

强友友

賀友直的另一條藝術軌迹

[illegible]

上海大可堂文化有限公司供稿承製

世紀出版集團上海人民出版社出版

雜

碎

集

賀友直的另一條藝術軌迹

梁平波題

上册

上海大可堂文化有限公司供稿承製
世紀出版集團上海人民出版社出版

上册

賀

友

直

賀友直的另一條藝術軌迹

賀友直的另一條藝術軌迹

雜碎集

上冊

賀

友

直

賀友直的另一條藝術軌迹

賀友直

這是那個

濃眉高額

神采活脫

連環戲臺

上南巡班生旦淨

末丑紅遍各國

床頭有酒可酌 案頭有墨可潑

早湧雙保收 天塌管不着或

日此美外再世之吳道子必當由代

朱開朗基羅河：他分明是俺才的顏光哥

友直兄

索題

辛未春

不點

胡謔

這是那個

濃眉高額

神采活脫

連環戲臺上

當過班長

生旦淨末丑

紅遍各國

床頭有酒可酌

案頭有墨可潑

早湧雙保收

天塌管不着

或曰

此若非再世之

吳道子

必當代之

米開朗基羅

呵呵

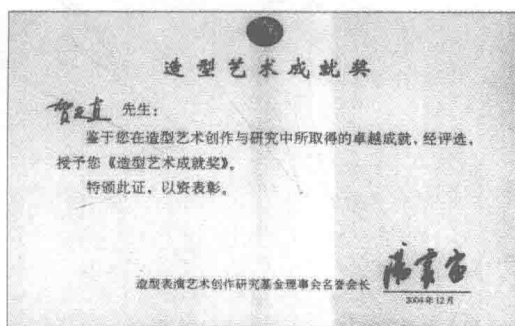
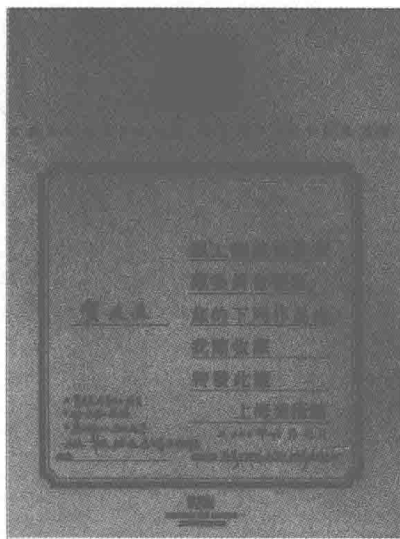
他分明是

俺天才的

賀老哥

——友直兄索題

辛未春林鏞胡謔

部分獲獎證書

賀友直藝術簡歷

- 一九二二年出生，浙江鎮海人，小學畢業，當過學徒做過工。
 - 一九四九年上海解放，於當年九月開始畫連環畫。
 - 一九五二年參加上海連環畫工作者學習班，結業後分配到新美術出版社任專職的連環畫創作員。
 - 一九五六年并入上海人民美術出版社，繼續任連環畫創作員。
- 共創作連環畫作品近百部，以及大量的小說插圖和少兒讀物美術作品。

連環畫獲獎作品：

- ◆ 《火車上的戰鬥》獲第一屆全國青年美展一等獎
- ◆ 《山鄉巨變》獲第一屆全國連環畫評獎繪畫一等獎
- ◆ 《白光》獲第二屆全國連環畫評獎繪畫一等獎
- ◆ 《十五貫》獲第二屆全國連環畫評獎繪畫二等獎
- ◆ 《皮九辣子》獲第四屆全國連環畫評獎繪畫二等獎
- ◆ 《朝陽溝》獲建國三十周年美展三等獎
- ◆ 《小二黑結婚》獲第九屆全國美展銀獎
- ◆ 《賀友直藝術》（畫冊）獲上海市第四屆文學藝術優秀成果獎

