

航海视域下船舶主题绘画的历史演变与文化内涵

0 引言

自文明诞生伊始，人类与海洋的共生关系便已深深镌刻于历史长河之中。船舶作为人类征服海洋、跨越地理边界的重要交通工具，其身影始终出现在不同时代的视觉叙事里。船舶主题绘画以艺术的笔触记录了人类航海文明的每一段发展历程，既留存着造船技术升级迭代的真实印记，也承载着不同文明对海洋的想象、敬畏与向往，更见证了散布全球的不同文化从彼此隔绝到相互联结的全过程。本文以航海视域为核心线索，梳理船舶主题绘画从古代到当代的历史演变脉络，深挖其背后层叠的文化内涵，在此基础上探讨这一艺术分支在当代的价值体现，以及面向未来的发展可能，为理解航海文明与视觉艺术的共生关系提供新的思考维度。

1 航海视域下船舶主题绘画的历史演变脉络

1.1 萌芽期：古代航海文明初兴与船舶绘画的起源（公元前—14 世纪）

船舶绘画源自古代航海文明的兴起。在文字记录尚且稀缺的年代，视觉图像成为记录航海活动的主要手段。此时的船舶图像尚未成为独立的艺术形式，更多依附于丧葬祭祀、神话叙事和世俗记录等功能需求。古埃及古王国时期萨卡拉地区的墓室壁画中便出现了船舶图像，狭长的船身、排布整齐的桨位和高耸的桅杆，清晰还原了古埃及人沿内河航行乃至跨地中海贸易的船舶形制。这些图像的创作并非出于审美需求，而是为墓主人复刻现世的航海和贸易活动，承载着古埃及人对死后世界的想象以及对亡者复活的憧憬。这一时期的船舶绘画以精神世界的功能性为核心，其审美表达是某种精神需求的体现，为后世的船舶主题绘画创作埋下了最初的种子。

1.2 兴盛期：大航海时代与船舶主题绘画的繁荣（15 世纪—18 世纪末）

随着所谓大航海时代或者地理大发现时代的到来，人类航海史进入篇章，船舶主题绘画开始发展为独立的艺术分支。这一时期，西方的远洋贸易扩张、海上霸权争夺和地缘边界的突破，让船舶不再只是航行工具，而是成为一个时代的财富、权力和冒险精神的象征，也为艺术家提供了崭新的创作母题，如，荷兰黄金时代的画家群体成为推动船舶主题绘画走向繁荣的核心力量。发达的海上贸易和商业资本催生了市民阶层对船舶及海景图像的旺盛需求，如小威廉·凡·德·维尔德等艺术家的画作，以精准的笔触呈现了海洋上战舰的阵列、风帆的张扬以及战场的壮阔场面。这些作品不仅是艺术创作，也被当时的海军和商船队用作技术参考资料与档案保存。总体上说，这一时期的船舶绘画风格以写实主义为主，追求还原船舶的形制细节、结构与航行状态。因服务于西方的国家与商业阶层，这一绘画主题进入到一个空前繁荣的历史阶段。

1.3 转型期：工业时代背景下船舶主题绘画的多元探索（19 世纪—20 世纪上半叶）

当工业革命的浪潮席卷世界，蒸汽动力取代了传统风帆，钢铁船身取代木质结构，船舶主题绘画也随之告别单一的写实传统，开启多元化的艺术探索。艺术家的笔触不再局限于对船舶外观的复现，而是转向对个体情感、社会氛围和时代精神的深度表达。如，英国画家透纳的《被拖去解体的战舰无畏号》，以朦胧的光影、浓烈的色彩将曾经立下赫赫战功的风帆战舰跟体量渺小却充满力量的蒸汽拖船置于同一画面，落日的余晖笼罩着这一切，既象征着风帆时代的落幕与轮船时代的开启，更注入了当时的人们对时代变迁的怅惘与对工业文明的复杂情绪。莫奈等印象派画家则将船舶纳入捕捉光影瞬间的创作之中，港口的船舶在日出日落的薄雾与霞光中若隐若现，打破了传统写实绘画的严谨结构，以瞬时的视觉图景，定格港口氛围与航海生活的日常百态。这一时期的船舶主题绘画不再以实现某种功利价值为出发点，而是成为艺术家表达时代精神、个人情感以及探索艺术创作可能性的方式之一。

