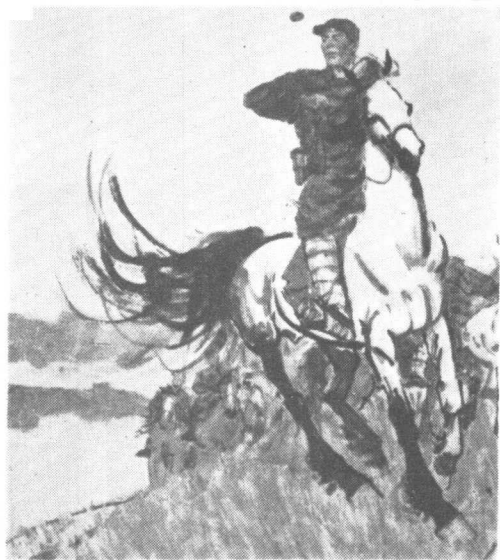

現代人物画选

美 术 丛 书

現代人物画选

魯 少 飞 編

人 民 美 術 出 版 社

1964 · 北 京

美 · 术 · 丛 · 书

現 代 人 物 画 选

編 者： 魯 少 飞

出版者： 人民美術出版社

北京东总布胡同10号

責任編輯—魯少飞 裝幀設計—曹辛之

印刷者： 新 华 印 刷 厂

发行者： 新华书店北京发行所

总經售： 全 国 新 华 书 店

北京市书刊出版业营业許可証出字第004号

1964年2月 第一版第一次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印張：3 3/8

印数：1—20,420 統一书号：8027·4167

風流人物看今朝（代序）

編选在这本画集里的七十余幅人物画，是国画家們多年来在百花齐放、推陈出新方針指引下辛勤劳动的成果的一部分。把这些不同題材、不同風格的作品汇集在一起，可以看出我們的新人物画已經取得很大的成績。这些作品与傳統的人物画有一脉相承的继承关系，而更重要的是具有鮮明的时代特征。这些作品从傳統的土壤里吸收丰富的滋养，反映我們的时代，帮助我們更好地認識、理解我們的时代，并給我們提供丰富的美的享受。

人物画，同山水画、花鳥画比較起来，往往更能直接地表現社会生活，也往往更能直接地表現画家本人的思想情感。在我国五代以前，人物画曾經是繪画的主流；到了宋代，人物、山水、花鳥并茂；元代以后，山水、花鳥漸占上風，人物画相对地較弱。但尽管如此，人物画这一重要的支流並沒有断絕，每个朝代，都在这方面出現过一些杰出的画家。他們画的人物形象，都在不同程度上反映了那个时代人們的思想情感、音容笑貌。历代的人物画，从顾愷之、閻立本、吳道子到陈老蓮、任伯年的作品，从汉代画象石刻、墓室壁画、敦煌石窟壁画到民間年画，給我們了解数千年来的社会生活状况，提供了无数形象化的資料。同时，这

些历代的优秀作品对于創造社会主义新美术也是极好的借鉴。就历史的继承关系而言，新人物画正是过去人物画的一个历史的发展。

我国的人物画有光輝的傳統。但是像其它門类的文艺作品一样，不可避免地受到时代和阶级的局限。在漫长的封建社会里，每个朝代占統治地位的繪画总是为那个朝代的統治阶级服务的。人物画更是如此。那些意气軒昂、高踞宝座的，那些遍身綺罗、体态閑雅的，那些傲然物外、悠哉游哉的，不是帝王将相、王公大臣，便是貴族仕女，或者是依附于統治阶级的文人雅士。这些作品里没有劳动人民的地位，即或偶尔出現劳动者的形象，也常常被描写成低声下气、俯首听命，或竟被歪曲成“流氓”……。劳动人民只有在自己的艺术——例如民間年画——里，才得以描繪自己的生活，表現自己的願望和理想。但是，生活在封建社会里的农民对自己不可能有完全正确的認識，并且不可避免地要受到統治阶级的思想影响。于是，美术史上就出現了这样一种現象：一方面，劳动人民是历史的主人，社会物质财富和精神财富的創造者；另一方面，劳动人民却得不到表現，或者得不到正确的表現。这是在一定历史条件下造成的不合理現象。这种不合理現象，只有根本鏟除不合理的社会制度才能得到改变。