曾擔任社會職務：

- ◆ 中國美術家協會常務理事
- ◆ 中國美術家協會連環畫藝術委員會主任
- ◆ 中央美術學院兼任教授、學位研究生導師
- ◆ 上海人民美術出版社編審
- ◆ 曾在法國、德國、新加坡舉辦個人畫展
- ◆ 曾在上海美術館、廣州美術館舉辦《賀友直藝術展》
- ◆ 作品曾在英國、挪威、瑞士、韓國、香港等地展出
- ◆ 曾在新加坡南洋藝術學院、法國昂古萊姆高等圖像學院授課，獲法國昂古萊姆市榮譽市民證書
- ◆ 作品被中國美術館、上海美術館、廣州美術館收藏并受到上海市政府嘉獎
- ◆ 上海美術館選藏品在館內關一個人的長期陳列室

「前言」

直白的話

賀友直

我的主業是連環畫，編入這本集子的有小說插圖、水墨小品及一些很難歸類的雜畫，文字方面也難分是論是叙是記，承蒙大可堂諸位先生相中，合在一起出一本東西，就得有一個名目，叫啥呢？就叫『雜碎』吧。

雜碎在北京的飯館裏有這隻菜，祇聽說却并未親嘗，猜想大概像似上海本幫菜裏的炒三鮮。炒三鮮的原料都是從正品剝切剔剝下來的『邊角』料，其味如何，則要看是什麼樣東西的『邊角』了。

連環畫的內涵高低深淺是由原著決定的，畫畫的人依文作畫，我將其比作來料加工，加工得好壞高低，也關係到作品的思想藝術性，但根本問題是原著解決了的，然而在這裏發表的一些雜畫、文字，是由我着意

設想的，這必會顯露出自己的修養和情趣了。

老漢的最高學歷是小學六年級，又是來自於社會的底層，是個文化程度不高的俗人。拿筆吃文藝飯之後，畫連環畫是很用心的，但并未認識到文化修養的重要性，因之不注重讀書學習。現在明白了畫畫是畫修養，可是實際已與要求脫了一大截，悔之已晚了！所以想的、畫的品位不高是自然的事。我在此說的是實話，是實是虛可依這裏的文畫檢驗，品味如何？是否像是『邊角料』做成的一盤『炒三鮮』？差不多吧？是否可品出點滋味？

二〇〇五年十一月寫於寧波北侖

大可堂人說

壹

賀友直是一個來自民間的草根畫家，一生從事通俗且普及的藝術畫種——連環畫，并理直氣壯地把這個畫種從市井田埂登堂入室引入高雅而寂寥的藝術宮殿。林林總總的獎狀獎杯，洋洋灑灑的媒體訪談，包括法國某城市榮譽市民和某某大道上的手印再加上至高無上的終身成就獎項，這一切都不能涵括和彰示他的成就，他實在太神了。

賀友直是不應該畫連環畫的。他一務農，『五·七』幹校裏扁擔都扛折了；他一從教，精彩的教案令高等學府師生上下擊節嘆服。可以想像，他一務工，必成大匠；他一唱戲，必成名角；他一從商，必成富賈；他若專心致力中國畫創作，必成一代大家。可是，他却

誤入歧途，在孤燈寒窗和咫尺小楷中耗過了五十年光陰。

賀友直是幸運的。他用這支神來之筆，演繹了一個又一個人間悲喜劇，塑造了一個又一個鮮活衆生相。他是個了不起的畫故事人，他贏得了幾代人數億讀者的心。人們對他崇敬有加，人們對他津津樂道，人們將他的畫珍藏起來，傳於後世。人生如此，寂寞的賀友直也該破顏一笑了。

貳

這本書從醞釀到動手策劃竟有好幾個年頭了，大可堂也從稚淺走向了成熟。作爲讀者，我們很想去求索和研討賀友直筆鋒所及的各個角落和門道。作爲晚輩，我們很想爲這個『一脉文承無插手，百年獨步有吾公』的巨匠另樹一塊碑，立一篇傳。而作爲一個編書的人，道以文載，我們則想爲後世留下一本實實在在可以看好幾遍的有趣的書。

