

漆德琰、蔡超同题材历史画《农村调查》浅谈

文 / 吕祖玲

一、“农村调查”题材的历史渊源

二十世纪的中国，人物画的发展逐渐到了顶峰。新中国的成立有着宣传教育意识与思想的需要，经国家的积极倡导，一些具有教育、宣传意义的历史题材便成了艺术家积极表现的创作内容。而“农村调查”这一历史史实不仅作为一段由人民群众共同创造的历史，还为我国的发展壮大产生了极为重要的影响。因此在人与历史的特定条件下，让此主题充满了意义。自此，“农村调查”这一历史题材便成了自上世纪以来艺术家们喜闻乐见的主题之一。

二、漆德琰与蔡超《农村调查》浅谈

在我国美术史的发展上，许多艺术家皆对此题材进行过描绘。而在这些画家中，漆德琰与蔡超自小成长在江西，对发生在这片土地上的重大历史事件更加的敏锐。事实证明两位画家分别创作的同题材《农村调查》在出世时皆在美术界引起了不小的轰动。在查找大量文献资料以及阅读最新的新

闻报道后能够得知，当今美术界对“农村调查”题材绘画认可度最高的美术创作分别是漆德琰 1959 年与蔡超 1974 年所创作的两个版本。而在实际情况中，蔡超关于《农村调查》的主题创作早在七十年代共产出过三张。在今日的讨论里，蔡超于 1974 年创作的版本可以看作是其《农村调查》系列中技法与思想最为成熟的一张，故本文将蔡超 1974 年与漆德琰 1959 年同题材的绘画创作进行对比谈论。

1、漆德琰与蔡超创作《农村调查》的背景

写生是上世纪五十年代的重要内容，在国家的倡导下为摒弃形式主义的不良作风，鼓励艺术家们组织写生活活动，以真实历史为基础创作具体真实的作品。为了完成画作，漆德琰在一篇 1962 年发表在《江西日报》上的自述文章中提到：

“为理解绘画主题、吸取调查研究精神……于 1959 年春日前往江西省长冈乡进行了深入的调查研究。”而笔者与蔡超本人近距离的采访过后了解到，上世纪七十年代，蔡超为完成

组织派遣的历史画任务前往江西省井冈山地区进行了长达几年的写生取材工作，成就了其绘画创作的成功。由此可以得出，漆德琰与蔡超的历史画创作并非空穴来风。

2、漆德琰与蔡超创作《农村调查》画面的异同点

“题材选择和处理，与作者的个性、人生经历及文化修养有较大关系，也受制于其情感、思想、艺术理念和创作追求。”初看两张《农村调查》，便可以清晰地看出两张画面中的不同，首先便是写生经历对作者在处理画面上的影响。漆德琰曾在画面中对人物的安排下了很大功夫。在最初的设计稿件上，漆德琰画面中大部分的人物形象是以男性青壮年作为主要的绘画群体，女性及老年人作为点缀出现。但经过长时间的实地调研后，漆德琰发现，如若要揭示正确的时代精神，就必须从历史实际的角度对画面进行更改。漆德琰从当地的老乡口中了解到，当年长冈乡由于历史的原因以及加强建设的需要，年轻力壮的中青年男性几乎全部置身于前线。农村后方的务农驻地人员基本上是以老年人与妇女儿童所构成。在深刻地了解到这一历史史实后，漆德琰重新对画面上的人物组合配比进行了更改。他先将原先画面中的青年男性比例降低，随后将女性及老年农民的形象增多。在这一结论的驱使下，漆德琰的画面中的人物配比变得十分契合历史史实。而在蔡超在画面上我们发现，他的人物配比正好与漆德琰相反，这主要在于蔡超考察的地点不同。在亲自与当地村民进行谈话以及亲自调取相关档案后，蔡超了解到，当年位于江西的井冈山是建设的重要地点，大量来自不同地区的人员为了支持井冈山地区的建设而汇集到此。为了能够突出当年农村调查的热烈场景以及朝气蓬勃的欢乐气氛，蔡超除了在画面上特意安排穿插了许多青年人物形象，还在画面中加入了青年记录员、劳动工作者的具体形象。画面中的青年神采奕奕，身体强健。既符合了历史上对井冈山地区青年的真实写照，又突出了蔡超对真实历史上民众团结一心的向往之情。

