

名·画·深·读

Read More about
the Masterpieces

中国艺术数字化推广平台

尹成君 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

栽种一根生命的树子

蒋兆和艺术研究

名 · 画 · 深 · 读

Read More about
the Masterpieces

中国艺术数字化推广平台

蒋兆和艺术研究

栽种一根生命 的树子

尹成君 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

栽种一根生命的树子:蒋兆和艺术研究/尹成君著.

—北京:文化艺术出版社,2010.12

(名画深读)

ISBN 978-7-5039-4913-5

I. ①栽… II. ①尹… III. ①蒋兆和(1904~1986)

—生平事迹②蒋兆和(1904~1986)—水墨画:人物画—

艺术评论 IV. ①K825.72②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250615号

中国艺术数字化推广平台·名画深读

栽种一根生命的树子:蒋兆和艺术研究

策 划 中国艺术研究推广中心

主 编 水天中

副 主 编 张子康

执行编辑 刘 燕

著 者 尹成君

责任编辑 斯 日

封面设计 胡桃子

版式设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010)84057666(总编室) 84057667(办公室)

84057691—84057699(发行部)

传 真 (010)84057660(总编室) 84057670(办公室)

84057690(发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日风景印刷有限公司

版 次 2010年11月第1版

印 次 2010年11月第1次印刷

开 本 635×965毫米 1/8

印 张 20.5

字 数 90千字 图片100余幅

书 号 ISBN 978-7-5039-4913-5

定 价 50.00元

版权所有,侵权必究。如有印装错误,随时调换。

序 言

科学发展到今天，现代科技更加突飞猛进地为各个领域带来新提升的可能性，计算机技术和网络传播正以前所未有的态势，广泛运用于现代生活的方方面面。艺术数字化作为艺术传播的一种新型形式，凝聚艺术经典并融合高新技术成果，通过信息传递达成文化艺术更广泛便捷的传播，因而具有不可估量的时代意义。而引导和启发广大公众具有发现美的眼光并形成探索美的思维，既是数字化传播艺术的目的所在，也是数字化传播艺术的价值所在。

在释读有关艺术经典名画的书籍和文章大量问世的今天，如何为广大公众献上一套既能够轻松阅读，又具有方法论引导作用的美术史丛书并不是一件容易的事。选取美术史上最经典的作品和艺术现象，以全新的通俗方式进行阐释，缩短读者与阅读对象的认知距离，是设立“中国艺术数字化推广平台”项目的想法，也是编写这套艺术系列丛书的宗旨。

作为由国家立项的课题，“中国艺术数字化推广平台”2010年正式启动，由中国艺术研究院中国艺术研究推广中心负责实施。该项目为期五年，将作为具有开拓意义的一部数字立体美术史文献库，以客观视角介入、立体剖析艺术史事件的美术史问世。与传统传播推广手段相比，“中国艺术数字化推广平台”的多种传播途径具有更广阔的传播效果，其中包括“互联网交互平台”、“手机交互平台”、“多媒体交互平台”、“游戏交互平台”以及虚拟美术馆世界巡展。多样化地呈现中国艺术长河之中的传世精品，与时俱进地展现当代艺术精品的时代风貌，数字化的并置衍生出全新的释读方式，集普及性、学术性、丰富性于一体的综合性呈现，是其鲜明的特点。该平台的搭建，可为广大读者带来多种观看和思考的可能性。

在此基础上，“中国艺术数字化推广平台”力图把中国具有代表性和学术价值的艺术推向国际，让读者从中领悟中国

传统文化的审美理念，也思考当代中国文化艺术应树立一个什么样的高度，这些都将对当代中国艺术的国际化起到重要的推动作用，并对文化发展产生推进和示范作用。推动中国的文化、艺术通过学术层面在世界范围内产生影响，在全球艺术框架中展现中国当代的文化特质，让中国的文化艺术在本土化建设和国际交流语境中展示其独有的、不可替代的民族文化个性和地位，也是这一平台的宗旨之一。

很明显，该项目的涵盖之广及内容形式的多样是其平台搭建的重点和难点。目前推出的“名画深读”丛书仅是“中国艺术数字化推广平台”项目中的内容之一。丛书既有纸本图书版本，还配合电子图书版本以及网络虚拟读本等形式立体呈现，在时间和空间的立体维度联结起探寻艺术的视线，大大提高现代读者对艺术多层面的了解和对美术演进的关注。

