

蒋啸镝工笔人物画选集

蒋啸镝 著

辽宁美术出版社

H E X I E J I A N G X I A O D I G O N G B I R E N W U H U A X U A N J I

和 谐

蒋啸镒工笔人物画选集

HE XIE JIANG XIAO DI GONG BI REN WU HUA XUAN JI

蒋啸镒 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和谐: 蒋啸镝工笔人物画选集/蒋啸镝著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5314-4144-1

I. 和… II. 蒋… III. 工笔画: 人物画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 107730 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 2.5

字 数: 5 千字

出版时间: 2008 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 罗 楠 童迎强

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4144-1

定 价: 45.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印刷质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

作者简介

蒋啸镒，湖南衡阳人，毕业于湖南师范大学美术学院并留校任教至今。曾任美术系副主任、装潢系主任、工学院副院长等职。现为湖南师范大学工学院教授、设计艺术学与美术学硕士生导师。系中国美术教育研究会会员、湖南美术家协会理事、湖南设计家协会理事……长期致力于美术学和设计教育学教学与研究。在中国画、连环画、透视学等学科方面颇有建树。已出版著作六部，在国家级艺术核心期刊上发表了若干篇学术论文，其艺术设计与美术作品多见于大型画册和专业学术刊物。并参加过全国和国际性美展，作品被国内外多家画廊及联合国教科文组织官员收藏。曾担任第五届中国工艺美术大师评委，并多次被聘为湖南省教师系列和工艺美术系列高级职称评委。曾获曾宪梓全国教育基金奖及湖南省优秀教师、湖南师大首届十佳师德标兵等荣誉称号。

内在和谐与外在秩序的统一

——蒋啸镒先生的绘画艺术初识

啸镒先生乃一公认之好人，属于那种宁可委屈自己决不委屈他人的人，与之交往轻松释然，既不累心更不劳力，值得完全信赖，可以放心托付。好人往往拥有内在和谐的心灵，可以轻松抚平来自外界的轻侮、不公和误解。恰恰这位好人又是一位画家，于是其和谐的心灵便有了另一种可以外化途径和依附，而给人以直观的感受。啸镒先生给自己的画册取名“和谐”，可谓恰当、巧合之至。

古希腊时期，人们将形态之美与灵魂之善视为最高的理想，希腊人称之为“心身至善”。与这种美的表现的最佳对应是静态的形式，在这种形式中即便是表现动作或运动都会呈现出一种平静和祥和。静态的美与和谐密切相关，在古希腊人的眼中甚至美就是和谐，直到今天和谐仍是美的一个重要的属性。内在和谐总是与外在秩序相辅相成，具有极强的相关性，内在的和谐借助于外在的秩序而得以表现，外在的秩序反映的是内在的和谐。我们在啸镒先生的画中感受的正是这样一种富有哲理的关系。

宁静与和谐以及由此彰显的一种隽永、纯净的意境构成了啸镒先生作品的基本特色。其作品中，绝大多数描绘的是纯洁、美丽的少女，抒发的是脉脉的人伦亲情，而且弥散出浓浓的乡土情怀。我们虽然生活在工业社会，但田园情结和乡土情怀却一直深深地沉潜在我们的内心深处，也许是因为它们更能体现自然的和谐，而人本质上又是自然的，所以就会产生一种惯性般的回归。在所谓“乡风市声”中，人们从骨子里更向往“乡风”，而耳闻“市声”大多是出于生活或功利的需要。据学者钱理群先生的分析，中国近代许多作家，包括鲁迅、李广田、老舍、沈从文、郁达夫、柯灵等都表现出对“乡风”的追念和对“市声”的否定和批判，大概只有“非得听见电车响才睡得着觉”的张爱玲是个例外。在啸镒先生的画中，我们的确感到了浓浓的乡土情怀，而且表现得那么的美好，那么的令人向往，是用绘画对“乡风”深情的讴歌。

当然，啸镒先生后期的作品中也描绘了一些时尚女郎，似为时装模特儿之类，窃以为可能与其在职业学院的教学有关，可谓“市声”朗朗。尽管如此，这些画中流露出的还是一种软软“乡风”。