現在我們已經可以清楚地看到，社会主义时代給美术創作带来了多么美好的新生命，开辟了一个多么光輝灿烂的历史时期。劳动人民从过去被剝削、被奴役的地位一跃而为国家的主人，这种情况在美术作品上得到了鮮明的反映。新時代的建設

者和保卫者工农兵，不仅是美术创作服务的对象，并且成为美术创作最主要的表现对象。从许多展览会上的观众意见可以看到，群众是多么迫切地要求画家熟悉各个岗位上劳动者的生活，描绘他们的劳动和斗争，愿望和理想。观众的要求说明，解放了的群众迫切要求在艺术上得到表现，生活中的主人理应成为艺术中的主人。

我们的画家没有辜负群众的要求。全国解放以后，画家们努力改造思想，深入生活，为熟悉和表现新时代的人民群众作出贡献。老画家叶浅予、蒋兆和等，都创作了新的人物画。叶浅予的《夏》，是他经过多次同农民接触，缩短了知识分子和劳动者之间的距离，然后产生出来的。蒋兆和的《鸭绿江边》，作于一九五〇年美帝国主义把战火烧到鸭绿江边的日子里，充满战斗气息。画上一家翻身农民为了保卫胜利果实，为了援助朝鲜人民，坚决拿起武器同敌人斗争。

今天人物画的重要特征，不仅题材是新的，更重要的是表现了我們时代工农兵的新的精神面貌，他们的意志、愿望和理想；同时也表现画家先进的社会主义和共产主义思想。所有这些，在人物画里又是利用瞬间现象的描写，再现对象性格中最主要最有代表意义的特征来实现的。

我国人物画的优良传统，要求描绘对象的时候不只达到表面的形似，更进一步要求在形似的基础上达到神似；不只要求画出人物的行动，更进一步要求画出是什么样的思想感情在支配行动。一句话：要传神。古代画论上有过这样的故事：唐代的韩

幹和周昉，都是当时著名的画家。他們为郭子仪的女婿赵纵画像，都画得很好，一时难分上下。有一天赵纵的妻子来看画，郭子仪問：这是画誰？答：赵郎。又問：何者最像？赵纵的妻子答道：“二画皆似，后画者为佳。盖前画者空得赵郎状貌，后画者兼得赵郎情性笑言之姿尔。”这个例子很好地說明了是否傳神是区别人物画高下的一个重要标志。东晋时代大画家顾恺之，认为人物画难在“迁想妙得”，用今天的话來說，便是在构思艺术形象的时候要結合着客观对象表达画家主观的認識、感受，創造出来的形象才能傳神，因此，画家的主观認識十分重要。画家对于客观对象認識得愈深刻，創造出来的形象愈加真实、鮮明、生动。

古代生活在封建社会的画家用他們的思想“迁想妙得”，为他們的服务对象“傳神”，同今天我們的画家进行創作有根本区别。今天我們的作品不能同古代画家的作品相提并論，但是，“迁想妙得”“傳神”作为創作方法的客观規律，仍然值得借鉴。要正确表現工农兵，有力地为工农兵服务，不能不傳工农兵之神，得工农兵“情性笑言之姿”。为此，也就不能沒有工农兵的感情，不能沒有社会主义、共产主义理想，不能不紧紧掌握我們偉大时代的时代精神。

在表現領袖的时候使人联想到領袖与群众的关系，这是許多領袖肖像画的一个共同的特色。因为，我們的領袖是群众的領袖，是集中地代表群众的。李琦的《主席走遍全国》，同許多傳統的肖像画一样，画面沒有背景，沒有情节，凭着对領袖形体与思想情感的認真刻划，給讀者以深刻的感染。画上的毛主席手

執草帽，以平素習慣的姿態站立着，眉宇間透露出深邃的思想，同時又顯出“從群眾中來，到群眾中去”的特質。他偉大崇高，又平易近人；是群眾敬愛的導師，又是群眾中的一員；他教育群眾，領導群眾前進，而從他身上又可以使人感受到大躍進時代我國人民精神振奮、鬥志昂揚、意氣風發的氣概。有的評論文章說得好，讀這幅畫，“從畫上看到了領袖，從領袖身上也看到了我們的光輝時代和意氣風發的人民”。