为了保证丛书的撰写质量，本丛书各个系列都请美术史研究领域的知名专家把关统筹，每本书的作者都是专门从事美术史研究的中青年专家学者，他们以对美术本质独特而深刻的理解，尽量以准确而平易的语言风格和图像表现，使不同层次不同文化背景的读者都能够比较容易阅读和把握经典作品的内容和形式之蕴涵。因此，这套丛书也以此为“中国艺术国际化传作”做了一个尝试。

希望艺术数字化平台的持续搭建，会不断地推出新颖的配套读物。这是一次新的尝试性的工作，希望能够听到读者的意见和建议，在广大读者的关注和关心下，使“中国艺术数字化推广平台”不断完善，也使不断推出的配套读物既有高品格又有可读性。

王文章

2010年10月26日

目 录

1 第一章 艺术历程

3-36 第一节
 苦难的历程

37-51 第二节
 新时代的呼唤

52 第二章 艺术创作

55-83 第一节
 艺术创作分期、题材

84-103 第二节
 艺术作品分析

104-121 第三节
 艺术创作特色

122	第三章	艺术影响
122-136	第一节	蒋兆和对当代中国人物画创作的影响
137-147	第二节	执著于“人文关怀”的艺术创作道路

148	附录
148-153	蒋兆和生平年谱
154-155	蒋兆和创作年谱
156	主要参考书目

第一章

①② 蒋兆和乙丑年于病榻所言(1985年)。

艺术历程

蒋兆和先生是我国成就卓越的人物画家和美术教育家。他创造性地拓展了中国水墨人物画的技法，其造型之精谨，表现人物内心世界之深刻，在中国人物画史上达到了一个空前的高度。他直面人生，以毫不掩饰的画笔表现了20世纪中国民众的生存状态、命运变化，开启了中国现代水墨人物画的新风。他创立了中国画造型基础课和水墨人物画教学体系，直接培养并间接影响了一批批卓有成绩的人物画家。他的作品不仅充实了中华民族的艺术宝库，也在世界范围内受到广泛瞩目。他的“为人生而艺术、执著于人文关怀”的绘画艺术作为一面旗帜或者是一种精神，在当代中国影响深远。蒋兆和对艺术和美术教育的执著，广泛而又深刻地影响和领导了中国画坛。蒋兆和先生的《流民图》，在一个世纪后的今天，依旧深深打动着远离他创作时代的人们。艺术的魅力、艺术的力量，穿越时空，直指人心！

“艺术之道，为促进人类之精神

文明，伸正义，重感情，共同向上，方不愧人为万物之灵，集群众之智慧而创造日益美好的前景，这是我在艺术途中的主导思想。”^①这是20世纪一位极具个性却又极富传奇经历的艺术家——蒋兆和个人艺术理想的写照。1985年，走在生命最后岁月里的蒋兆和，已八旬有余，躺在病榻上，日为病魔所缠，虽极少作画，然而思想境界正如他自己所说：“仍不减当年，每天还是需要饮美酒，喝苦茶，然后对所见所闻，则赋小诗以抒感怀。”^②一辈子执著于对“现实人生”、“对苦难民众”进行深入刻画的蒋兆和，晚年这样来总结他的一生：

艺途坎坷，诚非虚语，数十年来，余之每一篇创作，均如在石缝中挣扎出来的一根小草，或在奔流中遗留在小道上的一块坚硬的石头。所经所历，无非是风吹雨打中度过艰难困苦的岁月。故凡观余之拙作者，皆可感到具

有真情实感，呕心直言，而深得共鸣，因此不必一一赘述也。

——蒋兆和乙丑年(1985年)于病榻所言

就这样，让我们怀着一种素朴的心情；就这样，让我们以一个最普通人的体察，走进一个自以为“最渺小”的“有我不多，无我不少”——但在20世纪却塑造了无数感人形象而影响深远的水墨人物画家——蒋兆和的艺术世界。

第一节

苦难的历程

20世纪上半叶，中国正经历着近现代以来历史上最为动荡的历史时期，苦难的中国人民正经历着苦难而痛苦的岁月。或许正是“苦难”，让20世纪上半叶的中国知识分子行走在黑暗之途敢于呐喊、勇于前行，自觉担当起社会的责任、时代的责任。“苦难”是什么？一个敏于体验的艺术家如何承载这份“苦难”？蒋兆和，这位来自于社会最底层的平民画家，感同身受，他和他的民族一起对“苦难”、对社会、对人生，发出了震撼灵魂的呼号！

