

中国人物画家

王绪阳

画集

(京)新登字 083 号

责任编辑：邓中和

封面设计：萧 何 绪 阳 刘 彤

版式设计：萧 何 刘 彤 许 欣

摄 影：赵大鹏 刘立宏 王 洪 王 琳

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人物画家：王绪阳画集 / 王绪阳绘

—北京：中国青年出版社，2002

ISBN 7-5006-5026-4

I . 中… II . 王… III . 中国画：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 (2002) 第 090699 号

出版发行：中国青年出版社

社址：北京东四 12 条 21 号

邮政编码：100708

印刷：北京国彩印刷有限公司

经销：新华书店

889 × 1194 1/12 13.5 印张

2003 年 5 月北京第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

定价：180.00 元

中 国 人 物 画 家

王 緒 陽

画 集

中国青年出版社

● 王绪阳在鲁迅美术学院

目 录

前言 人物画家王绪阳 李松	7	《维吾尔族女孩》	46
《大海的女儿》	11	《卖馕的小姑娘》	47
《黄巢起义军入长安》	12	《白杨》	48
局部（一）	14	《毡房》	50
局部（二）	16	《棉桃》	51
《兴安岭风雪》	18	《帕米尔金秋》	52
《运河上》	20	《牧羊姑娘》	54
《新土》	22	《葡萄熟了》	55
《重建》	24	《摇篮曲》	56
《冰湖鱼跃》	26	《石巷深处》	57
《蓝色田野》	28	《塔吉克老人》	58
《春风》	30	《老人头像》	60
《山乡秧歌队》	31	《帕米尔雄鹰》	61
《求解放》	32	《大漠驼铃》	62
《赶潮》	34	《高天流云》	64
《潮起潮落》	36	《西部放歌》	65
《草原酒家》	38	《岁月如歌》	66
《雪山之子》	40	《高原人家》	68
《塔吉克阳光》	42	《顽强的生命》	70
《奶奶和姥姥》	44	《金色的晚霞》	72

《酥油茶》	74	《章渡》	107
《收青稞》	76	《中流砥柱》	108
《雪域金秋》	78	《中流砥柱》局部（之一）	110
《沃土》	80	《中流砥柱》局部（之二）	112
《新婚》	82	《小米加步枪》	114
《藏娃》	83	《中华血泪》	116
《阳光灿烂的日子》	84	《血肉长城》	118
《风雪千里》	86	《漠北之战》	120
《加格达风雪》	87	《华夏古韵》	122
《远方来客》	88	《敦煌印象》	123
《圣水》	90	《吴淞口大血战》	124
《泸沽湖畔》	91	《三代巨人》	126
《古城遗风》	92	《鞠躬尽瘁》	128
《平湖秋月》	93	《天下为公》	130
《湖光春色》	94	《童工》	132
《牧马人》	96	《我要读书》	136
《摇篮》	97	《李自成》小说插图	140
《鄂尔多斯小花》	98	印章	142
《蒙古舞蹈家》	99	照片 在长白山天池	143
《人物写生》	100	在鲁艺精神哺育下成长 贲庆余	144
《人物写生》	101	匠心营素纸 墨彩蕴辉煌 孟烈	149
《人物写生》	102	新的超越 新的境界 雷正民	152
《人体写生》	103	后记	157
《渔港》	104	画家简历	158
《小滩》	105		
《皖南古巷》	106		

