚与西方国家海上贸易的场所。凭借开放、多元化和广泛的国际交流的政策，在日内瓦协议的条款下，它吸引了许多具有自由思想的画家。其中不乏毕业于印度支那美术学院的优秀画家。这群画家在越南共和掀起了一场充满活力的美术活动运动，也为1954年至1975年期间这里的美术培训事业发挥了重要角色。

1954年，西贡国立美术学院成立，首任校长为黎文第画家在印度支那美术学院第一届毕业(1925-1931年)他曾参加了许多创作鼓励抗法战争活动(1945-1954年)。在《日内瓦协定》之后，因为他出生于南方，为自己的艺术生涯选择了南方而走。西贡国家美术学院为南部培养了一系列著名油画家，如：永配、阮忠、胡右首、郑弓、豆光第、阮霖、文黑等。这些画家，有一些人继续自己的创作生涯，并在西贡国家美术学院和顺化国家美术学院执教。

1957年，顺化大学下属的顺化国家美术学院成立，画家孙七桃(毕业于印度支那美术学校，1932-1937级)被任命为校长直至1961年。与范登智、潘春生，梅忠次(从法国回来)；从南方请来的画家如：梅兰方、黎安、等画家一起。他们是20世纪60-70年代顺化建设和发展油画艺术的重要支柱。尤其是永配画家被任命为顺化国家美术学院院长(1967年-1975年)后，他在培训上变得更加开放，减少了法国艺术与印度支那学院历代画家的学术性。因为永配影响了他的老师的思想(黎文第画家)。除了上述两所正规的美术培训学校外，这一时期的南越美术还聚集了许多自学自研的画家和许多移居的北方著名画家，如：阮家智、大第、蔡俊、玉勇、惟青等人。这些画家在1955年至1975年期间为南方美术运动做出了重要贡献。

因年轻、开放的越南南部所以画家在这一时期非常活跃，形成了许多独立的艺术团体，例如：“创意”、“青年艺术家”

团体则聚集了数百名艺术家，不同的创作风格、创作主题以及来自不同的培训来源。个展、群展和政府举办的年度展览蓬勃开展。特别是，有来自艺术背景发达、多元化和开放的国家的艺术家的作品展览，一些住在国外的越南画家。这是南方艺术家以最直观的方式互动、交流、了解当代艺术潮流的机会。

可以说，1975年之前的越南南部油画具有多元化实验性、主观性和个人主义的特点。国际影响力和交流力强，表现形式多样，政治对艺术家的创作过程没有太多干预。

结论：

总体而言，1945年至1975年期间的越南油画受到许多历史、政治和社会条件、环境的影响。与印度支那美术学院有着相同的起点，但这些画家却有着不同的选择。留在北越的画家大多追随共产党的理想，用自己的艺术才华为北越建设社会主义和解放南方统一土地的事业服务。以弘扬英雄主义、以符合社会主义现实主义基本原则的表现形式歌颂社会主义集体劳动精神为核心创作座右铭，这些远离群众、远离共产党主题就被认为非艺术，将被认为是违背党和国家方针、政策的反动思想。另一方面，具有现代倾向和更加自由主义思想的画家为自己选择了另一片土地(越南共和)，那里有强有力的、自由的国际干预。或者还有一些中立的画家，他们从事艺术工作只是为了满足自己的创作需求，他们的作品不包含很多政治或宣传的成分而主要是从个人角度寻求创作的核心。尽管许多不同政治立场的艺术家和学者的观点之间存在着很多争论，甚至互相反驳。但对1945-1975年间越南绘画的客观评估表明了它在民族、革命和民族利益的共同精神中的作用。同时，它也展示了现代绘画，尤其是南方地区画家对当代绘画趋势的态度他们是1986年后期“创新”艺术形成的因素。

[参考文献]

- [1]黄公论，阮军《越南绘画大师》，河内，美术出版社，1995。
- [2]阮家智《艺术家阮家智艺术笔记》(阮春越收藏)，胡志明市美术协会美术杂志，1993，38-42页。
- [3]阮和海(1998)《杨壁莲画家》越南人民军报，1989年11月，第126-128页。
- [4]阮飞鹞《越南美术简史》社会科学出版社，1970
- [5]阮文灵《紧急问题》，河内：外文出版社，1988。
- [6]陈厚俊《裴春派画家》，胡志明市，1995。
- [7]张正《作品选》，世界出版社，1994。
- [8]陈庆章《越南美术七十年(1945-2015)》，美术出版社，2016。