在啸镒先生的画中，女性体态婀娜，姿态优美，衣着合体，心境平和，表现出宁静而高雅的情调。他的画风写实而具有强烈的装饰性。在轮廓、结构和比例方面，基本上反映了我们的视网膜映象，而装饰性则由纹样、背景、色彩等因素得以彰显，此外他并不刻意追求立体感，而是有意识地将三维空间向二维空间压缩，这也增加了其作品中的装饰趣味。

由至善而至美，由内在和谐而外在秩序，于“市声”而闻“乡风”，构成了啸镒先生人格品质、精神取向、审美趣味、艺术追求和绘画风格的统一面貌，并深深地感染和影响着他的作品的爱好者和欣赏者。

是为序。

2008年5月20于京城白堆子

尹少淳 美学博士，首都师范大学美术学院教授、博士生导师，中国美术家协会少儿艺术委员会主任，教育部基础教育课程改革美术课程标准研制课题组组长。

从中国画《婆媳情》的创作说开去

蒋啸镛

毛泽东同志于1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》一文提到“人民生活是文艺创作取之不尽、用之不竭的唯一源泉”，“艺术作品要源于生活，高于生活”。几十年来，广大文艺工作者都在努力实践这一思想，并取得了十分可喜的成果，产生了一大批人民群众喜闻乐见的作品。

在延安时期，毛泽东同志和陕北农民共同生产，一起生活，鱼水不分，有许多感人肺腑的情节。著名画家刘文西先生创作的中国画《同欢共乐》、《延安新春》、《毛主席和陕北农民》……就是最典型的代表。画家曾一头扎进陕北长时间地与当地人民生活在一起，与他们交朋友，从他们那里获得了第一手资料，经过不断地加工、整理，进而升华，使之变得更集中，更典型，更有代表性。在刘文西的笔下，毛泽东主席是那样的和蔼、亲切，那样的艰苦朴素，那样的平易近人。他没有把自己凌驾于人民之上，而把自己看做是人民的一员。而在民众的眼中，他固然是大家十分拥戴的领袖，但大家对他不是敬而远之，而是亲而近之。你看那延安窑洞前，领袖站在台下与当地民众一块儿看秧歌表演；在田头地边，主席与农民们促膝谈心，问寒问暖……这些优秀作品实在感人至深，几十年过去了，至今还广为流传，深受人民大众喜爱！

刘文西先生是众多画家之一员，还有更多画家创作了不少可载入史册的优秀作品，至今熠熠生辉。

笔者也曾进行过一些工笔人物画创作，毛泽东的文艺思想对本人影响较深，从选材到创作完成都是在这种思想指引下完成的。当然，本人的艺术修养、表现技巧远不如刘文西先生，但追求是执著的，态度是虚心的、认真的。

中国画《婆媳情》是本人20世纪80年代初的作品，创作这幅画的目的是为了弘扬中华民族敬老尊贤的传统美德。家庭是社会的细胞，家和则社会安，家兴则万事兴。家庭和睦了，社会才会安定。在当时，由于“文化大革命”破四旧的影响还未彻底肃清，许多家庭不和：为了一点小事，兄弟反目、母子成仇，屡见不鲜。一些不孝之子把年迈的父母视为包袱、累赘，对他们可以任意打骂，随便遗弃，使老人的晚年过得十分凄凉。当然，孝敬父母的子女也大有人在，我们在苗族地区看到的现象则大为不同。苗族是一个勤劳勇敢、和谐善良的民族。他们家庭和睦，邻里相亲，处处呈现欢乐、融洽的气象。看到这些情景，不由得我萌生了要创作一幅作品，从正面去歌颂这种美德，以教育人民、鼓舞人民的强烈愿望。于是，我便趁着带学生到湘西苗寨写生的机会，走村串寨，深入到苗族同胞的各个家庭，与他们同吃同住同劳动，同他们拉家常，从中产生许多创作灵感。

