

戴敦邦 著

绘
事
感
言

種瓜拾豆錄

上海書店出版社

戴敦邦
著

绘
事
感
言

種瓜拾豆錄

上海書店出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘事感言:种瓜拾豆录/戴敦邦著. —上海:上海书店出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5458-1126-1

I. ①绘… II. ①戴… III. ①中国画-绘画评论-中国-文集 IV. ①J212.052-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 168637 号

绘事感言:种瓜拾豆录

戴敦邦 著

责任编辑 杨柏伟 邢 侠

装帧设计 杨钟玮

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司

 上海書店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 上海市福建中路 193 号

邮 编 200001

网 址 www.ewen.co www.shsd.com.cn

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

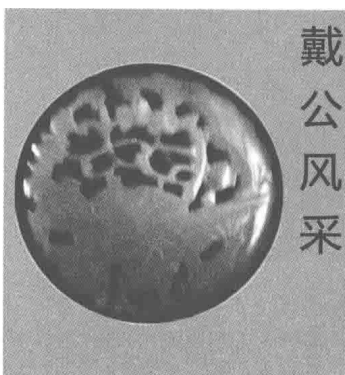
开 本 640×965mm 1/16

印 张 18.5

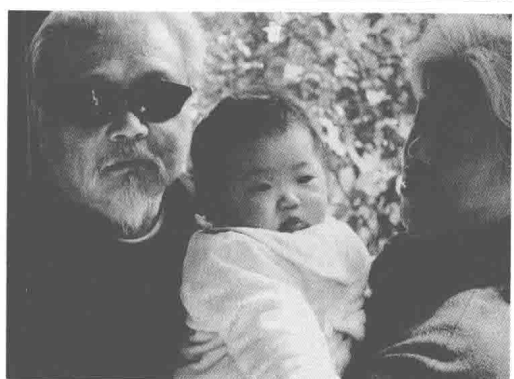
出版日期 2015 年 8 月第一版 2015 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5458-1126-1/J·306

定 价 35.00 元

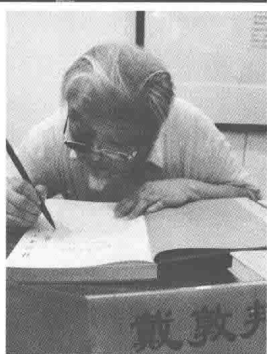

戴公风采

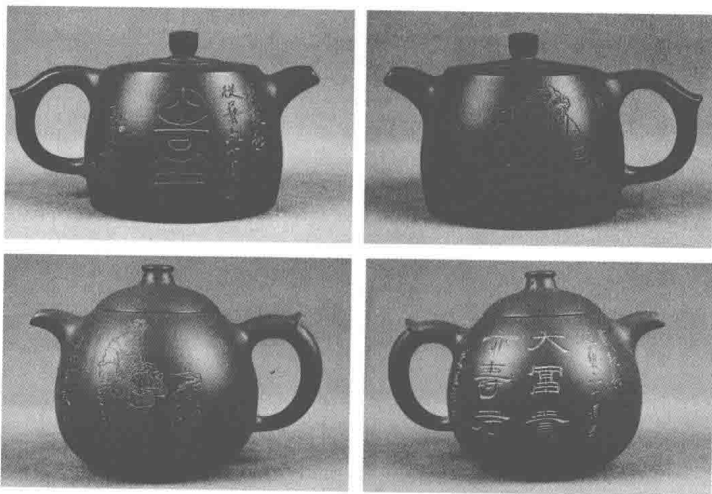

上：戴敦邦参加丁聪漫画陈列馆开馆仪式与丁聪先生亲切交谈。 中右：戴敦邦在柳州写生。 中左：戴敦邦在全国连环画理论研讨会上发言。 下：戴敦邦在上海城隍庙举行甲申金猴迎春系列活动中致辞热烈欢迎佳宾。

上：戴敦邦出席“辛亥革命在上海文献文物展”、辛亥百年美术作品展开幕式。 左下：戴敦邦在上海城隍庙制作壁画《神仙欣会图》。 右下：戴敦邦在二〇一一年上海书展活动中。