当春光明媚，或秋高气爽，晚风和畅，或皎月当空，此皆良辰美景，使人陶醉于大自然之中，而给予我之所感者为何？怒吾不敏，无超人逸兴之思想，无幽闲风雅之情趣，往往于斯之际，备觉凄凉，天地之大，似不容我，万物之众，我何孤零，不知所以生其生，焉知死以死其所，于是无可奈何地生活于渺渺茫茫的

1938年
蒋兆和像
范曾作

蒋兆和、叶浅予、刘临沧、姚有多、卢沉《文革》后合影。

人群之中，不得已而挣扎于社会之上……

——蒋兆和乙丑年（1985年）
于病榻所言

“春光明媚，或秋高气爽”这般诸等“良辰美景”，对于蒋兆和来说，“无逸兴，无风雅”，但却有无尽“凄凉”；“天地之大，似不容我”，“万物之众，我何孤零”，“渺渺茫茫的人群之中”，唯有苦苦“挣扎于社会之上……”这是蒋兆和对自己苦难人生的一种最直接的写照与体验。当我们展开他人生的画卷，可以说，他的伟大的艺术经历来自于他苦难的人生经验。他苦难的一生，成就了他伟大的艺术理想——“为人生而艺术”。

一 童年往事

1904年5月9日，蒋兆和出生在四川泸县一个贫穷没落的书香门第家庭，初名万绥，3岁时改名兆和。他的父亲蒋茂江，字汇泊，是清末的秀才，虽书画诗文为当地所敬重，却因“家无余荫”，只能以开办私塾为生。蒋家的生活很是困苦潦倒。

不知不觉，蒋兆和到了上学的年龄。恰在那时，科举已废，新学已兴；然而，却因家境窘迫，他无力到新式学堂读书，只能在父亲开办的私塾中接受传统的旧式教育。他跟随父亲读书习字，背诗词歌赋、四书五经，攻《史记》、《资治通鉴》，并在父亲的直接影响和指导下，开始研习丹青。可以说，父亲是第一个引导他认识“丹青”

的启蒙导师，使他初具中国传统绘画的基础。

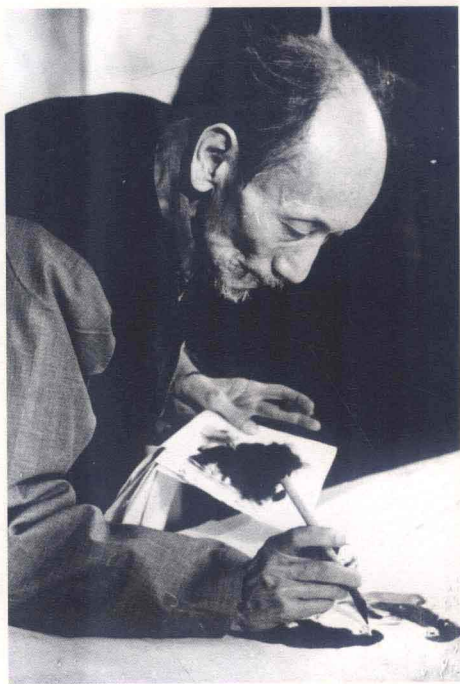
他还曾学习音律。蒋兆和有一支箫，幼年的时候，常常坐在家门口的沱江边，独自吹奏。他常吹的一支曲子是《苏武牧羊》（这或许和他凄苦多舛的遭际有关。这支箫一直伴着他到上海，到北平）。蒋兆和虽生于贫寒之家，但是，中国传统文化的滋养自小就融入了他的灵魂，这为在他后来的中国画创作中如何选择自己的创作道路发挥了巨大的作用。

