

中国名画家全集

丁惟宁



河北教育出版社

11



中国名画家全集

蒋兆和

著 • 刘曦林



河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒋兆和 / 蒋兆和绘; 刘曦林编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2002.3

(中国名画家全集 / 郎绍君、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4444-5

I. 蒋... II. ①蒋...②刘... III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 043345 号

中国名画家全集

蒋兆和

著 / 刘曦林

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 张子康 刘峥 张天漫 张福堂

封面设计 / 张志伟 牛亚勋

版式设计 / 郑子杰

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

制 作 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 / 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 7.75印张

出版日期 / 2002 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷

统一书号 / ISBN 7-5434-4444-5/J261

定 价 / 58 元

前 言

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

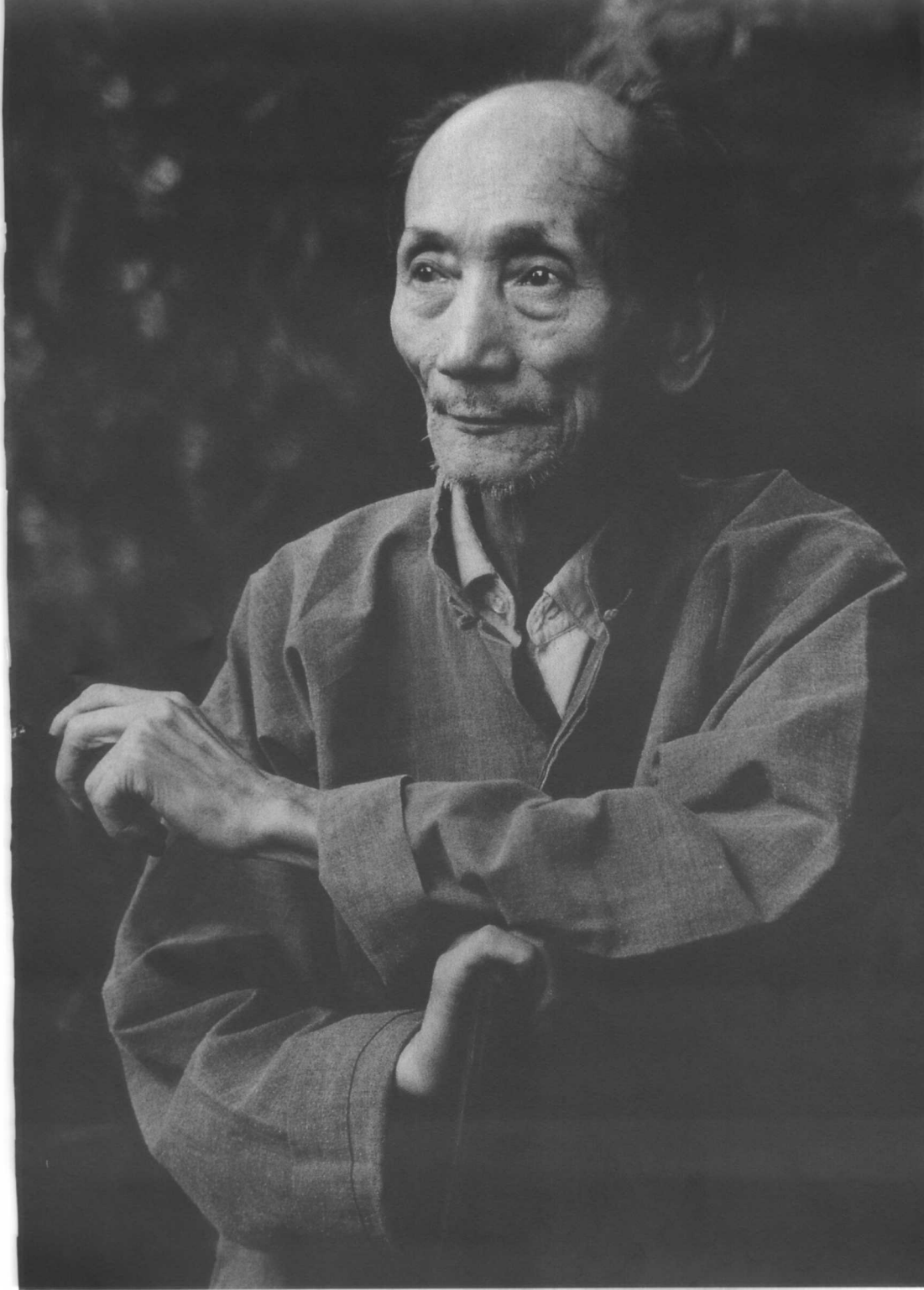
予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