戴敦邦从艺六十庆茶壶（戴敦邦绘画、华小其制壶、裘国强篆刻）

母校敬业中学的礼品

戴敦邦从艺六十庆瓷盘

代自序

拾豆又语

昨与家人及曲友去苏州参加中国昆曲博物馆举行的“玉笙吹彻
掬雅扬风”——戴敦邦先生俞振飞系列画作捐赠仪式，由此受苏州
一夜报社记者的采访，在现场被内人听得数句于次晨被她着实数落
了一阵：“讲来讲去就是格两句有啥多讲头：只会讲民间艺人民间艺
人……”吾尚存余兴被霎时打压也有点熬不住反唇辩白说：一个人一
生一世，真正能感悟而明白的事理也总不过是几句话的深意罢了……
虽则多少自感有点理直气壮，但冷静回首反思倒不由感到妇道人家那
崇实的处世态度不无道理的伟大，吾辈自以为是的某些人生追求最终
还是淹没在虚幻、蹉跎和泡汤中，男人的本性不外犹如雁过留声人为
留名的追逐，但在逝去岁月特殊年代里这追求被视为大逆的异类必诛
之，唯现今才被宽容如同于让部分人先发财富裕起来调动诸项积极性
编织美梦。吾深知自己只是一介手艺人，从不自诩为什么大师之类
的不实名讳，也不承认与任何流派风格有什么的瓜葛，只是力求追随传
统中华手艺精粹，且又最能为大众接受的民间庶民艺术，真正中华
老字号。吾视艺术二字又深感汗颜，“艺”对吾而言只为日出而作的
劳作而已，且加上“术”而成“艺术”，如同“哲学”那玄奥博大深邃，
吾是毫无理解或者根本不知其为何物的学问，但吾亦如此懵懵懂懂

懂地混迹了数十年于这艺术门内，看来这既不解其意且还得被宽容着自己如此蹒跚步履于夕阳之下。无疑自然规律所致思维反应迟钝记忆忘却唠叨啰嗦固执己见，但自认不背时也不迎合趋附，有感而发放正了心术说真话，绝不说假话，也难免错话，错了承认并口服心服，丢得起面子，本来就没有什么面子可丢，人微言轻至今仍是不易更改的现实潜规则：

人微言轻，人是被区分为尊卑更有严格规制其任何逾越，在封建王朝的岁月里更是把百姓众生细化三六九等级区别，连同衣食住行均有严苛的差异，高贵与低贱的鸿沟抑制着人们身处的现实之中，更在人们的心灵烙上印痕，身处社会底层的芸芸众生们已习惯与自甘于这种无形的囹圄之中堕落为只是还会说话的工具，已被掏空了灵魂的人们，其语言也沦为如同动物群体内的示意交流信息，话语思想表达的沦丧必导致思想的泯灭。在今天人民即小百姓被誉为国家的主人，但根深蒂固的人微言轻的观念，仍普遍持续存在，要革除其弊陋谈何容易，至今社会交往中昭示个人头衔有什么主任、委员、代表与种种技术级称一级、二级，以及享受待遇津贴，都是增添附加人本身的重量以有别于平头百姓的人轻卑微。更有傍官宦、豪门依仗其财势借此欲改变自己不甘的地位，无疑是缺失自信更少了自尊自重的历来为世人所不齿行径的但亦真怨不得国人数千年来被灌输与熏陶成的萎靡品性，毕竟最后推翻清王朝的末代皇帝的辛亥革命才一百多年的时间，而习惯于跪在地下的奴性延续，绝非一剪刀就能根绝的辫子，各色阿Q的灵魂繁衍不绝又被容忍或赞许。

在吾从艺六十年的那年，自费出资、烦请生福兄编辑出版集成了吾多年自撰绘事及生活感知的文字成册，并冠以《种瓜拾豆录》为事艺有甲子自寿之意，分赠诸亲好友亦代为寿庆宴饮之趣，今上海书店出版社又将《种瓜拾豆录》重新付梓公开面世以飨读者，不由吾再感受宠。记得数年前上海书店出版社曾出版吾的《画外之言》似反响尚可，所以吾拟以拾豆录充作副题，前冠以《绘事感言》，取之续言之