人物画家王绪阳

李松

50年代初，画连环画《童工》、《我要读书》和年画，奠定了王绪阳以后的创作路向。50年代中期，他转为中国画创作，画了历史题材作品《黄巢起义军入长安》和《兴安岭风雪》等表现现实生活题材的作品，大刀阔斧地为现代人物画创作开拓着新路。但到60年代初抓阶级斗争以来，他的创作道路变得狭窄了。先是《矿山红花》因把矿工画成黑脸未得展出，继而画《新土》由于画面上有乌鸦而受到批评。到1964年，终于和他的画友贲庆余等人一起被作为“反党强力小集团”而受到批判。罪名是从19世纪中期俄国音乐界的强力集团（新俄罗斯乐派）套用而来，那是一个主张艺术革新，提倡民族艺术，坚持现实主义创作道路的艺术团体。与当时东北鲁艺王绪阳等一批创作中坚力量的艺术思想确有相合之处。现在想想，这“强力集团”无论从本义与引申义上都实在没有什么不好，更与“反党”毫无关系。但是，王绪阳却不得不为此付出巨大代价。他被分派到吉林市的街道工厂去画羽毛画，后来又在园林处当美工，刷标语墙。1973年以后，在吉林省文联美术创作组当创作员。直到1979年才落实政策，重新调回鲁迅美术学院中国画系任教。尽管遭受很多挫折，但王绪阳精神上没有萎缩、颓唐，

创作精力依然旺盛。然而，他的创作却由此分成前后两时期。

《童工》、《我要读书》和同时期出现的连环画作品《鸡毛信》、《东郭先生》（刘继卣作）、《渡江侦察记》（顾炳鑫作）、《孔雀东南飞》（王叔晖作）等，把连环画从以类型脸谱图解故事情节提升为美术创作，标志着连环画发展上一次质的飞跃，作者自身也从中得到很大的提高。

《童工》为王绪阳与贲庆余、路坦、陶治安、周立合作，1953年出版，曾获全国少儿读物图书一等奖。1954年他与贲庆余合作的《我要读书》又获得全国首届连环画创作一等奖。

贲庆余在一篇文章中讲过王绪阳早年创作的情况：“他善于进行形象的思维，具有敏锐的生活感受能力，勾小人儿，构图是他的特长。”而这些特长主要还是基于作者对生活有自己的亲身感受、有感情。“譬如，《童工》中的第一幅，高玉宝流落在大连码头上，本是过场画，但是经王绪阳的处理就形象地反映了那个殖民时代，有了典型的意味。根据童年印象，他画出了背负重担的码头工人，收、发货签的资本家、帐房先生、当监工的把头和统治者日本人，用低视线把这一切巧妙地重叠了起来，还露出了地平线上远去的货轮，岸边上帆船的桅杆，

这很让同伴们折服。”^①《童工》题材表现的生动与具体也得力于作者对工厂、工人生活的体检。王绪阳1948年底考入鲁艺美术部，第二年3月，被学校派到了正在恢复中的鞍山钢铁厂，在总工会领导下，办《鞍钢画报》。在那里他第一个认识的工人就是孟泰，那时，孟泰还没有被选为劳模，他们成了好朋友。正是在和这些来自农村，还带着农民气息的老工人的交往中，他了解了工人的生活 and 思想感情，因而在笔下，能够比较准确地表现出那一个特定时代的工厂环境和人物的性格，以及许多动人的细节。

王绪阳与贲庆余合作的《我要读书》是继《童工》之后的又一力作。作者不因连环画是通俗读物而掉以轻心，为了深入体味原作产生的社会环境和时代氛围，把握人物性格发展的脉络，他们到小说作者高玉宝的家乡访问、调查、收集创作素材，一部篇幅不算长的连环画，构思，斟酌，修改，竟花了两年多时间。作品没有停留在表面的描写，而看重于人物心态和环境氛围的表现，他们把生活中收集到的素材触类旁通。充分利用道具、环境和各种细节以及人物间的相互关联、呼应等手段，以绘画形象丰富了文学原著，画面处理要言不烦。有的只画人物背景，有的作远景，人物很小，而情感、气氛渲染得很浓郁。

