

搜索

j 搜索拙风 j 搜索网络

中国画人物画的当代性与未来

作者：杨立舟 来源：《中华读书报》

文学艺术都是人类社会实践反映的产物，因此随着时代的变幻与前进而不断发展，中国画紧随时代的步伐，在不断地出新。20世纪中国画人物画的变革最大，成就最突出。它以鲜明的有区别于任何时代的当代性谱写了新的篇章。

由于长期封建主义贫穷、愚昧使之文化保守主义统治，再加上1840年鸦片战争之后，帝国主义列强的洋枪大炮，又使中国沦入百年的屈辱与丧权，那一段半封建半殖民地的可悲景况，使得中国的文化艺术发展受到很大的阻碍。但是这样的动乱之世，同时也造就了一批有为之人才，正如鲁迅先生所说的：“中华民族自古以来就有埋头苦干的人，拼命硬干的人，舍身求法的人。”诸如蔡元培、康有为、陈独秀等人于民族危亡之时亦不忘其拯救中国的文化，他们都大声疾呼，近代的中国画陈陈相因，可谓颓败极矣，对中国画提出过革新的主张。“力主学习西方、写实造型”、“改良中国画，断不能不采用洋画写实的精神”。然而他们只是说道者。实际的革新者还必须依靠实践家，拿出作品说话，才能算数。于是涌现出陈树人、高剑父、高奇峰、林风眠、徐悲鸿、刘海粟等人。特别是徐悲鸿，他为开辟20世纪新时代的人物画做出了历史性的贡献。旧的中国画人物画其落后的表征是什么呢？我以为从内容上自元明清以来封建专制，绘画创作回避现实、脱离时代。中国画其原有的意象美学是高于摹写客观的绘画原则，“外师造化，中得心源”这是十分精辟的理论，然而多年来背离造化，仅仅转移摹写复古恋旧。因而徐悲鸿等人对300年来画坛完全脱离时代的抄袭之风给予了抨击，对于人物画衰败已极的状况十分深刻十分具体地作了点评。徐悲鸿指出：“夫写人不准以法度，指少一节，臂腿如直筒，身不能转使，头不能仰面侧视，首不能向画面而伸。无论童子，一笑就老；无论少艾、攒眉即丑。半面可见眼角，跳舞强藏美人足。”就连陈老莲，他也提出了尖锐的批评：“其作美人也，均广颌”，“其作老人则侏儒”……

我们掩卷深思，徐悲鸿这一切中时弊的描述难道不是事实吗？再想一想，这样的具体认识也只能出自实践家之口，只能出自具备了精深人物造型能力，具有西方写实主义美学涵养的画家之口。这使我们纵览近代画史，除过任伯年有几幅描绘民众生活的人物画外，（如：《疏雨牧读图》、《何以诚肖像》、《横云山民行乞图》、《吴昌硕肖像》〈两幅〉）整个画坛贴近当代社会现实生活的人物画实可谓凤毛麟角。换句话说：20世纪二、三十年代之前的中国画人物画，基本上呈现于远离现实的复旧状态。

徐悲鸿等人发出了震聋发聩的改革主张，并从办教育入手，他们引进了西方艺术强调真实之美，主张对各种客观对象的描绘，其方法、手段，从合法的自然为依据的绘画科学教授学生。把西方传统绘画中主张客观世界是真和美作标准，科学透视，明暗立体，解剖关系的准确精到的描绘，以此成为判断和评价艺术作品品位高下的标准，这种认知从艺术上看显然有其局限性。但是针对衰弱的中国画人物画还是起到了振奋的作用而注入了新的生命。中国画人物画百年来基本上是在这样的框架里发展。同时徐悲鸿身体力行地从油画、素描、国画诸方面开辟新人物画的创作天地。他的《陈散原像》、《愚公移山》、《泰戈尔肖像》以及主题性国画《九方》，鸿篇巨构《愚公移山》等作品，紧扣当时的社会大背景，塑造一系列活生生的人物形象，表达他的忧患意识和民族振兴的坚强信心。一反俗套，从造型结构的精确到神貌个性化的刻画，体面与线描的有

热门文章

陈醉：人体模特儿与裸体艺术

源于生活、高于生活

张彦水墨山水写生的追求（图）

当“中国君子”面对裸体艺术

怎样看美术反映生活

对中国画艺术发展的几点思考

钟涵：写实油画问题提纲

从社会学角度看上海“画家村”

吴冠中的大美与不美

中国绘画艺术创新与发展的思考

推荐文章

鸥洋：意象油画探索20年有..