河北教育出版社 社长 王亚民



目 录

一、生平与艺术历程 1

童年丹青梦	2
挣扎在上海滩	5
“生活的大学”	7
初识徐悲鸿	9
烈火中的画像	12
孤寂的流浪者	18
转向水墨人物	24
做亡国奴的日子	30
心底的抗争	37
《流民图》前前后后	44
把艺术教育放在第一位	54
岁暮的光华	60

二、艺术论析 75

艺术分期与转换	76
融汇中西的创造性新途	93

直面人生的批判现实主义精神 98

深沉的悲剧忧患意识 105

肖像格局与内心刻画 113

《流民图》简析 121

后期作品的评价 138

三、论艺摘选 165

自序一 166

自序二 174

笔墨与传神 185

病榻梦语 187

四、各家评论摘录 191

五、年表简编 215

附：常用印 228

主要传世作品目录 230

生平与艺术历程



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。

——1938年题《自画像》

童年丹青梦

蒋兆和属龙——清光绪三十年甲辰三月二十四日
(1904年5月9日)生于四川泸州小市卿巷子，即今泸州市
龙马潭区中大街卿巷子6号至溪沟头7号区间的原蒋家大
院。

据蒋兆和讲，其祖籍为鄂东北麻城。明朝末年，连年
战乱，四川变得人烟稀少，至清季政府移民进川，于是蒋
兆和的曾祖一家由麻城迁至泸州^①。

泸州地处川东南，在长江和沱江的汇流处，云、贵、
川三省水陆交通之枢纽。这是个手工业和商业发达的中小
城市，《隋志》即称：“其人多工巧，其地绫锦雕镂之妙，
侔于上国。”《宋志》称：“其织文纤丽，穷于天下。”后来
它又成为有名的酒城，那空气都是酒香浸透了的。这是个

^① 参看蒋兆和：《我和〈流民图〉》，程永江记录整理，见全国政协文史资料研究
委员会编《文化史料》第2辑，121页，北京，文史资料出版社，1981。

泸县文物保护单位
“蒋兆和故居”的
匾牌挂在泸州市溪
沟头7号门上



美丽的城市，城内有宋代报恩塔等多处名胜，周围则群峰苍翠，清水碧流。笔者曾登城郊玉蟾山，那山崖上的佛教造像甚为精美，至今香火颇盛。及登峰顶，极目四眺，江流如带，梯田如镜，油然而生“江山本如画”之慨。然而在近代史上这又是一个多灾多难之地。因地处交通要冲，向为兵家所争，川、滇军阀曾据泸州小市对岸山头架炮对射。战乱最甚时，闾里萧条，炊烟断绝，流离荡析，十室九空。江山之美给蒋兆和幼年心灵的陶冶，总是伴随着战争灾难给予他心灵上的创伤。

蒋家在泸州本是三大书香名门之一。蒋兆和的祖父是秀才出身，屡试不第，开书馆教书。其大伯父考取进士之后，曾在广东居高官，告老归乡后成为泸州名士。其父蒋茂江，字汇伯，行六，也是秀才，但科举坎坷，无入仕之缘，遂以教家馆为业。父辈不得志，以吸鸦片消愁，于是坐吃山空，家境逐渐败落。民国初年泸州遭洪水之祸，蒋家大院未能幸免，家中收藏碑帖字画尽失。