50年代初，新连环画创作还没有形成自己成熟的绘画语言，当时的鲁艺也还不曾设置中国画专业。《童工》、《我要读书》以白描形式表现，但不同于旧连环画。它们受到解放区木刻、年画的启发，也参考了珂勒惠支及《安徒生童话》插图等作品的线的运用。尊重一般读者的欣赏习惯，不过分强调阴影，只在衣服、景物上适当加些皴擦，以表现结构和体积。在学校基础课中学到的素描、构图能力也起了很重要的作用。

那个时期，王绪阳还创作了一些很好的年画《领到选民证》、《参观苏联集体农庄》等。以十分严肃的态度从事连环画、年画创作，对王绪阳后来的艺术道路起着奠定基础的作用，也体现了当时鲁艺的教学、创作风气。正如贲庆余所说：“这是鲁艺教学上的一个成果，代表了一个集体，一种传统，一个倾向。而且对于真实的艺术的呼唤。这在当年的美术界曾引起

共鸣。”^②

《黄巢起义军入长安》

1959年，王绪阳为刚建成开馆的中国历史博物馆创作了巨幅的历史画《黄巢起义军入长安》，同时期出现的中国画历史题材作品还有贲庆余《瓦岗军开仓分粮》、许勇《戚继光抗倭图》、林锴《捻军高楼寨大捷》、刘凌沧《赤眉军无盐大捷》、陆鸿年、伍必端《李自成进北京》等，在国家任务推动下，形成一个历史画创作的高潮。这些作品在思想内容上力求运用历史唯物主义观点对一些重大历史事件作出新的认识；同时，在绘画语言上，力求突破前人的程式化表现手法，把人物表现得富于生活的真实性，避免概念化。

交给几位东北画家的创作任务，原是想请擅长画古典人物题材的老画家执笔的，但传统人物画表现技巧在处理这些具有现代意义的作品时，显得捉襟见肘，力难胜任。参与组织创作任务的中国美术家协会领导人蔡若虹、华君武、张愕鉴于王绪阳等人在连环画创作上表现的创造才能，推荐他们来京，交下三幅画的创作任务，由他们各自选定，于是马上开始查阅资料，熟悉史实。为了帮助他们深入把握题材内容和相关史料，特请沈从文担任创作顾问。沈从文极为谦逊、热情，总是有问必答。但在创作构思和画面处理上，还得靠画家自己去摸索。10月1日，博物馆就要开幕，留给他们的创作时间只有两个多月，不能不让人担心，蔡若虹每隔一天就去看看创作的进度。作品终于在9月29日画完，裱画工人连夜赶着装裱出来。展出以后，社会反响很好。《黄巢起义军入长安》后来被定为国家一级文物。

《黄巢起义军入长安》所表现的是唐僖宗广明元年（880）十二月五日，黄巢率六十万农民起义军进入长安，民众箪食壶浆，迎接胜利三师的盛况。史书记载，黄巢率军渡过霸河，沿途严令部队禁止掳掠，攻克东都洛阳，城市俨然，进入长安时，民众夹道欢迎。义军宣称：“黄王起兵，本为百姓，非如李氏不爱汝曹，汝曹但安居无恐。”遇到贫苦百姓，义军还以财物相赠。画中细节虽出自画家想象，但符合历史的真实情况。

《黄巢起义军入长安》，画幅高110厘米，长400厘米，巨大的篇幅相当于壁画的格局，从创作目的和观赏效果，重要的不在于塑造人物，而是画出特定历史瞬间所呈现的环境氛围。作者在处理画面结构时，受到敦煌晚唐历史题材壁画《张议潮统军出行图》的启发。出行图以上下叠置、平行展开的手法表现作为归义军节度使，统领河西十一州的张议潮出行时的显赫气象，在旗帜鲜华的骑兵队伍之间，夹杂有载歌载舞的人群，气氛热烈而活跃。王绪阳参照《张议潮统军出行图》的构图思路，在画面上，把人群拉到近景，在鼓乐声中，骑着高头骏马整齐行进的大军，遇到迎面而来的扶老携幼的劳军人群，两支逆向的队伍交织穿插，组成气氛异常欢快、激奋、犹如交响乐般的热烈场面。