1.4 重构期：当代全球化航海与船舶主题绘画的新发展（20 世纪下半叶至今）

当代航海早已不再局限于贸易和战争，海洋科考、极地探索、生态保护和全球治理等都成为航海事业的重要组成部分。而当代艺术的发展，也让船舶主题绘画彻底打破了媒介和题材的边界。当代艺术家往往将船舶视作一个符号、一种意象，由此展开对全球化、后殖民历史、海洋生态和人类命运的思考。正如在南非艺术家威廉·肯特里奇创作的炭笔画《难民（你找不到其它的海）》中，船舶这一形象与殖民历史、难民迁徙的记忆交织在一起。他以木炭绘画的形式让船舶成为承载历史创伤与反思的视觉符号，打破了传统船舶绘画的宏大叙事，转向对边缘历史与个体记忆的关注。在国家艺术基金 2022 年度传播交流推广资助项目“‘海上丝绸之路’当代艺术展”的作品中，参展艺术家探索性地创新绘画材料语言，用船舶的意象承载着对海上丝绸之路历史的回望，也融入了对当代海洋事业发展与海洋生态的思考，探讨人类与历史、文明、自然的共生命题。可以说，当前的船舶主题绘画，已彻底摆脱了题材与形式的束缚，以更开放、更多元、更具批判性的姿态，与当代航洋事业的发展同频共振。

2 航海视域下船舶主题绘画的文化内涵

2.1 航海史与船舶技术发展的图像记录

船舶主题绘画最核心的文化内涵就是人类航海史与船舶技术发展的鲜活实证。在航海技术的发展历程中，很多船舶的形制、结构与建造技术并未留下完整的文献与实物遗存，因此同时代的绘画作品便成为还原历史真相的关键依据。如荷兰黄金时代的船舶绘画，以近乎苛刻的精准度还原了远洋商船的每一处结构细节。这些作品早已超越单纯的艺术创作，成为后世研究该时期远洋造船技术的珍贵史料；当时的造船工匠也常以这类图像为参照，优化船舶的设计与建造工艺。甚至在影像技术诞生之后，船舶主题绘画依然发挥

了按实记录的功能。从地理大发现的远航，到工业时代的技术变革，再到当代的极地科考，每一段航海历史的关键节点都能在船舶主题绘画中找到对应的视觉印记。这些作品超越了单纯的艺术属性，成为一部以图像语言写就的航海技术史，为后世留下了难能可贵的历史实证。

2.2 人类对海洋的情感投射

海洋作为一种具有神秘感与未知性的地理空间，孕育着无限可能，也潜藏着致命危险，而船舶作为人类进入海洋的交通工具，自然也就承载了人类的特定情感与精神。艺术家的笔触既可表现人类征服海洋的勇气与冒险精神，也可传递面对海洋伟力时的敬畏和谦卑，更可抒发航海者远离故土的乡愁和对归航的期盼。无论是前工业时代还是当今社会，船舶依然代表着出发与抵达、漂泊与归属、探索与坚守。这些人类共通的情感与精神，都被艺术家以画笔定格，跨越时代与地域，引发观者的情感共鸣。

2.3 跨文化交流与全球互动的历史见证

船舶自古便承载着不同地区的商品、文化和人群穿梭于大陆之间，而这些跨越文化边界的互动被同时代的艺术家记录于画布之上。如，荷兰黄金时代的港口绘画中，阿姆斯特丹的港口里停靠着来自世界各地的商船，来自中国的瓷器、南亚的香料、美洲的特产都通过这些船舶进入欧洲，艺术家笔下的港口群像便是早期全球贸易网络的直观缩影。进入当代，船舶主题绘画更是成为反观跨文化交流历史的一面镜子，后殖民视角的创作让曾经被宏大叙事忽略的历史细节得以被看见，艺术家以船舶为符号探讨跨文化交流中的权力关系和历史创伤，也为不同文明之间的平等对话提供了视觉媒介。

