

中国
画
名
家
经
典
画
库
·
现
代
部
分

蒋兆和

河北美术出版社

中
国
画
名
家
经
典
画
库

现
代
部
分

ZHONGGUOHUA MINGJIA
JINGDIAN HUAKU
JIANG ZHAOHE

蒋兆和

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名家经典画库. 现代部分. 蒋兆和 /
贾德江主编. —石家庄: 河北美术出版社,
2003.8

ISBN 7-5310-2151-X

I. 中... II. 贾... III. 中国画—作品
集—中国—现代 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第
050061 号

(冀)新登字 002 号

中国画名家经典画库 (现代部分) 蒋兆和

出版: 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

社址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编: 050071

经销: 全国新华书店

制版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 890mm × 1240mm 1/64

印张: 2 印数: 5000

版次: 2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5310-2151-X/J · 1781

定价: 25.00 元

总 策 划: 张晨光

主 编: 贾德江

封面设计: 九 千

版式设计: 江 冉

责任编辑: 张建斌

贺宝银

冀少峰

王 丰

技术编辑: 毛秋实

淡泊处世 严格治学

——谈蒋兆和教学观

● 姚有多

青年时的蒋兆和

中国画这个伟大而古老的传统艺术,在整个20世纪的近现代,经过了由衰落而复兴而发展的不平凡历程,逐步使中国画由古典形态向着现代形态转化。在这个艰苦的变革过程中,徐悲鸿、蒋兆和、林风眠、叶浅予、李可染等大师,是最有成就的倡导者和开拓者。蒋兆和先生以其伟大的不朽巨作《流民图》在中国人物画领域开创了全新的纪元,可以说是一位划时代的巨匠。《流民图》以其雕塑式的群像,表现了磅礴气势、深刻的内涵、形神兼备的生动形象,以及完美的艺术形式,深深地感染着人们,震撼着人们;这是一幅中国画历史上独一无二的巨作,对于现代中国画,尤其是中国人物画的影响是十分深远的。

中国画在明清以降,文人画成为主流,不仅对于山水、花鸟画的发展,同时对中国画笔墨等艺术形式的发展均起了极大的推动作用,但是文人画的最大缺点是逐渐远离了社会生活,使人物画走向了衰落,写实能力的不发达,极大地妨碍了整个中国画向现代形态的过渡。这个危机,在20世纪二三十年代,表现得最为严重。一批立志于中国画改革与复兴的画家,受到新文化运动的影响,起而探索革新之路;不同的画家以其不同的基础、学识、观念,各辟蹊径。当时有一句流

行的说法,叫做“条条道路通罗马”,来形容画中国画有很多路子,但是总括起来,仍然不外乎三个大类。第一个类型是传统型的改革,这类画家有深厚的传统功底。他们遵循“外师造化”的现实主义原则,走向生活,走向大自然,使传统的笔墨技巧结合造化而推陈出新,齐白石、张大千、潘天寿、赵望云、李苦禅等,就是走的这条路子。第二个类型是先西后中型的改革,不少西画家,转而改画中国画,这类画家有很深的素描、色彩造诣,对西方艺术十分精通,又有一定的民族文化修养,走出了一条以中国的笔墨工具表现现代绘画观念的“新派画”的路子。林风眠、吴作人、吴冠中、黄永玉等就是代表人物。第三个类型是中西结合型的改革,这类画家,对中西绘画均较兼通,他们采取以中为主、以西为辅,不同程度地吸收西画之所长,并与现代生活相结合去创造新型的中国画,徐悲鸿、蒋兆和、李可染、叶浅予等应该属此类的代表人物。徐悲鸿曾明确地提出:“我学西画就是为了发展国画。”并且提出:“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画可采入者融之。”蒋兆和先生就是以他的艺能及教学实践,成功地走出了一条中西结合、以中为主、吸收西画的革新之路。他在1956年发表的《新国画发展的一点浅见》一文中提出要“很好地研究怎样才能沟通中西绘画的所长,来创造有时代精神的新中国画”。学习西洋画“是为增进中国画而学习,不是为学成一个单纯的西洋画家,而是学成一个兼通中西的中国画家,不是为西洋画多一个模仿者,而是为