劉文西的《四代人》，描繪了一家祖孫四代人的群像。倘單從題材和樣式看，也許看不出多少別出心裁的地方。這種“合家歡”式的群像，有不少人畫過。但是，《四代人》的作者沒有以過去一家一戶小農經濟的眼光看待新時代的農民，沒有着重去表現他們的“家庭團聚”，而是通過具體生動的形像着重體現新社會給祖孫四代帶來的深刻變化。過去年代苦難的烙印、現在美好的生活與將來更美好的前景，構成了畫面對立統一的因素。由於畫家從我們整個時代出發認識一家祖孫四代農民，因而讀者才能夠從畫面上描繪的四代農民聯想到今天整個時代。《四代人》可說是今天廣大農村中幾代農民的一個縮影。

歌頌勞動，表現勞動人民改造自然的壯志雄心與求實精神，是人物畫的一個重要主題。我國社會主義制度下，勞動已不再是為少數剝削者而承受的沉重的負擔，勞動已經成為創造社會主義財富、創造自己幸福生活的光榮豪迈的事業。熱愛勞動，是我們社會的新道德，新風尚。——許多歌頌勞動的作品里貫徹了這樣的思想，因此，不論是畫勞動的前奏如李山的《我跟爸爸

放牧进天山》，王緒阳的《运河上》，龔艺嵐的《山深早春》；或者画劳动过程中的艰苦奋斗如亚明的《炉前》，陈忠志的《黄河之鷹》；或者画劳动果实到手的喜悦如魯艺国画系集体創作的《電纜工人攻尖端》，金志远、徐娥的《歌声蕩漾稻船归》，无论題材多么不同，也无论个人風格有多少差異，有一点是共同的：它們都能較好地把先进人物的革命精神表現出来，都能在人們精神上产生积极影响，提高讀者的思想和道德品质。画家不迴避斗争的艰苦，但描写斗争的艰苦正是为了更有力地表現革命人民改造自然、征服自然的偉大决心和信心，不是为描写艰苦而描写艰苦。画家也不把詩意作狹隘的理解。描繪劳动中的“詩意”，正是为了更好地表現劳动者对待困难的革命英雄主义、革命乐观主义精神，为了更多方面地展現劳动的美和劳动者丰富的内心世界。真正的“詩意”，是从作者同工农兵相一致的思想情感里，从生活和斗争的漩渦里产生出来的。我們需要健康的、能够在人們精神上产生积极影响的“詩意”，却不是用資产階級、小資产階級的观点去理解生活，或者把“詩意”理解为一种廉价的附加物而硬塞給讀者。邵宇的《画壁画》流露出来的詩情画意，是真正属于我們时代的詩情画意。像他的其他許多作品一样，《画壁画》的好处在于从平凡的事件中发掘出本质的意义和美好的詩意，摄取了生活中的一个片断而发人深思。画上的人物热情、爽朗，充滿干劲，这种精神状态同画上大跃进时期常見的壁画上的人物的精神状态相呼应，使画面具有大跃进的时代气息。

自然，由于作品的題材不同，画家处理特定題材的角度和手

法不同，即令同是画劳动的前奏吧，那形象本身透露出来的意趣也是很不一样的。《运河上》画一群工人乘渡船到对岸参加建设。站在船头的青年工人，矫健、壮实的侧影，给读者留下深刻的印象，他满怀信心地准备开始新的一天的工作；远处，繁忙的木排、船只来来往往，汽笛声长鸣。在这幅画里，被改造过的自然同自然的改造者，特定的环境同特定的人物，得到了和谐的结合。《我跟爸爸放牧进天山》，也是一幅自然环境与人物溶合无间的好画。天山，在画面上着墨无多，却通过人的动态、情绪，通过骆驼的嘶鸣，马的行进艰难，使人联想到环境的艰险，加强了放牧者勇敢顽强的性格刻画。《山深早春》，描写一群女勘察队员活跃在祖国的崇山峻岭中间，她们跋山涉水、不畏艰难的乐观精神跃然纸上。画家在这幅画上运用传统的工笔重彩方法表现新的题材内容，而能收到比较协调自然的效果。

在人物画中占很重要地位的是画家们塑造了祖国保卫者人民解放军的形象。部队画家黄胄的《巡逻图》、《高原子弟兵》，以两个不同的题材表现军民关系。《巡逻图》中的解放军和兄弟民族人民，在祖国边境崇山峻岭中，冒着风雪，侦察可疑的踪迹。他们忠于祖国、忠于职守的神情，令人起敬。《高原子弟兵》画出了人民拥护自己的军队，军队爱护自己的老百姓。王盛烈的《海风》，是为海防前线女民兵塑造的一幅群像。此外，描绘人民解放军形象的作品还有杨之光《浴日》，刘勃舒的《出击》，关山月的《守望》等等。