而在画面的处理上，漆德琰的画面贯彻了西方的绘画风格，以西方素描中突出的黑白灰关系呈现出了写实的画面效果，利用油画的颜料特性将画面描绘得厚重有力。其以块面的上色手法，突出了农村午时日头下朴实的乡村外景。而蔡超的画面则更倾向于平涂，上色手法平缓，以中国画中细腻的绘画风格，呈现出了温馨的室内场面。由于两位作者对画面中的环境选择存在差异，所以在光线的处理上也存在着一定的区别。首先在漆德琰的画面上，由于画面设定的时间节点为中午农忙过后的休息时间，日头较大，为了表现当时真实的室外环境，漆德琰加大了画面色彩的饱和度的对比，加强了画面中光线的强烈，营造出了对比关系明确的画面效果。

因此漆德琰这一画面中所呈现出的色彩倾向偏于冷色，强烈的补光使画面弱化了颜色间的差异，为繁忙过后的午休时间带来了一丝清爽的画面效果。而在蔡超的画面中，由于室内场景的限制，便无法用前者一样处理手法去描绘画面。蔡超在画面中室内中心的方桌上摆放了一盏油灯，这盏油灯的出现成了整幅画面的光线来源，画面中灯光的光线朝四周呈圆心散开，给整个画面笼罩了一层舒服的暖黄色调，同时细腻的国画效果在此时得到了很好的表现，暖黄色的光线恰到好处地落在了画面中的每一个角落，不仅凸显出了围绕在桌边气色红润的人物形象还增加了室内环境中的纵深的空间关系。暖色的灯光加大了画面中色彩的饱和度，在暖色光线的衬托下背景中红色锦旗以及人物佩戴的大红袖章变得尤为鲜艳，这与画面中每位人物洋溢的灿烂笑脸共同营造出了温馨和谐的调查画面。

而在构图的处理上，两位画家皆采用了三角式与围绕式的构图，纵观整个美术史，大型历史画作使用三角式与围绕式的构图是非常常见的。在两种构图的相互作用下，画面中的人物视线能够很容易的交汇一处，可以共同的突出画面的中心人物。而两位作者对此组合构图的灵活使用是对调查过程中人物形象聚精会神的真实表现。并且中心人物的位置皆被两位作者放到了最接近黄金分割的画面位置上，不仅形成了绝对的中心，还突显了其在构图上的绝对优势。

3、漆德琰与蔡超创作《农村调查》历史画创作的共同艺术特点

在简要概述了两名作者画面中的异同后，漆德琰与蔡超都在历史画的创作上把握住了几大关键的要点。

其一：还原了历史的真实性。真实的历史是不以人的意志为转移的。尤其是历史题材的绘画创作，需要禁得起时间与史料的验证。历史题材的人物画创作自新中国成立以来便有着承担反映社会生活、民族历史进程与教化宣传的作用，所以，为了在创作中表现涉及的既定事实，画家们都会以谨慎以及尊重历史事实的态度下完成创作内容，始终以遵从历史的真实为创作的出发点。之所以历史画创作的难度比其它题材难度更大，靠的不仅仅是画家高超的作画技法或者绚烂的画面表现形式，而是需要在历史的这一限定条件下对画面中历史人物的生平事迹、当时的社会文化背景以及那个时代下人物服装道具等做到充分而深入的考究与整理，只有这样才能尽可能地还原历史原貌、才能达到还原历史真实的目的。而在这一点上漆德琰与蔡超都做的很好，漆德琰在创作《农村调查》时除了亲自下到实地进行考察，还在业余时间阅读了大量与创作有关的史料、回忆录以及小说等；在之前提到

的画面人物分配的问题上，除了有听取本地老乡的指正外，一些描绘此时期的电影、文艺片等皆给漆德琰带来了极大的绘画启发。而蔡超当时身处井冈山，除去看资料的时间外，他还花费了大量的时间进行写生工作，例如对画面中农民使用过的农具、农民住所房屋的特征、当下农民的穿着打扮等细节，皆一一进行了对应参照。并且蔡超写生取材的场所并不局限于一处，除了当地的现实农村外，井冈山博物馆与山野小路等都是其作证创作灵感的重要来源。

