

浅析《流民图》开启中国近代绘画现实主义精神

石庭明 赵莉梅

(成都艺术职业大学 成都 611433)

摘要:《流民图》是现代中国人物画历史上的巨作,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,以及完美的艺术形象,深深地感染着人们,震撼着人们。本文以《流民图》为切入点来重点探讨人物在造型、用线关系等艺术表现特点,并阐述一下自己现实主义精神在中国画的价值一点点认识。

关键词:以形写神;以线造型;笔墨;现实主义

中图分类号:J209.1 **文献标识码:**A **文章编号:**2832-9317(2023)03-0112-03

DOI:10.12424/HA.2023.053 **本文链接:**<https://www.oc-press.com/HA-202303-112.html>

《流民图》在1943年9月完稿并在北京展出,高2米、长约26米的巨幅画卷,画面上有100个不同的人物,为什么能如此震撼人心?为什么它的艺术生命能如此巨大呢?影响如此的深远?他推动了现代中国人物画关注于社会,由脱离于现实到面向现实。本论文对《流民图》艺术形象表现上的特点进行了论述和总结。

一、再读中国人物画历史

在中国绘画领域里,人物画的历史是最悠久的,我国现存最古老的人物画是长沙楚墓出土的帛画《人物龙凤图》,主要采用的是单线勾描,这说明线是我国人物画造型的主要方式之一。到了汉代,人物画几乎都是以人物为题材,线条更挺劲、流畅,勾形的把握性也较强,表现出用线技术上的进步。

魏、晋、南北朝是人物画发展成熟时期,东晋的顾恺之提出了“以形写神”,这个时期人物画已经能够达到形神兼备。唐朝是中国封建社会最辉煌的时期,在这个时候出现了阎立本浑健坚实的铁线描、吴道子圆转飘举的“莼菜条”等具有个性鲜明的线条表现手法。

宋代人物画有一个具有历史意义的重大变化。

这一时期的画表现了劳动人民征服自然的场景和丰富多彩的社会生活,富有现实意义的人物画。到了元朝后,人物画开始进入衰落时期。明清的人物画,也没有什么发展。由于整个社会资本主义因素的增长,这期间的陈老莲的木版插图、叶子画,在明末清初具有重大意义。

二、《流民图》产生社会时代背景

中国历史在二十世纪初叶开始了一个剧烈而深刻的时代转折,持续了两千余年的封建社会崩溃,而崭新的社会形态又没有建立,整个社会进入一个剧烈动荡,充满着矛盾、冲突、混乱、恐慌的时期。由此又引来了声势浩大的社会革命和文化革命。在二十世纪上半叶的中国画坛,人们普遍地对中国画感到不满。对于中国画的改革人们提出了很多想法,有循古法而变新制者,有以西方拯救东方者,有改内容题材等等出现了前所未有的活跃。

三、《流民图》的人物艺术造型

《流民图》现存中国美术馆,整幅作品长26米、高2米,以雕塑式的群像出现,里面有100多个人物,以不同年龄阶层、不同知识阶层、不同性别、不同职业,在死亡线上苟活者的人物形象和已经死去的

作者简介:石庭明,男,成都艺术职业大学副教授,长期从事素描、色彩、速写等课程教学,绘画艺术创作研究。

赵莉梅,女,成都艺术职业大学教师,长期从事艺术策划,中西绘画语言比较,跨界和跨文化艺术研究。

死者。

我们先把前部分的画面从左到右仔细观望，第一组画面，那位背着已经熟睡估计不到两岁孩子的母亲，已经顾及不到还不到四岁全身裸体，四肢骨瘦如柴的儿子，牢牢掉着已经下垂母亲的衣襟，哭喊着母亲，而母亲并不理睬。但她的硬心肠还是掩盖不了她无力给儿子果腹的极度痛苦。其身后是一对姐妹俩，姐姐双手把妹妹扶在怀里，她流露出聪慧而无助的眼神，已经过早地承担起了抚养和照顾，已失去了亲人，还很幼稚的妹妹。在这组场景的后面是一个失去一条腿的中年男子，从他迷茫无赖的眼光里已经不知道该何去何从。

在第二组画面里，以一位城市里的中年妇女为中心，手里牵着骨瘦如柴棒，儿子的手臂。孩子的头无力地靠在母亲的身躯，脸上带着饥饿的痛苦表情；母亲一只乞讨的手伸向画面的观众，眼光在乞求着好心人的施舍。左边是一对兄妹坐在地上，妹妹扶着虚弱的哥哥，眼瞅着哥哥的碗底的食物而不与其争食。在这尸体堆里一位盘地而坐的老太太双手合十，还在不断地祈祷。

第三组画面，以典型的三角形整体构图，在遭遇到日本飞机轰炸的时候，伟大的母亲们下意识地把孩子搂紧了怀里，几位妇女抱成一团，惊恐万状地望着天上的飞机。怀里的小孩是那么的幼稚和天真，对外界的情形荡然无知。最后的是一位老大爷双手堵主耳朵，显得那么无赖和麻木，无处躲藏。

在第四组画面里，主要是表现了农民阶层。这位手里紧握锄头的青年农民，眼光充满了仇恨和悲愤，全家人已经陷入了失去赖以生存的土地痛苦之中。在画的最前面的是一位母亲怀里抱着已经死去的女儿，垂散着头发；心无回天之力，悲愤而难以割舍。走在前面一位老者牵着自己的毛驴，驮着仅有的家当流离失所。