蒋兆和出生时是其父辈兄弟七房中惟一的男孩，所以这位属龙的，长着一双大眼、一对大耳的孩子堪称蒋家的

希望。因属万字辈，取名万绥。但三岁时突患抽风，在门板上躺了一天也无知觉，后来又奇迹般地活了过来，其三伯父便为其取一新名——兆和。蒋兆和说他童年是顽皮的，中流击水、沙滩踢球均为其乐事，后又从师学大红

拳三年，体魄很强健，决不像晚年又矮小瘦弱、又那么内向的老头儿。但由于贪玩，他常遭母亲苗氏痛打。他母亲是大脚，没读过书，但为人富有正义感，因劝丈夫戒烟不果竟吞生鸦片自尽，年仅三十余岁。

母逝父病，在少年蒋兆和的心里抹上了一层阴影。作为长子，他还要照料三个小妹。他回忆道：

年仅十二三岁的我，面临着严重的抉择，要不就投笔从戎……要不就走艰苦创业自食其力的道路，用先父经常告诫我的话说，就是“靠一技之长吃饭”。我毫不犹豫地选择了后者。

蒋兆和自幼性喜美术，在随父读书时从未间断书法；又受父辈熏陶初试丹青，于是这爱好便和“一技之长”、养家糊口联系在一起。他从一位本家叔叔那里学会了擦炭像的本领，又曾为泸县照相馆修补布景，获得微薄的报酬。后来听说，上海画画收入可观，为南洋兄弟烟草公司画一张月份牌画可得一二百元。他由此梦想成为一个画家，他向往着上海。



昔日的蒋家大院已面目全非，惟有这样刻着浮雕的石墩还隐约可见先贤的文脉

挣扎在上海滩

1920年秋末，在努力为人画炭像的同时，求得亲友们的帮助，17岁的蒋兆和攒够了一张赴上海的下等舱票款，同另两位求学的青年一起，踏上了出川的火轮。出家远游对蒋兆和来说并非自愿，但这无疑也是在商品经济条件下，一张带有广告性质的月份牌年画的收益对他的吸引，对理想的追求和对家庭的责任感给予他的胆量。

江轮行经宜昌^①时，夜泊码头，旅客上岸用餐住宿。蒋兆和一行三人在一家小餐馆吃面，有一魁梧的大汉坐在桌子上首，蒋的同伴不小心将面汤溅到那大汉身上，三人赔礼无数，仍遭大汉打骂。蒋兆和无奈以拳术自卫，略施小计即脱身，并将大汉摔倒。每次回忆及此，蒋兆和便流露出一种自信，就似当年初生牛犊不怕虎的气概。

待到上海，举目无亲，人地两疏，与同伴租住一个小亭子间，一个富于理想的少年的美梦已渐渐破灭。有时一天只能吃到一个馒头，已届生死线的边缘。一天夜行于街头，遇一泼皮持刀搜身，泼皮一无所获便拔刀行凶，蒋兆和急步躲闪，又伺机将其持刀右手反勒于电线杆上，将其解除武装。他凭少年时代的武功，再度摆脱险境。

漂泊上海滩半年多，蒋兆和才在叔伯姐夫王光甫的帮

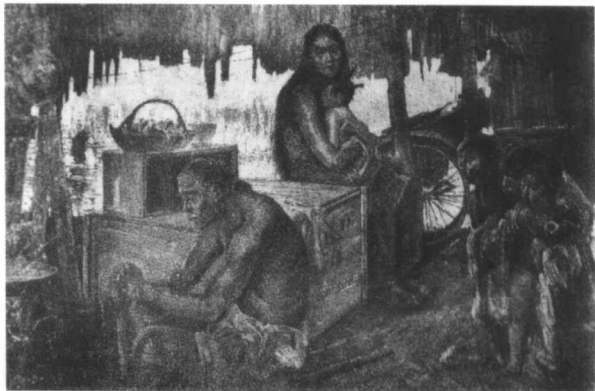
^① 笔者访问蒋兆和时，蒋言事出宜昌，但在《我和〈流民图〉》一文中却记为“行经长沙，夜泊码头”，疑有误。