蒋兆和的父亲一生不得志，母亲苗氏嫁给他时，是一个丫鬟。面对破败、贫穷的家庭，苗氏苦不堪言。家庭的贫穷、不幸与变故，对少年蒋兆和产生了很大的影响。

蒋兆和对于艺术，有天赋，有兴

(右图)
青年蒋兆和

(左图)
老年蒋兆和

趣，自小就显现出敏锐的艺术感受能力；而艺术对于蒋兆和，除了热爱之余，更是他生存的需要，谋生的手段。12岁时，他听说有画像人用炭精粉描摹作画，便引起他极大的兴趣，也学仿效之。后来他曾回忆：“当时用擦炭画法给人写照很时兴，一位本家叔叔不知从哪儿打听到这种绘画的方法，就告诉我说要用炭精粉和削尖的笔在橡皮纸上作画。我没办法搞到炭精粉，就把燃烧着的大蜡烛对碗一熏，把碗中浓黑如墨的烟当炭精粉用，经此一试还可以，就开始动手给左邻右舍的朋友画起像来，同时也临摹一些山水花鸟画。泸县有一个春荣照相馆，知我能画，就同我联系为其修补布景，最初把锅底胭脂对胶来修补，效果还好，掌柜的很满意，又要求我给他画些照

相背景，记得我画的竹石云雾，虚虚实实模模糊糊，灯光照耀下效果尚佳，他也很满意。我因此获得一些报酬来添补家用。”

家庭的贫苦让蒋兆和很早就担负起养家的责任。他来自于底层的苦难的生活经历成为他以后创作中不可或缺的人生经验。他在《蒋兆和画册》(1941年版)自序中写道：“……嗟夫，处于荒灾混乱之际，穷乡僻壤之区，兼之家无余荫，幼失教养，既无严父，又无慈母；幼而不学，长亦无能，至今百事不会，唯性喜美术，时时涂抹，渐渐成技，于今十余年来，靠此糊口，东驰西奔，遍列江湖，见闻虽寡，而吃苦可当；茫茫的前途，走不尽的沙漠，给予我漂泊的生活中，借此一支颓笔描写我心灵中一点感慨；不管它是

余命屬龍雲則升天水則入海可以翻天覆地騰降自如於是春吐大蛇龍焉
此乃不圖之意也故余命途仍祥升七等十月自宜乃於西蜀永和

(左页图)
蒋兆和自画像

怎样，事实与环境均能告诉我些真实的感情，则喜，则悲，听其自然，观其形色，体其衷曲，从不掩饰，盖吾之所以为作画而作画也。”这是蒋兆和最初“之所以为画”的最好的写照。

二 漂泊上海

1920年，16岁的蒋兆和因生活所迫，不得不离开家乡，到外去寻找新的活路。他怀揣借来的五十元路费，沿长江东下，流徙上海谋生。他向着更广阔的天地敞开了心扉：“余命属龙，云则升天，水则入海，可以翻天覆地，腾降自如，于是吞吐大荒焉。”^①上海，确实成了蒋兆和“升天”、“入海”、“腾降自如”之地，是他求学未成但却是对其人生产生重大影响的成长之地。

20世纪20年代的上海，开放而多元，多种艺术思潮交相辉映。西方的

传统艺术、现代思潮，诸如印象派、野兽派、立体派，古典主义、浪漫主义、现实主义等等，纷纷涌入中国，热闹非凡。面对眼花缭乱的艺术世界，蒋兆和一头扎进西方绘画的书海之中。他不再满足炭粉画带来的愉悦，愈发感到仅有的表现力实在贫乏。他大量地翻阅各种书籍，接触到了米勒的作品，并在其作品中找到了他在家乡时的印象。为了糊口，整整八年，蒋兆和先后在当时上海最时尚的先施百货公司、新新百货公司做装潢设计工，画广告、搞商业美术设计和服装设计，在广告设计、图案、装饰画方面，都有不同的涉猎。蒋兆和在晚年这样回忆这段时间：“我画广告，搞橱窗设计，我就把中国字也写成像洋文那样的美术字，这在当时的上海是罕见的。”与此同时，他就像一台不知疲倦的机器，开始自学素描、油画、雕塑，踏上了

他艺术创作的探索之路。

1928年，对于24岁的蒋兆和来说，是他一生中的转折之年。由好友商务印书馆黄警顽先生引荐，他得遇人生经历中最重要的导师、“伯乐”——徐悲鸿。徐悲鸿看了蒋兆和的系列创作，包括《自画像》、人物素描后，感慨道：“像你这样从真人写生出发的，在中国还很少见。”而徐悲鸿“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之”的现实主义创作思想深深地影响了蒋兆和的艺术人生。蒋兆和后来曾深情地说：“知我者悲鸿也，爱我者悲鸿也。”蒋兆和在上海的生活很不稳定，动荡漂泊几乎是一种常态。爱才如命的徐悲鸿便请蒋兆和留居于南京中央大学他的画室里长达两年，而后，又留于家中数月。蒋兆和由此有机会看徐悲鸿作画，饱览徐悲鸿收藏，并一起探讨中国画的未来。可以说，徐悲鸿对蒋兆和的影响是巨大的，其“写实