二言的姊妹篇，乃缘也，幸矣！

还得添上几句，但凡言多必失和祸从口出也是事实，况且吾也有因说真话而成祸的教训，现今的吾更成了个瞎子摸象的不谙事物全面，偏见的生活版角色。所以前文开头所述遭吾妻呵责亦在情理之中，但敝帚自珍的虚荣总是想将自己的真话实感付梓册籍呈献与交付读者，至今虽则目不从心唯此道尚存的乐此不疲了。

戴敦邦

甲午沪上

序

且听戴先生自说自话

今年是戴先生从艺六十周年，连环画杂志——《连博》的同好及朋友们，将戴敦邦先生已发表的艺术断想、碎片，集腋成裘、汇集成册，作为礼品，更为答谢戴先生这些年来，对这本“叫好不叫座”、坚持至今、亏本经营的连环画杂志的全身心支持，戴先生欣然接受，定书名为《种瓜拾豆录》，并指名道姓要我这个后生小卒写序！

论辈分，戴敦邦属于老爷叔，论名望，更是我仰视不敢望其脊的名家。在我的朋友圈里，说起戴敦邦先生，不需要前缀的形容词定性，更不需要后缀的头衔烘托，前缀与后缀都是累赘，“戴敦邦”三个字，就是名片，就是成就，属于美术界的符号、文化圈的常识，倘若不知道，不仅“没文化”，而且属于“外头不混”的，如此名望的前辈先生如此垂青于我，就是想给我这个小阿弟一个梯子，借助他的名望，顺坡上楼“登龙门”，今年恰好是龙年，想让我这条草鲤鱼变锦鲤鱼，上海弄堂闲话叫“挑挑依！”

“先生命，弟子服其劳”，我开卷细读《种瓜拾豆录》，毕竟外行，站在门外不得其径而入，虽然雾里看花，一知半解，却有收获。

先生非常感性，他写牛，劳碌一生，终了还难免一刀成盘中餐，先生不写人之贪婪、无情，只说自己不吃牛肉，这就是先生的厚道，

爱之不忍的童心。他说他不再吃鹅，缘于去苏州东山开笔会，在湖边散步，有两只白鹅摇头摆尾追随一路，他越看越喜欢，感慨道：与人如此亲昵的动物，怎么忍心提得起刀？落得了箸？这就是先生的天真烂漫的赤子之心。

书中有自谦：“吾画《草木菁菁篇》时，初拟画成花卉册，但考虑此又非吾之强项，为了读者，务须呈现自己的擅长，更何况花卉与少女的组合可更贴切表现诗情画意的含韵。”

书中有自责：“在吾二十余年前去敦煌的时候，此景此色可以说到处皆是。山花烂漫深处隐约可见的几头老羊，由个衣衫不整的小娃娃放牧着，她无邪的目光窥视打量着那些匆匆的过路客……她用天真幼稚而单纯的笑容向人挥手招呼。吾常常把这种窘困和荒芜视作难得的构图，去换取金钱和扬名，吾很惭愧！很惭愧！（自我内心矛盾）”

书中有悔恨：“以茶当酒吾看总是种有文化有教养的文明行为吧；若颠倒了以酒代茶而成风，一个社会里充塞着闹哄哄的醉汉，必成颓势厄运。吾亦曾是个天天以酒麻醉自己的酒徒，看不到前途和应有的作为。自退休后顿悟来日不长，光阴宝贵，年轻时的酗酒不仅伤了胃更是消蚀了意志，现在虽悔之也晚，所以戒酒，但一成为个人嗜好，改亦难。”

还有童心未泯的眷恋：“每年吾与妻要赶至市区的花鸟市场购买，现在每年很容易买到了。水仙头置于水盆内，在春节前后总会绽放累累花朵，陪伴着度过那祥和之年。但当花谢过后，要将那大蒜似的叶子弃之于垃圾箱内时总有些依依难舍。”从中可以看出先生是位性情人物！

二〇一一年十月恰逢辛亥革命爆发一百周年，出版社请他出山创作辛亥革命百年组画。因为辛亥革命的先烈都留有照片，人们对历史的第一要求就是“真”，照片比画像写真，这就决定了以画写“真”是件“吃力不讨好”的事情，虽有社会价值、未必有市场价值。戴先生却义不容辞地“顶”了下来，闭门不出一年有余，找资料、查资