描绘兄弟民族人民生活的作品，在人物画里一向占有显著

地位。解放了的各兄弟民族人民，政治上、經濟上翻了身，在黨的領導下一掃過去舊社會遺留下來的苦難，用勤勞的雙手創造美好的生活。黃胄的許多作品，熱情洋溢地反映了兄弟民族人民解放後新的精神面貌。如《新生》畫出了漢藏人民親密的友誼和藏族人民對新生一代的喜愛。嬰兒的新生，藏族同胞的新生，兩種涵義交織在一起，表達了藏族人民美好的願望。葉淺予的舞蹈速寫，一向受到讀者喜愛。《西藏高原之舞》用畫家素有的活潑、凝練的綫條，把藏族人民的民族舞蹈畫得很有運動感和節奏感。

從以上列舉的優秀作品，總的看來，都能在不同程度上運用群眾喜聞樂見的形式表現了我們社會主義革命和社會主義建設的時代；表現了現實生活的美，勞動人民的美，社會主義的美，因而能夠引導讀者熱愛生活，熱愛勞動人民，熱愛社會主義制度。此外，這本畫集里還選入了根據歷史故事、古典小說、神話傳說創作的人物畫。如許勇的《鄭成功收復台灣》，劉繼卣的《酒泉》，王叔暉的《晴雯補裘》，李耕的《木蘭辭》等。這些作品描繪的雖是古代的或想像中的人物，有的題材過去曾不止一次的被畫過，但是經過畫家重新創造，仍然具有新的現實教育意義。

塑造先進人物的典型形象，是人物畫頭等重要的任務。在現實生活里，新的英雄人物大量湧現，共產主義精神蓬勃發展，那末為什麼還不滿足於如實地將生活中的英雄搬上畫面，還要強調塑造典型呢？回答這個問題，不能不談到藝術與政治的關係。傳統的繪畫從來就十分強調為政治服務。所謂“台閣標功

臣之烈，宮殿彰貞節之名”“成教化，助人倫”“見善足以戒惡，見惡足以思賢”……。為封建統治階級服務的畫家為了達到藝術為當時政治服務的目的，他們創造的形象要求比普通的實際生活中的人物更能集中體現他們的階級的理想，也就是要求高度的典型性。在封建社會里，曾經產生過適應統治階級需要的《女史箴圖》《歷代帝王圖》這樣的典型形象，那麼，今天我們為工農兵服務的美術，面臨的對象是偉大的新時代的開創者，擔負着以社會主義、共產主義思想教育群眾的任務，為什麼不應該更好地塑造我們時代先進人物的典型呢？群眾常常用“有意思”、“有看頭”作為評畫的標準。這就是向畫家提出高度思想性與藝術性相結合、革命的政治內容與尽可能完美的藝術形式相結合的要求。真正的先進人物的典型，不僅僅是畫家以豐富的現實生活為基礎加以集中概括而塑造出來的，而且也是畫家按着社會主義、共產主義理想塑造出來的。先進人物的典型形象，必定是合乎無產階級理想的形象，這樣的形象，才能給讀者以思想上的教育和鼓舞。毛主席指出，文藝是把“日常的現象集中起來，把其中的矛盾和鬥爭典型化，造成文學作品或藝術作品，就能使人民群眾惊醒起來，感奮起來，推動人民群眾走向團結和鬥爭，實行改造自己的環境。”

創作實踐證明：批判地繼承具有悠久歷史傳統的中國畫，表現今天的時代，不僅是必要的，並且是完全能夠做到的。傳統的中國畫不只能夠為我們時代服務，而且完全可以服務得很好。問題的關鍵在於畫家是否實行毛主席指示的“和新的群眾的時代