流民图(部分)/蒋兆和

流民图（局部）／蒋兆和

流民图（局部）／蒋兆和

中国画多一个创造者”。“不是要求变成混合中西、一样一半的四不像，而是要求中西兼通，有自己的独创性的东西”。蒋兆和先生创作的《流民图》有力地证明了他所走的革新之路是成功的。

蒋兆和先生不仅是一位埋头奋斗的艺术创作家，同时还是一个献身于中国画教学的艺术教育家。他在中央美术学院中国画系任教数十年，为现代中国画教学的革新，为建立中国画造型基础的教学体系，为培养新一代中国画人才，作出了杰出的贡献。作为蒋先生的学生，我不仅受到了老师多年的亲授，特别荣幸的是从1959年毕业留校任教以后，即为蒋先生的助教，协助老师进行中国画人物造型基础课的教学及改革的探索。对于蒋先生的艺术观点、创作方法、风格特点，以及教学方法有较多的认识和体会。特别是老师的高尚人品，更深刻地影响着我们这批学生。蒋先生为人谦虚谨慎、平易随和，尤其是他不慕名利，不追时尚，淡泊处世的高尚人品，可

以永为后人师表。“丹青不知老将至，富贵于我如浮云”这确实是老师晚年的真实写照。据我所知，他是老画家中卖画最少，最不计较名誉地位，生活上最朴素清贫的一位。

蒋先生在他的后半生以严格治学的态度，把主要的精力奉献给了中国画的教学改革之中。中国画传统教学方法是从临摹人手的师徒制，由于缺乏系统性、科学性，虽有利于传统技法的继承，但不利于创造，用这种教学方式对培养具有现代造型能力的人物画家，更不适应。蒋先生认为，要使传统中国画能够更好地表现今天的生活，关键问题是要大大提高笔墨造型的写实能力，能够表现生活的现代造型能力。从1956年至1966年，他用了10年时间，进行造型基础课的教学改革，建立了一套具有中国画特色的科学的写生教学体系，这套体系的建立是在排除用素描代替中国画基础的虚无主义以及保守主义两种倾向的干扰，而逐步完善起来的。

50年代初，中央美术学院的教学全面学习前苏联的经验，所有专业一律推行契斯恰可夫素描教学体系，“素描是一切造型艺术的基础”的观点强加于中国画系。当时认为“中国画不科学”“中国画不能表现生活”“中国画没有色彩”等等否定民族艺术形式的观点，在中央美术学院成为主导的观点，甚至连国画这个名称也认为是不科学，于是国画系改名为彩墨画系。这种虚无主义的观点，受到了大多数中国画家的反对，产生了一场大辩论。这场辩论的中心是中国画走什么样的革新之路。一种观点是用西画、素描来改

饱食终日 / 蒋兆和

流民图 (局部) / 蒋兆和

老人白描像 / 蒋兆和

与松画松 / 蒋兆和

芸亭像 / 蒋兆和

造中国画；另一种观点是应该在中国画自身的基础上，也就是传统和生活相结合，适当地吸收西画及素描的长处，走推陈出新之路。蒋兆和先生和系主任叶浅予先生一起坚持后一种观点，提出了中国画的教学要遵循传统、生活、创作三位一体的原则。这场争论的焦点是中国画造型基础是素描还是白描。蒋先生明确地反对“素描是一切造型的基础”的武断结论，提出“素描是西画的造型基础，线描是国画造型基础的基本原则”。1956年，他在《从国画展览会中所得到的启示》一文中提出“中国画这一造型艺术的最大特点，它对物象外形的描写以及精神面貌的刻画，主要是以简练的线条来表现的，它是从形象的主要结构出发而不是像西画那样从物象所感受的一定光影形成的黑白调子出发。”1957年2月，他又在《国画人物写生的教学问题》一文中提出：“不能不看到国画的基本造型规律主要的在于用线去勾勒具体物象的结构；这是国画造型的传统特点。”“这种用线用笔的写实能力，一直在不断发展……今日齐白石的工笔草虫等都是典范地体现了国画这一以白描为基础的特点。”1964年4月，蒋先生在《中国水墨人物画的造型规律》一文中更完整系统地提出白描是水墨人物画的造型基础。他说：“白描可以说是一切中国画的造型基础……实际上水墨画是在白描造型的基础上发展起来的。”“首先要具有用线去概括形象的能力，然后才能进一步地获得笔墨变化的本领，这是练习中国画造型的基本过程，也是观察形象，理解形象，表现形象的实践规律。”