画面节奏感很强，画家以适当的空间和人群的动势与目光，把观众的注意力引向画面中的人物——红伞盖下，躬身向人们致意的农民起义军领袖黄巢。画面的处理手法，让人想到俄国画家苏里柯夫的油画《近卫兵临刑的早晨》，尽管两画的中心人物与人群相对应的目光所表现的情感是截然相反的。王绪阳在创作中确实从这些现实主义的名作得到具体的启示，而不是生搬硬套。

在创作《黄巢起义军入长安》之时，王绪阳已能娴熟地运用中国传统绘画的线描与造型的基础功夫相结合，人物衣纹画得即符合运动规律，又活泼流畅。在色彩上，以重彩与淡彩相结合，朱红、石青、黑、白色块的组合、呼应，使得整个画面十分瑰丽，而且富于跃动的感觉。王绪阳在创作中特别体会到构图的重要作用。他认为构图是内容转换为形式的重要手段，表达得不好，素描能力再强也不行。

此后，王绪阳的创作向着两个方向推进。一方面继续进行历史题材的创作：从1960年起，为姚雪垠的长篇多卷本小说《李自成》创作插图，一直持续到现在（开始几卷是与人合作的）。王绪阳为此倾注了很多心血，还曾专程到李自成家乡陕西米脂去采访，收集材料。90年代，他借鉴汉代壁画和画像石形式，为中国革命军事博物馆画过一幅《漠北之战》。

另一方面是深入中国画技法的学习、研究，沿着现实主义创作道路，创作了一些反映现实生活题材的作品。1960年，他被学校送到南京江苏国画院进修一年，得到傅抱石、钱松喦、亚明等老画家指教，并参加了江苏国画院的万里写生活动，前后三个月，历经六省十几个城市，行程二万三千里。这是当代中国画史上的一件大事，对推动中国画的革新起过重要作用。领导这一活动的傅抱石曾以“思想变了，笔墨就不能不变”概括这次写生活动对创作思想和绘画语言变革的深刻影响。王绪阳也在这些活动中进一步深入传统绘画的堂奥，并使他的创作在南北交融中出现新机，创作了《运河上》、《矿山红花》、《新土》等作品。前文提到的《新土》一画是表现北大荒的题材。当年军垦大军开赴这一荒芜的大地之时，没见过人的乌鸦群围着人飞转，画家把这一很有生活气息的细节组织进画面，不想却被指责为画的是“不祥之鸟”而以此获咎，区区细节也不能见容，坚持现实主义的创作道路也真难哪！

《中流砥柱》

1979年，王绪阳参加第五届全国美展的《重建》一画，是以三十年前1949年冬季作者在鞍山参加在废墟上重建鞍钢的亲身经历为素材创作的。产生于文革刚结束不久的这件作品，在选材和艺术表现上具有明显的象征意味。这一特色也显示在他后来的革命历史画《中流砥柱》等作品上。

王绪阳一直以很高的热情投入历史画、革命历史画的创作。早在1957年就曾以抗日联军《露营之歌》为题材，创作过《兴安岭风雪》，以抒情手法表现抗联战士坚强如钢的斗争意志，后来为哈尔滨东北烈士纪念馆收藏。

1995年，王绪阳受文化部委托，负责组织“中国人民纪念抗日战争胜利50周年中国画大展”。他为此付出了巨大的精力。同年，他仍以极高的热情，创作了《中流砥柱》、《小米加步枪》两幅大画。画家通过既有纪实性又富于象征意义的画面，生动地表现了在斗争的大风浪中革命领导人的风采。在确定主题过程中，王绪阳曾到革命军事博物馆深入研究过有关资料，参加过专家们有关抗战历史的研讨会，深化了自己的认