助下，找到了为人画擦炭像的生计，并于次年夏天于先施百货公司照相馆画像，继为之画广告牌。先施公司工作三年，又在新新百货公司从事广告宣传和橱窗设计，后于绮华商店作服装设计，兼管橱窗及理发厅布置，前后历时七年许。蒋兆和称此为“公司时期”，在艺术上可称设计艺术时期。当然，这不完全出于谋生的需求。蒋兆和生前说过，他对时装设计的新颖性“亦很有兴趣”。为此，他获得了较为稳定的收益，以告慰他病重的父亲和成长中的三个小妹；也有了较为充裕的时间和财力作图案画，并自修西画素描、油画。他仍然没有力量进美术学校。但得益于上海那开放的文化环境，可以通过书店和展览会接触到中外艺术。他主要通过对镜自画来练习造型的本领和表现技巧。他有着聪慧的悟性和一双为视觉艺术生就的明亮的眸子，但他仍将成功的秘诀归于“刻苦”。当谈及这段经历的时候，他总是说：“我没有什么，就是一个‘刻苦’。一个人是否有成就，除了他的经历、环境、生活、智慧之外，主要取决于是否刻苦努力。旧社会有这样一个特点，不管搞哪一行，一般穷苦环境出来的子弟，阅历就不一样。”^①

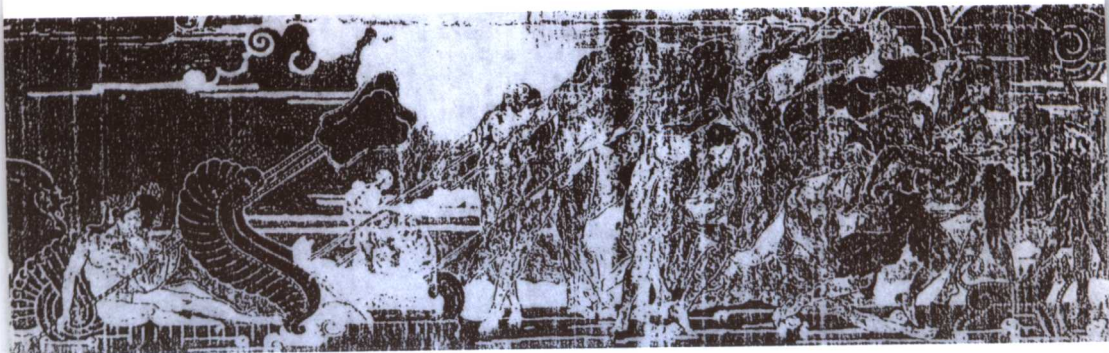
“生活的大学”

现代画史上的传统派画家大多没有进过新兴起的美术院校，而是由师徒制传授启蒙成长为艺术的巨子；现代画史上的西画家或融汇中西的人物却大多经过了美术院校的正规训练。蒋兆和早期是设计艺术家和油画家，后期是融会中西的画家，却例外地是没有经过美术院校训练而自修起家的大师。我曾经称他上海阶段是在社会的大学里读书、求生，而他自己则称之为“生活的大学”。

1925年，蒋兆和在上海亲眼目睹了“五卅”惨案大游行，“红头阿三”镇压游行群众的暴行深深地刺激了他。同时，他在那繁华的“十里洋场”的背后看到了劳苦大众生活的真相，看清了那贫富两茫茫的现实，遂在二十一二岁的时候，创作了油画处女作《黄包车夫的家庭》。这幅以棚户中的黄包车夫家庭生活困顿为内容的油画，是针对着