文艺创作需要讽刺、批评，更需要褒扬、歌颂。批评，可以直截了当、一针见血地指出不良现象的弊端、危害，使人们引起高度注意，从而痛改前非，弃恶从善。而歌颂则是对美好事物大加赞扬，以树立榜样，激励大家去学习，从而树立良好风尚。这两者都好，我选择了后者，因为苗家在我的心目中美好的事物实在太多了：山美、水美、人更美；外表美、心灵美、家庭环境美、服装道具美……可谓美不胜收。这样美好的事物，怎么能不拿起画笔去热情歌颂？

在《婆媳情》这幅画里，我总共画了三个人物：婆婆、媳妇、小孙女。构图时，我把她们安排在同一堂屋之中，其环境选择了苗家特有的绣花帐檐床、小方桌、藤萝盆、竹背篓，还有鸡群，以便强调苗寨的特点。加之每个人身上的衣着、服饰也都是苗族才有的。因此特色很突出。画面的中心思想是：媳妇孝敬婆婆，婆婆爱护媳妇、疼爱孙女，这是相亲相爱的一家人。选取的情节是，年轻的媳妇刚从集市赶场回家，卖去一些土特产之后，换回了一些家常用品，而其中最为珍贵的物品就是那双棉布鞋。她一进家门，放下背篓就迫不及待地把这双鞋子拿了出来，让婆婆试穿。婆婆一边试鞋，一边开心地笑着，内心感激之情溢于言表。而依偎在奶奶身边的小孙女也十分激动，手里拿着妈妈买来的“小人书”，眼睛注视妈妈给奶奶买的新棉鞋，脸上露出了可掬的笑容，从这笑容中，我们看到了她对奶奶的关心、尊敬、疼爱，也看到了她对妈妈的感激和赞许之情。而此时此刻的媳妇则是单腿跪地，一手拿着婆婆尚未试穿的另一只棉鞋，一手扶着膝盖，微微抬头，注视着婆婆，一副十分恭敬的姿态，眼里流露出十分得意的目光，心里感到甜滋滋的，因为她的一份孝心，得到了婆婆的接收，得到了女儿的夸奖。鞋子虽小，情谊深长，怎么能不高兴呢？

画中除了表现儿媳孝敬婆婆之外，还表达了另一层意思，即婆婆在家也不愿享清福，她主动承担了带孙女、绣花、补衣、喂鸡鸭的任务，让媳妇安心在外做事。为了体现这一点，我在道具与人物的关系处理上颇费了一番心思。婆婆坐在小桌子旁边，桌上的藤萝盆里盛着的小衣服、花带等物品会使人马上联想到，媳妇回家之前她正在忙着补衣、绣花；依偎在她身旁、与她形影不

离的小孙女，肯定是她的“心头之肉”，由于她的特别呵护而健康成长；那左下角的一群鸡，当然也离不开她的喂养。这里还可以看出，儿媳孝敬婆婆不是一时一事，婆婆关爱儿媳也是一贯如此的。俗话说“以心换心”，这是很自然的事情。少的敬老，老的爱幼，大家都如此，社会必然和谐。

这幅画，本人以工笔重彩的形式来表现，出于以下几点考虑：

1. 工笔重彩极富装饰性。苗族同胞十分爱美，从环境到道具，从铺盖到服饰……都饰有美丽的图案，用以点缀美好的生活，工笔重彩的装饰性正好与此相吻合。

2. 工笔画线条可以细致入微地刻画人物。除了准确地表现装饰图案外，工笔画线条对人物形象的刻画更有独到之处。画中三个人物，有三种笑容：老太太开心的笑，儿媳妇内心的笑，小孙女天真的笑，无不通过细微变化的线条让其眉目传情，以达到预期的目标。

3. 中国工笔重彩画是中华民族绘画的典型代表，而弘扬中华民族的传统美德正好与此相协调，广大人民群众也更喜爱这种绘画形式。

这幅画，本人追求的是古朴、端庄的艺术效果，在注重装饰性的同时，还讲究一点厚重、沉稳。于是以墨为主，调剂了纷繁艳丽的各种图形色，使画面显得丰富而不花哨，沉着而不单调。画面背景是为突出人物服务的，我注重了它的层次关系、主次关系，运用了以淡衬浓、以疏托密或以密托疏的表现手法使主体人物较为突出。