主义主张”和“改革中国画”思想尤其深刻。

1929年，25岁的蒋兆和带着极富浪漫色彩的两张人体变形图案画参加了第一届全国美展。他的前卫画风在众多才子之中脱颖而出，被南京中央大学美术系聘为中央大学图案系教员。而后经徐悲鸿介绍，1930年至1932年任上海美术专科学校素描教授，并受到30年代左翼文艺运动感召，从事进步文艺创作。

抱着求学、谋生、为艺术而艺术的那份纯真，蒋兆和在大上海感受到的却是在灯红酒绿的背后那份现实世界无尽的残酷与凄凉。他与数不清的棚户区的贫民一样，经历过饥饿、失业、动荡……在上海的街头小巷，蒋兆和像阿Q一样“舂米便舂米，割麦便割麦”。即使这样，他也时常还要忍饥挨饿、露宿街头。这种深切的“流浪”感受，这种深切的“苦难”体验，成为了以后漫长时期内蒋兆和的心灵经验

①②引自蒋兆和自画像题识，1938年。

③蒋兆和：《我和流民图》，载《中华文史资料文库》第15卷。

和创作经验。他曾说：“知我者不多，爱我者尤少，识吾画者皆天下之穷人，唯我所同情者，乃道旁之饿殍。”^①“在旧中国，失业和流浪总是形影不离地伴随着我，尽管如此，蕴藏在我心中的要把当代现实生活画下来的志愿，并没有因穷困而有丝毫动摇。”可以说，画自己亲历、亲见的“人间苦难”成为蒋兆和执著而自觉的艺术追求。^②

人之不幸者，灾黎遍野，亡命流离，老弱无依，贫病交集，嗷嗷待哺的大众，求一衣一食而尚有不得，岂知人间之有天堂与幸福之可求哉？但不知我们为艺术而艺术的同志们，又将作何以感？作何所求？于是我知道有些人是需要一杯人生的美酒，而有些人是需要一碗苦茶来减渴。我不知道艺术之为事，是否可以当一杯人生的美酒？或是一碗苦茶？如果其然，我当竭诚来烹一碗苦茶，敬献于大众之前，共茗此盏，并劝与君更进一杯人

生的美酒，怎样？如果艺术的园地许可我这样的要求，我将起始栽一根生命的树子，纵然不开花，不结实，而不得到人们的欣赏和爱护，我的精神，仍是永远地埋藏于这个艺术的园里。^③