略看画的后半部分，主要是出现了戴着眼镜的知识分子或者有较高文化的人物形象，他们有着忧国忧民的传统，和平民一样也在遭受着战争带来灾难和痛苦结果。

四、《流民图》“以形写神”在现实中的表现

及运用

“以形写神”是东晋顾恺之最早提出来。对于绘画的最高境界是“传神”，追求的是“神似”。中国人物画的“形”是指对象的外部形态特征和内在的本质结构，“神”是指对象的精神、气质；形是手段，神是目的。要做到传神，一方面必须建立在客观形体描写的基础上；另一方面就要求不拘泥于眼前的形象，要通过主观的想象，求之于形外，去捕捉、提炼那超于形外的“神”。

蒋兆和还特别强调了神与形的相互依赖的关系，还强调指出画家本人主观素质的要求，要求有更多的理想，丰富的感情，正确的立场，敏锐的感觉，去准确地把握客观对象的形神。而把作者的主观因素调动起来去体会、感受对象之神以达到准确刻画。从认识对象到表现对象，画家与对象之间在精神上是联系在一起的，而且是凭借这一艺术形象来反映自己的艺术理想。

《流民图》以真人写生（模特）为造型依据。首先是绘制了一张草图，然后逐一寻找理想的模特放大制作。同时吸取了西画的素描和解剖学的科学知识与中国画语言融合，使对象结构准确，对人物的个性、气质深度表现，又注意于神气，让每一个细节成为有生命的细节，更注意于内在思想反映在外部形体上的关键部位的特征。

所以在《流民图》里面的每一个人物的内心活动都能具体地呈现出来，神态淋漓尽致，动态生动而准确。

五、《流民图》以结构用线造型

中国人物画一直是以“以线造型”的面貌呈现于绘画史上，线是造型的主要手段、形式和基础。《流民图》把握以“骨法用笔”为原则，以线为基础的特点，从写实的角度对传统中国画特点把握，吸收西画素描之长。

《流民图》已经开始自觉地从结构入手，削弱体积感，以略约光影而趋于平面的人物造型和本属平面的中国画用线相协调。吸收西画素描造型之长，又不为西画之法所拘束，体现了中国画对西画选择性开放的立场，也体现了时代对中国人物画发展的

要求。

六、从《流民图》谈现实主义精神在中国画的价值

从《流民图》到蒋兆和艺术盛期的水墨人物画，在精神性（或内美）层面的表现上属于直面人生的批判现实主义精神。无论是人生苦难的主题，还是战争与和平的主题，都源自蒋兆和亲身感知的社会生活，并类似鲁迅当年的思路：真实地揭示病态社会的人们的幸和社会的弊端，或揭示传统文化中民族性的弱点，以引起社会疗救的注意。蒋兆和的选择在艺术观上倾向于为人生而艺术，在艺术手法上则倾向于写实主义，这都是五四运动以来新文化运动的旗手们所提倡的艺术的方向，也代表了新兴的文艺的主流。

《流民图》之所以至今乃至未来都会打动人心，不仅在于通过暴露战争灾难暗寓对日本侵华战争的指控，它那关心人、关心世界和平的博大的人文精神将超越具体的时空。从艺术上来讲，他也没有局限于一时一事的戏剧冲突的描绘。不仅因此展示了灾难的广被，更因此弱化了情节性，强化了内在精神的表现。在当时的中国画人物画界，尚没有其

他作品像《流民图》那样，堪称批判现实主义的伟大画卷和民族悲剧的崇高史诗。

中华民族要自强于世界，意识形态的充实和壮大不言而喻，中国的艺术也应有相称的表现。作为永远与现实生活同在，不断发展和突破狭隘观念，拥有强大生命力与包容性的现实主义，其外在形式并不是最重要的，特别值得当代中国画家传承发展的是其精神，即求实精神、实证精神、人文精神、独立精神、批判精神、自信精神和无畏精神的集合，这些精神的弘扬是现实主义在当代中国画创作中的最大价值所在。

参考文献

- [1] 陈丹青. 永垂不朽《流民图》[J]. 书画世界, 2015 (1): 37-40.
- [2] 康晓铭. 徐悲鸿与蒋兆和水墨人物画创作差异研究 [D]. 北京: 中国艺术研究院, 2013.
- [3] 刘曦林. 蒋兆和论 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2004.
- [4] 刘曦林. 蒋兆和与《流民图》[J]. 新文化史料, 1998 (5): 50-55.
- [5] 任雨晴. 当代中国画创作中典型性的塑造: 以《流民图》为例 [J]. 艺术评鉴, 2020: 51-53.

Analysis of The Picture of Refugees Opens the Spirit of Realism in Modern Chinese Painting

Shi Tingming Zhao Limei

Abstract: "Picture of Refugees" is a masterpiece in the history of modern Chinese figure painting. With its sculptural group portraits, it expresses majestic momentum, profound connotation, vivid images with both form and spirit, and perfect artistic images, which deeply affects people. People, shocking people. This article takes "Refugees Picture" as an entry point to focus on the characters' artistic expression characteristics such as modeling and line relationship, and expounds a little understanding of the value of my realism spirit in Chinese painting.

Key words: express spirit with form; shape with line; brush and ink; realism