料，画着画着居然痛哭流涕，为那么年轻的先烈哭，为那个时代的理想主义哭，最后哭瞎了一只右眼，最终完成了一百幅《戴敦邦画谱：辛亥革命人物》。这期间，他可以创作多少幅润笔费极高的画，他损失了，尤其眼睛，根据医生叮嘱：不可用眼过度！就是不能再画画了！这是什么损失？对一位按尺寸论金银的大家是多么巨大的损失！

前年辞书出版社出版我的《上海腔调》，居然请到戴敦邦画插图。此前与先生素昧平生，我看到先生《大亨》们的嘴脸：敞衫宽带、叉腰凸肚、满脸酒气的“横”。我非常渴望得到他的插图原件，拜托出版社为我求画，不管什么价钱，但戴先生婉言谢绝。后来他的“发小”兼画友——范生福先生找到他，他慨然允诺，一个字：“送”！全部插图十三幅，那不是价，而是品！不是几十万可以买卖的。

什么叫“种瓜得豆”？就是“得个芝麻，送个西瓜”，忽然想起泰安老乡的土话：“蹲着茅坑嗑瓜子——入项不如出项大！”戴先生以此为荣，以此为乐，以此为书名：《种瓜拾豆录》。这就是他的性情：忘怀得失。

最近我与朋友投资一家近两万平方米的高档养老院——银康老年公寓，属于虹口目前最大的一家。因此关系，开始关注老人，养老院不仅养寿，还要养心，所以渴望窥探老人内心，尤其功成名就的老人的内心，《种瓜拾豆录》就是最好的心路历程者的“日记”。

在这本书里，你可以读到一个老人孩童般的天真。

李大伟

二〇一一年二月九日

目 录

代自序 拾豆又语 001

序 且听戴先生自说自话 李大伟 001

绘事心得 001

戴敦邦图说诗情词意 002

戴敦邦新绘红楼梦稿本——画稿·眉批·札记 038

戴敦邦新绘水浒传题跋 089

戴敦邦绘金瓶梅人物谱题跋 097

戴敦邦新绘和谐自然集

动物朋友篇 112

戴敦邦新绘和谐自然集

草木菁菁篇 120

戴敦邦新绘和谐自然集

日月山河篇	131
戴敦邦画谱·中国仕女画	143
戴敦邦画谱·中国高士图	150
戴敦邦画谱·中国甲冑图	157
戴敦邦画谱·中国风俗画	170
戴敦邦画谱·中国故事图	173
戴敦邦画谱·中国戏曲画	177
七彩晚霞绚——《画谱》七集成新版致读者	182
新绘阿罗汉记	184
宣和遗事人的聚汇——本人水浒旧画蒙付梓新版	187
逼出来的衰年变法	189
附录 戴敦邦：《金瓶梅》是中国最伟大的小说	192

砚畔琐谈 201

福福	202
有感于范生福的画	204
田笙曲会一周年献辞	205
田笙曲集二周年曲叙题词	206
田笙曲会三周年序	207
《田笙集》第一辑首发有感	208
悼念王诚鑫教授	209
乡醪祭三友	211
在王弘力先生从艺五十五年学术研讨会上的发言	213
田笙十年感言	217
衰老牛图	219
鸡囚歌	220
戊子“大连环画”断想——兼凡世奇工作坊有感	221

美哉！文漪	225
不凡的小中见大	
——读钱慧安先生绘画小品粉本之感叹	229
谷深育良材 寒尽迎春卉	233
致杜建国的贺信	237
拜读惠冠诗小记	239
田笙十五年有感	241
《俞振飞年谱》序	243
一片冰晶映红楼	247
好人王怀骐	251
《豫园书画善会会员捐赠作品集》前言	252
对老史最好的祭祀——写在《史力群文集》付梓前	254
《清溪樵子钱慧安评传》序	256
李花一瓣慰师灵——徐培三老师作品集出版有感	262
《俞振飞诗词曲联辑注》序	267
祭辛亥革命诸英烈文	269
春联 楹联	272

绘

事

感

言

绘

事

心

得

種瓜拾遺錄

①