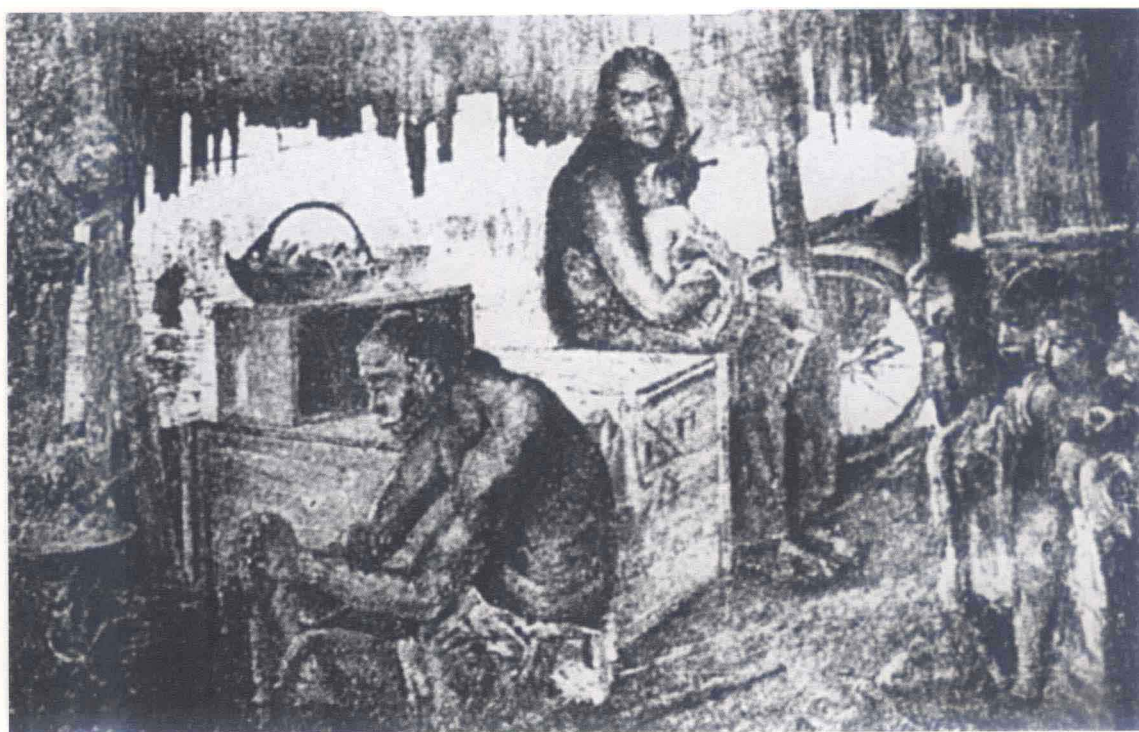
蒋兆和就是以这样的一种艺术理想将笔触伸向了他身边的贫民，与他们同呼吸、共挣扎，并与他们的心紧紧相连。1929年，他的处女作油画《黄包车夫的家庭》展出，在美术界产生了轰动。正是这幅画，奠定了他成名的基础。蒋兆和常常独自站在黄浦江码头上遥望、徘徊，码头上的工人、洋车夫走进他的生活，成为他写生的对象，《黄包车夫的家庭》就是这样诞生的。蒋兆和清晰地记得徐悲鸿第一次见到这幅画时给予他的鼓励：“时代在变化，艺术也应该随着时代发展。像你这样从真人写生出发的，在中国还少见。”“在艺术上要走写实的路，应该在我们国家多培养这样的人才。”可

以说，这幅以高楼下贫民窟为形象的画作便是蒋兆和“为人生而艺术”艺术观之鲜明的实践。在艺术上从来就没有闲情逸致，“为人生而艺术”成为蒋兆和日后水墨人物画创作的艺术原则。

1932年“一·二八”事变爆发，日军在上海闸北疯狂轰炸，尸骸遍地，满目苍凉。看着一片片倒塌的房屋、燃烧的火海，蒋兆和心痛不已。他义无反顾地参加了十九路军组织的临时青年爱国宣传队，走上街头，绘抗日宣传画。他在战地指挥部为指挥抗战的蔡廷锴和蒋光鼐将军画油画肖像，紧急印刷成宣传画鼓舞士气。这是蒋兆和一段刻骨铭心的经历。在难民当中他不停地画着速写，不停地观察，不停地思索……战争、流亡，前所未有的触动，使他多年的艺术积淀犹如火山般喷发了。以往的艺术表达形式诸如雕塑、油画、图案等，再也不能快速地表达他内心的这种强烈感触了。他以一支秃笔、一盒池墨、一卷豆纸

为表达方式，为街头那些比比皆是行乞者、流亡者写真。

1933年蒋兆和再次陷入流浪生活的境地。半年里他交不上房租，吃不上饱饭，天冷的时候靠烧报纸取暖。1933年4月父亲病亡，消息传来他却无钱为父奔丧，他难过至极！他变得潦倒不堪。走投无路的蒋兆和在黄震之家住了三个月，为黄震之塑了一个全身石膏塑像以后，到南京投奔徐悲鸿。在徐悲鸿家居住的一年多时间里，蒋兆和一边制作孙中山铜像，一边向徐夫人蒋碧薇学习法语。蒋兆和后来回忆说：“从1929年到1935年，我没有一个固定的住处。5年里，算起来有两年多是在徐悲鸿家过的。”徐悲鸿为蒋兆和赴法留学尽了很大的努力，但最后没有成功。徐悲鸿鼓励他：“凭你的本事，在国内不成问题。”在竞争投标孙中山像失败之后，蒋兆和便离开了徐悲鸿的家。

(上图)
《黄包车夫的家庭》

(下图)
1929年冬摄于南京中央大学。左起：谢寿康、俞珊、田汉、吴作人、蒋兆和、吕霞光、徐悲鸿、刘毅。