其二：抓住了生活的气息。汪晓曙曾在其著作中提到“艺术创作是来源于生活，如果脱离了生活或者缺乏对生活的深入理解，那么所创作的作品便没有生命的力量，而题材千篇一律以及人物塑造也会显得更加苍白无力。虽然历史很遥远，但是历史是以往的现实，它们之间存在着自然的联系。如果作品中过于偏重艺术性而弱化生活味，那么该作品就有可能只是迎合人为设计但失去了生活中本真的美感。这种走马观花式的‘深入’导致的最可悲的结果式，作品成为一种表象的记录，形象无血无肉，更无深度。”通过这段话的阐述，我认为漆德琰与蔡超是对此十分赞同的，二人的画作中牢牢地把握住了历史性与生活性的紧密关系。纵观两位的画面皆对百姓的穿着打扮、生活实景进行了真实描绘，如漆德琰画面中农民挑粮的扁担、小女孩倒水的瓷碗瓷盆以及蔡超画面里老农裤腰带上的旱烟、桌上放的油灯等细节，使得塑造出来的画面不仅有血有肉，还让观者身临其境，给予了生活的强烈气息。而“农村调查”作为接近民众生活的历史题材，两位作者又都在画面中透露出了质朴古拙特征，奠定了画面的基本气质，而这种质朴古拙的特点也皆被体现在了画面的笔触与色彩的把控上。漆德琰与蔡超作为共同生长在江西的画家，在画面中所显露出的生活细节，都能体现出画家心中对于江西土地的热爱，增加了观者对于画面的共鸣。

其三：体现了历史画的艺术性。由于历史是错综复杂的，如果想要表现历史的真实性便一定要通过艺术的特殊手法进行润色，而在漆德琰与蔡超的画面中均是通过其作品所呈现出来的不同艺术形式和主观面貌来挖掘农村调查历史中真实的本质规律与内在逻辑，并通过截取调查过程中的瞬间时刻来表现其历史主题永恒价值，将欣赏者的思维及目光带回过去真实的历史时空之中。漆德琰与蔡超的《农村调查》之所以能打动观者，在当时引起热议，要做的不仅仅只是作者将真实的历史照抄和照搬进画面，而是要发挥创作者们的主观能动性，将历史的准确性与艺术随机性进行有机结合。不仅要求取材真实、形象典型、画面生动，还要挖掘历史中所要传达的深刻意义。

其四：把握了主题的时代性，从一般意义上来说，历史题材的人物画创作必须以特定的时代主题为基础来进行创作，因此，主题性是这一题材绘画创作的鲜明特征。历史题材人物画创作的定义是以表现中华民族各个历史阶段为民族的独立解放和繁荣富强作出重大贡献的人物和产生重要影响的事件为主要创作内容的。也就是说，这一题材的绘画主要以历史上的重要时间节点、具有重大转折意义的重要历史事件和重要历史人物为基础进行的描绘。历史题材人物画不仅可以单纯地表现具体的历史人物，也可以表现气势宏大的战争场景，同时，还可以表现真实生动的现实生活场面。这样看来，农村调查的历史题材人物画创作就具有了鲜明的时代特色。

三、小结

本文通过对漆德琰与蔡超两位艺术家创作的同题材历史画作《农村调查》进行了初步的讨论，并对这两张典型作品背后所形成的因素也做了浅度探索，在此过程中两位画家面对画面中不确定的时代与政治因素都以写生调查的形式进行了解决。在面对画面时，他们以结合实践经验与自身主观意识进行安排描绘，形成了具有自己风格且极具影响力的独特画面。通过本次浅度讨论，由于个人理论水平和知识储备有限，在写作过程中难以避免出现用词不当、思想太浅等问题。然而，本文仅是在查阅资料以及采访作者后做出的浅度研究，期望在之后学者的努力下将会有更加深入翔实的研究成果和新鲜血液。

【参考文献】

- [1] 汪晓曙. 绘画创作论 [M]. 江西: 江西美术出版社, 1995.
- [2] 漆德琰. 生活是创作的源泉——回忆革命历史画《农村调查》创作 [J]. 江西日报, 1962(03).
- [3] 刘少宁. 新中国成立以来重大历史题材中国人物画创作研究 [D]. 中国艺术研究院, 2019.
- [4] 陈履生. 红旗飘飘 20 世纪主题绘画创作研究 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2013.
- [5] 蔡超, 编. 蔡超作品文献集 [M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2019.
- [6] 杨泓. 历史画的源流演变及创作原则 [J]. 中国国家博物馆馆刊, 2017(06).
- [7] 肖洒. 杨之光历史题材人物画研究 [D]. 西安美术学院, 2021.
- [8] 朱立元. 艺术美学词典 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 2012.08.

【作者简介】

吕祖玲(1997—)，女，汉族，江西九江人，江西师范大学美术学院 20 级美术学专业在读研究生，主要研究方向：中国画。