王西京：美在对生活的自然和谐

陈燮君：中国当代写实油画的..

中国当代油画创作中的图像修..

身体与情色：九十年代以来中..

雕塑艺术与城市文化

孙克在“何水法2002年福..

中国当代美术堕落的模式——..

中国绘画艺术创新与发展的思考

油画的危机还是油画家的危机

机结合，都为20世纪中国人物画开辟了新面貌。

继徐悲鸿的艺术思想，至毕生精力使中国人物画发展达到高峰，贡献卓著者当推蒋兆和。他的西画人物造型功底深厚，面对真人又多用毛笔直取，线面光影明暗结合，写山石皴法，中西融合，使人物画的写真技法达到极高之水平，而且刻画人物内心世界，把握时代特征，都是可以与西方大师攀比，在世界画坛留芳千古。苏联人赞誉蒋兆和是“东方伦勃朗”，“中国的列宾”即是佐证。

蒋兆和30年代创作近百幅人物画，和40年代的巨作《流民图》，完全是旧中国灾难深重的悲凉人世的真实写照。这是一幅为时为事而作，浩荡庄严之作。这是一幅极富爱国、爱民之心的艺术家对黑暗时代凄楚沉痛怨诉呼号之稀世珍宝。蒋兆和自序说“知我者不多，爱我之画者尤少，惟我所同情者仍街旁之饥殍”。他笔下数百个处于苦难境遇的男女老少，各个动人心魄。长卷式又大如壁画的形式，其规模之大，刻画之深，笔墨之精妙，挥写之豪放，墨色之丰富，都堪称中国画百年史之最好的作品，当代世界画史之经典并不为之过分。

进入50年代之后，蒋兆和针对不同时期的社会变故都有人物画创作，虽然有配合时事与政策之感，然而也反映了他始终用画笔关注社会、关注人生，创作道路的一贯性，时代变迁的脉搏在他的艺术创作中始终成为一条主线。

50年代之后，在中国的文艺路线、文艺政策指引下，杰出的人物画家层出不穷，新中国培养了一大批画家，为歌颂党领导下中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光辉历程，饱满的革命热情，富有创造性的艺术创作切入所处的时代，直接、间接或曲折地表现了各种人物为实现中华腾飞的宏伟理想而奋斗不息的壮丽画卷。老一辈的人物画家叶浅予的《和平解放北京》、《民族大团结》，年轻一辈的石鲁、李斛、黄胄、方增先、周昌谷、杨之光、王盛烈等都有突出的优秀作品问世，更年轻一辈的刘文西、周思聪、姚有多等等，数不清的人物画家大量的风格流派和作品涌现，组成了中国画人物画奇伟瑰丽浩浩荡荡的洪流，其成绩之辉煌，与当年徐悲鸿所批评的那种中国画人物画的状况相对照，更可以看出百年来人物画确实进展不凡。

我认为20世纪中国画人物画，可以在世界艺坛占据一席之地。因为这个时期的人物画一改过去脱离社会、重复古人的积习而紧随时代的风云变幻，又表现当时的现状与民众生活，他以可视的当代性，反映了中国社会各个时期与层面的变化和真实写照，借鉴了外国的写实画风和技巧，以强有力的造型能力和笔墨形式显示了独有的民族艺术特色，大大提高了中国画的生命力。须知，当徐悲鸿等人引进西方写实主义来到中国时，西方正在盛行各种现代流派，中国人没有追逐时尚，吸收的是写实画风，因此，近80年来中国人的写实技巧与能力在迅猛的提高，在20世纪终了之时，回顾一下中国画人物画百年来的状貌，面对事实，和西方相比较看一看谁强谁弱，这一明显的差异，中国画的写实性和民族特色摆在世界画坛的行列，却是别有天地而毫不逊色，这一点我们应该自信。

共有 0 条评论 [【发表评论】](#) [【到论坛讨论】](#)

相关链接

- 王西京：美在对生活的自然和谐（作者：王西京）
- 中国人物画探索的新路——唐勇力中国人物画特征简论（作者：范达明）

发表评论

用户名：

密码：

匿名发表：

[注册新用户](#)

评论:

发表评论

[关于拙风](#) | [联系方式](#) | [广告服务](#) | [版权声明](#) | [欢迎投稿](#) | [友情链接](#) | [网站设计](#)

版权所有: 2005-2007 拙风文化网 粤ICP备06013051号

电子邮箱: wenhua13@126.com 拙风文化系列QQ群 技术支持: Thirteen Studio

Copyright © 2005-2007

www.wenhuacn.com

All Rights Reserved