环绕着中国画造型基础的辩论，绝不是简单的一个具体教学问题，而是关系到能不能保留和发展这个民族绘画形式的生死悠关的问题。蒋兆和先生按照以白描为基础，吸收西洋素描之长的思想，在教学实践的探索中建立起一套中国画系的造型教学体系。这套体系分为三步，第一步为以线为主，强调结构的中国画专业素描，作为白描课的准备；第二步用毛笔进行白描写生训练，结合默写和速写训练；第三步水墨写生训练。蒋先生在理论上创造性地把古代画论中的“骨法用笔”“以形写神”加以更科学的解释，使之成为造型基础训练的基本原则，同时又创造性地吸收了传统山水画中的皴擦、渲染的技法，形成了勾、皴、擦、染一套系统的人物画表现技巧，极大地丰富和加强了中国人物画的写实能力和表现能力。长期的教学实践，证明了蒋先生的这套教学体系是科学的、现代的、有创造性的，同时又是具有民族特色的。

蒋兆和先生在人物画创作上的现实主义精神，在造型上精湛的高度艺术技巧，以及在教学上、理论上、技巧上的创造，使中国人物画向现代形态大大推进了一步。他的创造性的功绩，不仅在过去极大地影响了中国画的发展，今后将仍会不断地影响着中国画界。蒋先生不愧是中国人物画界的一代宗师。现代中国，出现这样一位艺术大师，是我们中华民族的骄傲，同时也是整个东方的骄傲，在中国画艺术发展史中，蒋兆和先生必将占有光荣而重要的位置。

白画像 / 蒋兆和

抚孤松而盘桓 / 蒋兆和

图版目录

蔡廷锴像.....	2	宋泊像.....	27
黄震之像.....	3	对门女儿.....	28
拾废物.....	4	百龄老叟.....	29
一个铜子一碗茶.....	5	老父操琴岂奈何.....	30
卖小吃的老头.....	6	流浪的小子.....	31
缝穷.....	7	卖子图.....	32
呵,要快看好消息.....	8	汪霭士像.....	33
朱门酒肉臭.....	9	尚小云像.....	34
一乐也.....	10	齐白石像.....	35
卖花生.....	11	拜新年.....	36
晚景.....	12	小子卖苦茶.....	37
沿街叫卖.....	13	田园寥落干戈后.....	38
小家碧玉.....	14	耍猴.....	39
姑娘.....	15	流民图(部分).....	40
卖线.....	16	轰炸之后.....	55
卖花女.....	17	还乡.....	56
我家黄脸婆.....	18	织毛衣.....	58
老乞丐.....	19	女士像.....	59
看财喜.....	20	倒骑驴.....	60
迷途羔羊.....	21	大负小.....	61
多愁多病.....	22	一篮春色卖遍人间.....	62
与阿Q像.....	23	日出而作.....	63
街头叫苦.....	24	老妇.....	64
末路旗人.....	25	鸭绿江边.....	65
盲人.....	26	金涛像.....	66

图版目录

把学习成绩告诉志愿军叔叔	67	藏族老人	93
慈母于中线	68	尼龙拉锁的研制者	94
屈原	69	女售票员姜茂琴像	95
小孩与鸽	70	劳动模范陈培根像	95
母亲的希望	71	曹雪芹像	96
春播	72	吴廷佳像	97
张衡像	73	李时霖像	98
祖冲之像	74	山水	99
李时珍像	75	司马迁像	100
僧一行像	76	喂鸡	101
卖余粮	77	太白沉思	102
纪念刘和珍君	78	东坡赏砚图	103
农民头像	79	小孩与鸽	104
给爷爷读报	80	自画像	105
少女	81	李清照像	106
茹可夫像	82	寿桃	107
杜甫像	83	文天祥像	108
曹操像	85	祥林嫂	109
迎春	86	出污泥而不染	110
老妇人	87	东坡与朱竹	111
白族姑娘	88	愿与君子共和平	112
萧长华像	89	梅鸽图	113
西双版纳一小姑	90	蒋风之像	114
一笛横吹万户歌	91	渔翁	115
马连良像	92		