此画创作完成之后，曾随着湖南工笔画赴京展出，受到媒体的广泛关注和大众的认同，当时就有《人民日报》、《中国青年报》、《湖南日报》、《西藏日报》、《广西日报》等多家报刊大幅面地刊登了。《中国青年报》还载文加以褒扬。尔后，又有多家大型画册相继收录，并正式出版（此画原作被台湾一家画廊收藏），收到了较好的社会效益。

从这幅画的创作中，本人悟出了一些道理：

一、正如毛泽东同志说的，人民生活是文艺创作的源泉，而且是唯一的源泉。

光有好的构思不行，如不与现实生活密切联系，画出来的作品肯定是概念化的，十分肤浅的，毫无生活气息，更谈不上生命力。

二、深入生活、体验生活是艺术家的必修课。

任何优秀作品都不是坐在画室里凭空想象而创造出来的。要求作者真正深入到人民大众当中去感受生活，体验生活。但是，对体验生活的态度不一样，其收效则是截然不同的。不少画家也是年年到工厂、到农村、到部队去作画，收集素材，画一点速写，拍一些照片，就是不愿意深入到民众当中去，如同旅游一样走马观花、猎奇而已，结果回来还是搞不出像样的作品。有的画家则不然，他能积极投身于人民之中，以小学生的身份向人民请教，虚心向他们学习，与他们打成一片，甚至同吃同住、同劳动。与他们相处熟了，他们会把你当成知心朋友，心里话都会对你说，你会听到外面听不到的东西，看到外面看不到的东西。会从他们那里发现许多积极的、上进的，甚至内心深处的美好的东西。同时，他们也会甘心情愿地给你当模特儿，只要你的创作需要，他们都会满足你的，否则，你的要求会遭到他们婉言拒绝的。

三、细心观察生活，加强生活积累。

深入生活、体验生活是长期的事情，而观察生活、加强积累则是一辈子的事情。我们时刻不要忘记自己是一个画家，画家看问题，非同寻常人。其一，对周围的事物要特别留意，特别关注。其二，要透过现象看本质，不只是停留在表面而已。一些很有成就的画家，哪里发生什么事情他都喜欢去看，不是看热闹，是看人群中各人对事态的态度、表情。泼妇骂街，他也看，看她无比冲动时的表情和体态特点，瞎子算命也看，酒鬼发酒疯也看……这一切都是他在为自己的创作积累素材。一些素材虽然一时不一定用得上，但到一定时候总会用得上的。本人30年前在湘西吉首画了一张速写，没想到在今年却派上了用场。那是一幅用钢笔画的长卷式速写，把吉首河边吊脚楼较为详细地画了下来。以后就压在箱子里很少去管它。早些年，一场大火，把这吊脚楼全部烧掉了，于是就又时常把它翻出来看一看，觉得别有一番风味。今年我儿子接到一个业务，要搞一个砖雕壁画，题材是以湘西吊脚楼为主的旧时闹市，由于没有合适的资料，创作迟迟没能动手。当他跟我谈及此事时，我马上翻出此稿，并在此稿的基础上加工整理，创作成了一幅砖雕壁画，现已竣工，以照壁的形式永久置于张家界民俗博物馆前，成为一个旅游点的景观。