识，同时也从历史图片上找到了形象创造的依据。

《中流砥柱》所画的是1937年秋，遵照中共中央军委命令，八路军由陕北出发，东渡黄河，开赴山西抗日前线的重大历史事件。画面简洁而集中，木船在大风浪中上下颠簸，船头的战士扣住扳机，随时准备投入战斗；船尾的艄公顽强地搏击着急流险滩。居于画幅右方视觉中心位置的一组人物，是在惊涛骇浪中指挥若定的八路军前方指挥部将领朱德、任弼时、邓小平、左权等人。这一组人物群像由身边的战士、船夫的强烈动势为烘托，也以画面构图上的白色浪峰作衬景，是大动之中的大静。画家以此突出作品的主题——中国共产党人是抗日战争的中流砥柱。

《小米加步枪》也是从人物的活动中，从历史的重要瞬间进行肖像创作。所画的是1944年在延安机场检阅南下支队的毛泽东与朱德。作品通过革命领袖与八路军战士形象，传达出中国人民在特定历史环境下所表现的自强、自信、英勇无畏，是时代的民族的精神的形象概括。

年逾花甲的王绪阳，在90年代的许多作品中以更加自由的心态，捕捉生活中的美，画那些特别令他动情的东西。《冰湖鱼跃》凿开坚冰捕鱼的豪放，欢腾情景系着画家难以排遣的

乡思；《蓝色田野》海上人工养殖的姑娘们收获扇贝的场面，留下他在大连海域与渔民同欢乐的感受；表现北大荒生活的《草原酒家》，画上虽不见人却依然洋溢着浓郁的生活情趣。王绪阳在1992年退休后，还曾去过新疆两个月深入生活，又两次去甘南藏族地区，淳厚、多彩的边疆生活感受，结晶为《维吾尔族女孩》、《塔吉克老人》、《高原之家》、《雪山之子》等系列产品。这些富于风情特色的画作，在笔墨和色彩的表现上也放开了，画得潇洒自如，多方面的技法修养融会贯通于其间，传统的线条、皴擦，西画的块与面，和谐地统一着。画家在深化对生活的丰富感受时，也不断探索、发展着自己的绘画语言。看来，画家正逐渐走向更加自由自在的境界，不拘泥也不偏执。然而，贯穿于王绪阳艺术创作道路的始终是对生活的执着，对现实主义精神的执着。

在东北地区，王绪阳和那些矢志于表现重大历史题材和丰富多彩的现实生活题材的志同道合者们，在他们的作品中结合着画家的敏感、诗人的激情和史家的严谨。从历史真实、生活真实出发，达到艺术的真实与完善，为时代创作出一批真实可感的好作品，也同时创造着画家自己。

1999年8月于北京安外

● 李 松——中国著名美术评论家、中国当代美术史主编

▲ 注 ①庆余《在鲁艺精神哺育下成长——论王绪阳的艺术道路》（《美苑》1997年第3期）

②庆余《在鲁艺精神哺育下成长——论王绪阳的艺术道路》（《美苑》1997年第3期）

大海的女儿

1979年重新任教之后，我首次带学生到大连渔村现场写生的女工形象，此画在辽宁《艺术家》发表。

《大海的女儿》

95 × 88 cm

⊙

1980

《黄巢起义军入长安》

400 × 110 cm

©

1959

中国历史博物馆藏

黄巢起义军入长安

1959年6月中国美术家协会指名定题向我紧急下达为新建的中国历史博物馆创作“黄巢起义军入长安”的历史画任务。在邓拓主持下派沈从文先生为我们的史料顾问，经三个月奋战，于建国10周年大庆、博物馆开馆前夕突击完成。立意于将现实主义创作思想与民族艺术风格相结合，受到蔡若虹等美协领导的鼓励 and 美术界好评，当时被誉为建国后中国画创作的新收获。现藏北京中国历史博物馆，评为国家一级文物，入选《中国当代美术全集》。

《黄巢起义军入长安》局部一