2.4 国家叙事与民族精神的承载

船舶的航行能力直接决定着—个国家的海上力量和贸易实力，而以船舶为主题的绘画自然成为彰显国家实力、构建民族记忆的重要载体。如英国以关键海战为主题的大量绘画作品，这些关于海军将领与舰队的形象成了英国海洋霸权的视觉象征，也折射出英国崇尚海洋、勇于冒险的精神气质。在中国，船舶主题绘画同样展现出深厚的国家叙事和民族精神，以郑和下西洋为主题的大量绘画作品既回望了中国古代航海史上的辉煌时刻，也承载着中华民族对深入海洋的历史记忆，成为当代海洋叙事的重要历史依托。而近年来以远洋科考船等为主题的绘画作品，更是彰显了国家的海洋实力，传递着中华民族自强不息的精神内涵，将国家的海洋意志和民族的复兴梦想融入艺术创作之中，成为当代国家叙事的重要组成部分。

3 航海视域下船舶主题绘画的当代价值与未来发展

3.1 多维度的文化价值

在海洋事业发展与全球化深度融合的当代，船舶主题绘画依然有着复杂而多元的价值。在学术研究领域，船舶主题绘画是研究航海史、造船史、艺术史和全球史的重要资料，

其实证价值能够补全历史文献和实物遗存的不足，为学术研究提供全新的视角与证据。作为一个细分的艺术领域，船舶主题绘画也是当代美育的重要资源，既可培养公众的审美能力，也能传递海洋文化、冒险精神和生态意识等精神内涵，实现美育与思政的融合。在文化传播领域，船舶主题绘画更是讲好海洋故事、构建国家海洋形象的重要媒介，无论是回望海上丝绸之路的历史，还是展现当代海洋事业的建设成就，船舶主题绘画都能提供极具感染力的视觉表达。因此以艺术的形式建构国家的海洋叙事，更有利于提升跨文化传播的成效。

3.2 船舶主题绘画的未来发展

面向未来，船舶主题绘画应在传承历史的基础上不断拓展边界，找到与时俱进的发展路径。

1) 艺术家应跳出传统的海战、商船和港口等思维定势，不断拓展创作题材。艺术家可更关注当代航海事业的新内涵，如极地科考、深海探测、远洋渔业、海洋环保和海上救援等全新的航海场景都可以成为创作母题，甚至可以将航海与太空探索、星际航行相联系开展创作；另外，也可以将目光从宏大的国家叙事，转向普通海员的日常、个体的航海记忆，让艺术创作更具温度与人文关怀。

2) 船舶主题绘画的未来发展应在媒介和形式上创新。伴随数字媒体技术的发展，艺术家能突破传统画布等媒介和材料限制，结合数字绘画、影像装置、沉浸式艺术、交互媒介和算法生成艺术等技术手段，让船舶主题的视觉叙事更具互动性和沉浸感，从而能吸引更多年轻的受众群体。如，中国航海博物馆推出的中国大航海沉浸探索虚拟现实（Virtual Reality, VR）展《郑和下西洋》，便以明代传世的《郑和航海图》与宝船主题绘画为基础，结合数字绘画技术和交互感应装置，观众可通过手势互动参与到宝船建造、航线规划和远洋航行等场景之中，原本作为历史档案的船舶图像转化为可参与、可互动的崭新艺术形态，改变了传统的观展模式。

3) 船舶主题绘画应在全球化语境中推动文明对话。在和平发展的框架下，不同国家和地区的艺术师可以围绕共同的海洋议题开展联合创作与交流合作，一同回望人类航海的历史记忆，探讨海洋生态、全球治理等时代命题，打破地缘与文化的边界，构建人类命运共同体的视觉叙事。

4 结束语

船舶主题绘画始终伴随着人类航海事业而发展。从古代依附于精神诉求的图像记录，到大航海时代走向繁荣的艺术分支，从工业时代的多元探索到当代全球化语境下的重构与创新，船舶主题绘画始终以视觉语言描绘着人类与海洋的关系。绘画中的船舶既是航海技术迭代的实证，也是人类对于海洋的情感投射，既是跨文化交流的见证也是国家叙事的载体。在海洋文明愈发重要的当代，船舶主题绘画依然有着旺盛的生命力，也必将在未来继续伴随人类探索海洋的壮阔航程，书写全新的艺术篇章。

王博

(无锡职业技术大学 设计艺术学院, 江苏无锡 214121)