图版 ►

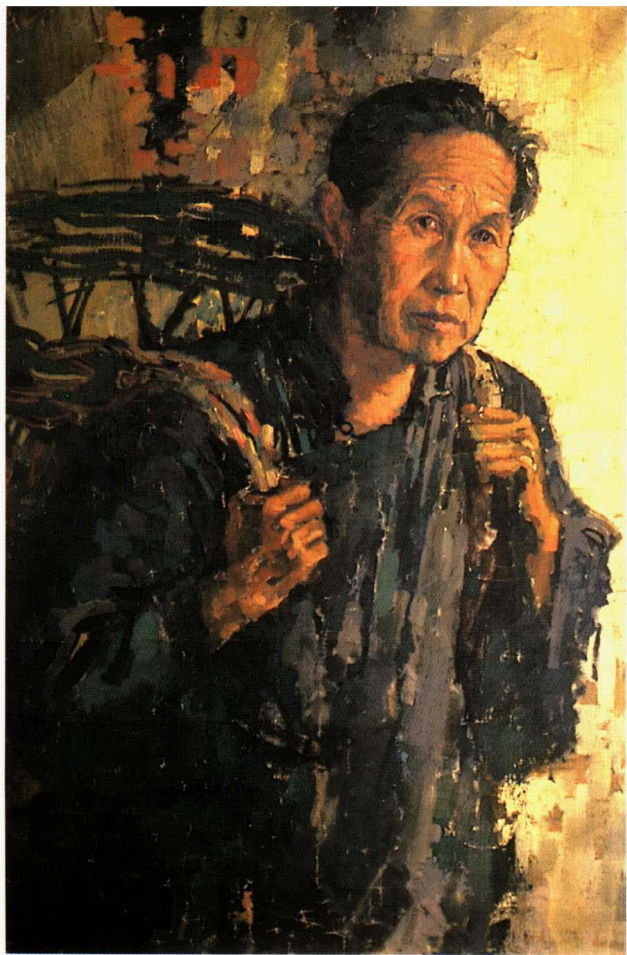

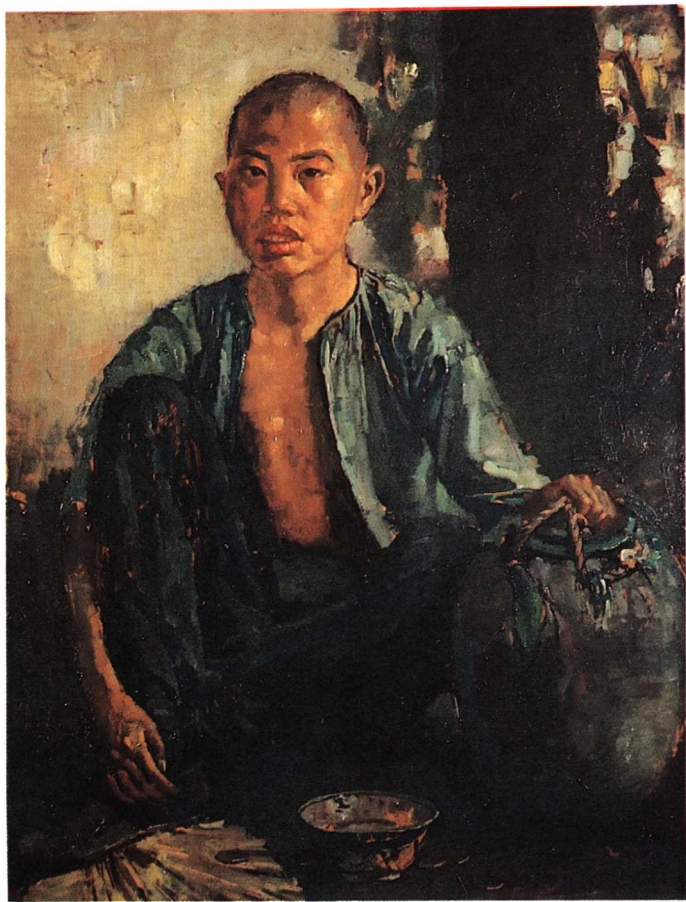
張其成 繪
二八 陸軍上將 蔣經國

NO.1
蔡廷锴像
1932年 布面油彩
74cm × 52cm

NO.2
黄震之像
1933年 雕塑
高 55cm

NO.3 / 拾废物 1935年 布面油彩 尺寸不详

NO.4 / 一个铜子一碗茶 1935年 布面油彩 84cm × 65cm