当然，画家要出好的作品，还不只是做到以上谈及的几个方面，还要有扎实的绘画基本功，有较强的创新意识，有善于吸取别人长处的本领。总之，要有较为全面的文化素养。

小虎子 纸本 1040 × 800mm

婆媳情 纸本 780 × 750mm

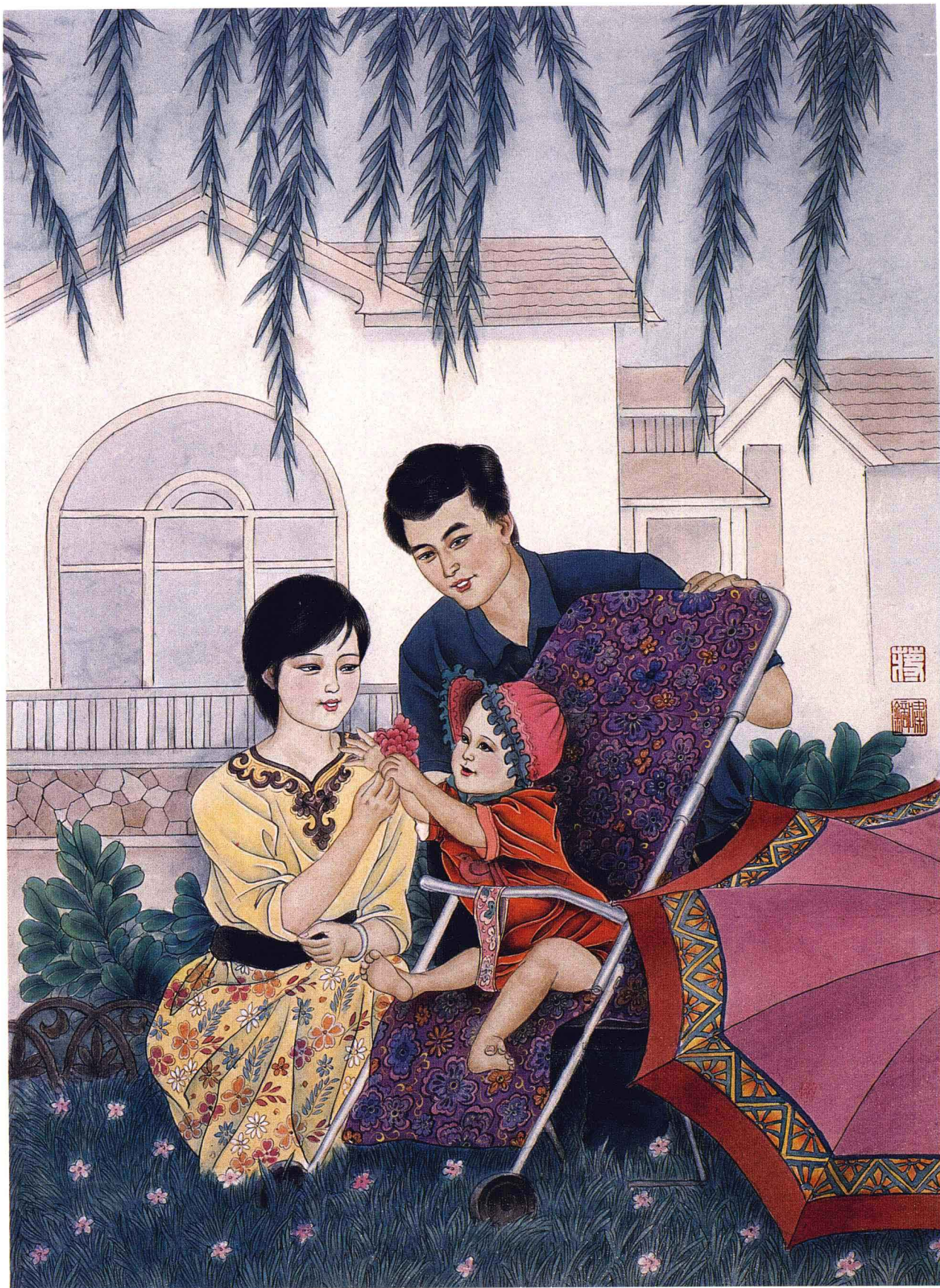
童年的回忆 纸本 1110 × 830mm

凤姐 纸本 383 × 267mm

彝家乐 绢本 990 × 815mm

一家亲 纸本 550 × 405mm

年花 纸本 1020 × 660mm

琴声悠悠 纸本 635 × 480mm

悄悄话 纸本 780 × 670mm

学艺 纸本 1080 × 785mm