我們認爲，賀友直繪畫藝術的精華所在有三：其一是將中國傳

統的位置經營構圖章法提升到一種奇特的化境，無論是寥寥數筆的輪廓勾勒或是錯落密集的灰塊層次，簡簡單單的單綫白描，居然出現了顏色，出現了光綫，出現了無窮的空間，甚至在畫框之外也有任人臆想的景象。這已經不是連環畫的人物服裝道具或是遠景中景特寫了，它似乎來源於某種理論，又往往令人不可思議。其二是對生活對世間萬象獨特的體驗、考察和感受。這不光是一種藝術創作的方法，而是一種本能和需要，一種思維和關懷，他有一幅自畫像，鏡片後面是一雙慧黠有神的眼睛，這雙眼睛一直在洞察着、捕捉着、掂量着什麼。很少有人能把農業勞動畫得那麼美，一個挑着水桶的村姑，風姿綽約，遠遠勝過如今貓步丁臺的模特兒。這就是對造化的觀察，發自心源的表現。可嘆的是現在很多畫家已經把『生活』拋棄了，『讀萬卷書行萬里路』成了泥古不化的笑談。當然，『生活』也必然會拋棄他們。其三是他藝術的幽默和幽默的藝術。賀友直雖然出自浙東鄉間，來於底層百姓的一介寒士，而且歷盡冷暖，飽受煎熬，但是他始終在笑，十分俏皮的笑，萬般有趣的笑。我們祇

要把他畫的《十五貫》和王弘力畫的《十五貫》對比一下，同為大師名作，苦樂滋味大不一樣。他有時笑得曠達，有時笑得曖昧，有時笑得寫意，有時笑得辛酸。

叁

這本書收集和羅列了賀友直大量的文學插圖，插圖在中國是小技，而在美國和西方則是一個大藝術門類。中國和古埃及一樣，有悠久的插圖歷史，現存唐代佛經印本上就有極其精緻的插圖，而西方中世紀的手抄本上也有畫得很漂亮的插圖。隨着現代印刷術的發展和出版業的繁榮，插圖藝術『錦上添花』的功能得以普遍的認可。很多精彩的插圖成為獨立的名作受到尊崇。

賀友直在插圖上的成就不輸於連環畫，這一點，看過此書就會明白。除了插圖，書中還有的人物綉像，還有漫畫速寫，還有國畫年畫，文字部分則有論文、教案、創作筆記、短札、評論、訪談錄等等，不一而足。綜觀全書，說是『藝苑大觀』亦可，說是『朝花夕

拾』亦可，不如更通俗一點，說是『白相大世界』吧。

上海的大世界游樂場有如萬花筒，五花八門，絢麗多彩。游客儘可隨意到處走走停停，看看玩玩。讀者翻開這本書，也可帶着這樣的心情，有趣時不妨會心一笑，有感時不妨掩卷一嘆。

《雜碎集》這個書名，是賀老夫子自己取的，另有副題曰：

『賀友直的另一條藝術軌迹』。書名初看甚俗，細細想來，俗中有雅，拙中藏巧，拼盤雜碎，匯之成席，倒也恰如其分。就此我們也不亦俗乎，不亦樂乎。

上冊簡介

本冊主要收集了賀友直部分文學插圖。前半部分是上世紀六十年代作品，分爲《火種》插圖、《齊白石一生》插圖及兒童文學插圖三個板塊。其間還刊以他和劉旦宅合作的彩圖《曹雪芹》。後半部分是『文化大革命』結束以後直至近期的插圖作品，其中以《儒林外史》插圖最具代表性。爲了使讀者能較全面而藝術地瞭解這位繪畫大師的人生軌迹，編者還特闢長篇連環畫《滄桑回眸》——《我自民間來》。此外，還闢以『畫匠本色』、『硯邊軼事』、『同道評點』、『擘交魚雁』等小欄目穿插於書中，既雜又碎，請讀者慢慢品味。