相結合”。實踐證明：凡是較好地表現了新時代的作品，都是遵循毛主席指示深入到群眾火熱的鬥爭中去實行改造世界、改造自己然後取得的果實。思想的高度和生活的深度、廣度，是創作好作品的前提。這裡絲毫也沒有輕視技巧的意思。有了好的構思而沒有相應的技巧，好的構思不免落空。許多有成就的人物畫家，都是在傳統的筆墨和素描、速寫上下過一番扎扎實實的功夫的。已故畫家姜燕，在學習傳統推陳出新，表現新生活方面，曾經作過不少努力，只是由於不幸去世，使她的成就沒有進一步得到發展。但從《考考媽媽》到《遠方來客》等畫完全可以看出她走的路子是正確的。對於一個畫家來說，筆墨技巧是不能忽視的。當然空有技巧而無充實的內容，創作好作品便失去了最重要的基礎。藝術上真正的創新，任何時候都首先意味著思想的新，內容的新。另一方面隨之而來的也要有形式、手法、風格等等的新，但形式、手法、風格的新是為着更好地表達內容。只有從創造性地再現生活出發，才不致拜倒於古人筆墨之前抱殘守闕，或者離開傳統、離開群眾喜愛任意玩弄新奇。劉文西畫的陝北農民之所以比較真實、深刻、生動，不能忽略筆墨技巧的作用，但更重要的還是由於他熱愛和熟悉那里的人民生活。畫家用工農兵中的先進分子的思想感情畫工農兵，才能畫出工農兵真正的美。有的作品把勞動者畫成粗笨憨懣，或者追求外表的“漂亮”，或者強調勞動者的貧窮落后，或者使人感到同解放前的勞動者相彷彿，這種作品實際上是用資產階級眼光看待新時代的工農兵，是不能為工農兵服務的。

同历史上为少数人服务的艺术相比較，新人物画还很年青。艺术上的成熟需要一个历史的过程。創造出思想上更深刻艺术上更完美的作品还有待繼續努力。但是，“数風流人物，还看今朝”。我們英雄輩出的时代已經为发展人物画开辟了最广闊的道路。前代任何大画家沒有面临过的服务对象——工农兵，今天成为我們的画家服务的对象。前代任何大画家沒有画过也画不出的，今天我們的画家画出来了。古老的艺术傳統一旦同光輝灿烂的新的现实生活相結合，便迸发出耀眼的艺术光采。新人物画的发展前途是无限的，今后会产生更多更好的作品是完全可以肯定的。

沈 鵬

1963年10月

图版目录

彩色版

- I 主席走遍全国 李琦
II 春兰 (《红旗谱》插图) 黄胄
III 西藏高原之舞 叶浅予
IV 酒泉 刘继卣
封面 祖孙四代 刘文西

单色版

- 1 毛主席在十三陵工地 李琦
2 转战南北 石鲁
3 鸭绿江边 蒋兆和
4 一笛横吹万户歌 蒋兆和
5 出击 刘勃舒
6 浴日 杨之光
7 守望 关山月
8 海风 王盛烈
9 深情融透三尺雪 曹延路
10 战士路过阿妈家 鍾为

- 11 远方来客 姜 燕
- 12 巡 邏 黄 胄
- 13 高原子弟兵 黄 胄
- 14 新 生 黄 胄
- 15 归 来 黄 胄
- 16 点将图 賀友直
- 17 画壁画 邵 宇
- 18 女警察 李 斛
- 19 人 像 李 斛
- 20 造桥工人 李 斛
- 21 夏 天 叶浅予
- 22 程砚秋在舞台上 叶浅予
- 23 电 线 工 人 攻 尖 端 (組 画 之 一) 魯迅美术学院国画系
- 24 老管家 王 鴻
- 25 书记和社员 刘文西
- 26 春正波 王同仁
- 27 牧 童 孙友心
- 28 套 馬 尹瘦石
- 29 天山月初升 李 山
- 30 我跟爸爸放牧进天山 李 山
- 31 凉山彝族的新生 姚有多
- 32 草原之歌 姚有多
- 33 猎 归 敦煌文物研究所集体创作

34	探 望	滿 达
35	海濱生涯	亞 明
36	炉 前	亞 明
37	蔣秧行	亞 明
38	支 援	顧生岳
39	好青年好农民	古一舟
40	歌声蕩漾稻船归	徐 熾 金志远
41	丰收图	魏紫熙
42	运河上	王緒阳
43	媽媽的新課題	李震坚
44	回家路上	周昌谷
45	鑼鼓响	丰子愷
46	菩提树下	程十发
47	待归帆	張德育
48	刺綉图 (部分)	費新我
49	天空任鳥飞	湯文选
50	黄河之鷹	陈忠志
51	阿拉乡秧歌	潘絮茲
52	紡織图	宗其香
53	山林的早晨	徐啓雄
54	清水江畔	宋吟可
55	同窗共硯	李文信
56	学习毛主席著作	刘付輝