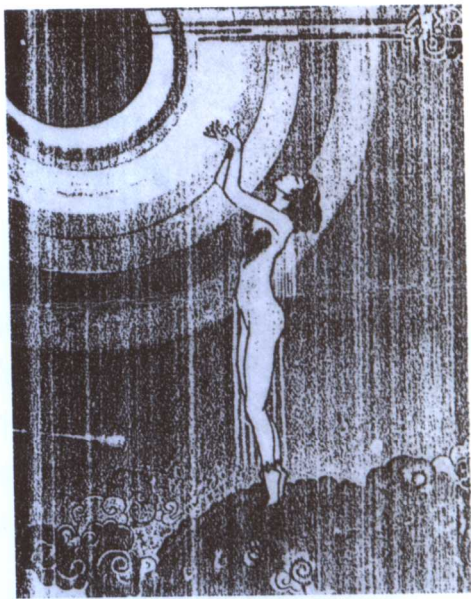


黄包车夫的家庭
(油画)
约作于1925年
当年发表时又名《江边》



帝国主义的殖民统治的，其艺术倾向是同情劳苦大众的，而这正是蒋兆和在1949年之前第一位的艺术主题。1929年左右的图案画《苦役》(又名《陆地行舟》)、《慰》等则是用象征性的思维表达了对苦役的关心和对自由与爱的向往。在总结这段经历时，蒋兆和每每忆及童年时与劳苦大众相近的生活经历和当时进步文艺思潮对他的影响。

如他在讲到“生活的大学”时，是把童年家乡的生活也算做那“大学”的“课程”了：



1931年第45期《良友》发表蒋兆和装饰画《苦役》(上图)、《慰》(下图)

还在泸州家乡的时候，我家老宅就有一部分房屋出租以添补家用。租费很低廉，大部分是穷苦的劳动人家租赁，其中有卖青菜的小贩、挑夫、裁缝、船老大以及贩运药材的掮客。我家本已很穷，又遭丧母之痛，而我所感受到的同情主要的是来自这些穷苦的邻居们。所以，我们之间的感情是很融洽的。他们劳劳

碌碌终日不得温饱的生活，他们小小的欢欣和痛苦，每日每时都映入我的眼帘，激发起我幼稚心灵中的同感。那时，我虽未能用画笔描摹记录他们的悲惨生活，但是他们那一幕幕的生活场面却早已深深烙印在我的记忆之中了。^①

在“生活的大学”里，对普通民众生活的关切与体察，深刻地影响了蒋兆和一生的艺术题材和艺术倾向。晚年，他曾对笔者说：“根据我自己的经历，我深切地感受到人间生活的痛苦，我就想用画笔真实地表现穷苦人民的生活。我并不是站在人民之外的一个同情者或者人道主义者。对我来讲，离开了人民群众，离开了生活，艺术则无从谈起。”^②

初识徐悲鸿

1927年秋，徐悲鸿留学法国归航抵沪，暂住在黄震之家。此际，经过黄警顽、黄震之介绍，蒋兆和在黄震之家与之初识^③。徐悲鸿非常热情地招呼他，亦看了他的油画

① 蒋兆和：《我和〈流民图〉》，程永江记录整理，见全国政协文史资料研究委员会编《文化史料》第2辑，126页，北京，文史资料出版社，1981。

② 刘曦林：《艺海春秋——蒋兆和传》，33页，上海书画出版社，1984。

③ 据蒋碧薇回忆录《我与徐悲鸿》（香港纵横出版社，1979），徐于1927年10月1日回国抵沪，因订租之房尚未落成，在黄震之家借住26天。蒋兆和访徐悲鸿是在黄震之家，1927年无误。《我和〈流民图〉》一文误作1928年。