

说说画画上海老行当

贺友直画三百六十行

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

贺友直画三百六十行 / 贺友直绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2004.7
ISBN 7-5322-3863-6

I. 贺… II. 贺… III. 白描—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012941 号

序言

华君武

[漫画家]

题记

冯其庸

[学者, 诗人, 红学家]

序言

谢春彦

[画家, 美术评论家]

策划

李 新

责任编辑

戴定九 庞先健

技术编辑

殷小雷

摄影

汪大刚

书籍整体设计

敬人书籍设计

吕敬人 + 袁震宁

贺友直画三百六十行

说说画画上海老行当

文·画 贺友直

上海人民美術出版社

上海市长乐路672弄33号

北京雅昌印刷有限公司印制

北京市顺义区天竺空港工业区A区

全国新华书店经销

开本 787 × 1092mm 1/16

印张 26.125

印数 4000册

2004年7月第一版

2004年7月第一次印刷

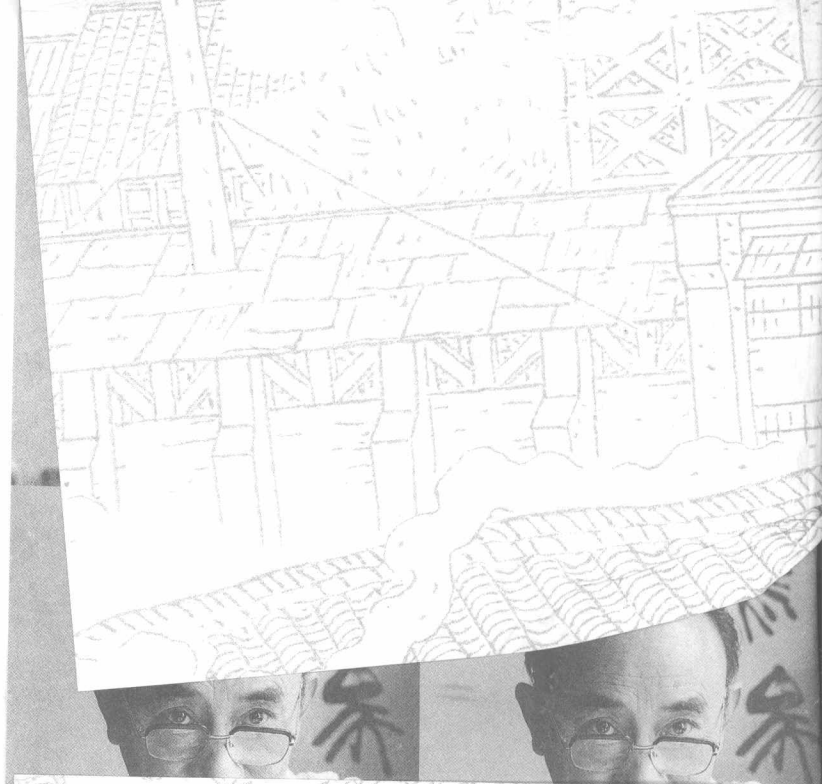
ISBN 7-5322-3863-6/J · 3572

定价 150元

出版说明

贺友直，中国当代美术界一位杰出人物。在他接近八十高龄的时候，决心用作品说出和画出挥之不去铭刻在心中的老上海。平民出身的贺先生启动自己独有的历史记忆和内心感知，把20世纪上半叶上海的各行业人物瞬间的典型形态和表情，用手中的毛笔极其生动描绘和记录出来，又用口语化的文字描写为绘画内容增添了背景素材。历经数年，贺老的心愿终于实现，百幅作品终于完成和结集出版，一部把艺术和社会人类发展进程紧密结合的历史大作问世了。一幅幅图文互动的作品，感动了我们，也感动了更多的人。著名学者冯其庸称其“画笔实亦史笔”，华君武先生称其“目光如炬，观察人间万物”。本书的出版必将引起社会各界的广泛关注和厚爱。

A NOTE ON THE PUBLICATION

He Youzhi is an outstanding artist of modern China. When he was nearly 80 years old, the artist decided to make a visual record of the old Shanghai that is always on his mind. Born of humble origin, he tapped into his memory and his perception, and eloquently depicted in his pictures of scenes and in his highly readable captions of the populace from all walks of life in the early 20th century.

After years' of hard work this volume of pictures from ordinary life is now completed and published; the artist's long-cherished dream has been finally realized and a superb artistic rendition of Shanghai's social history has emerged. His candid shots and captions deeply impress us and many readers. Feng Qiyong, the renowned scholar, thinks highly of the historical awareness reflected in He Youzhi's works; while Hua Junwu, the acclaimed artist, regards He as a skilled observer of everyday subjects. We believe that this book will receive positive response from the general public.

Shanghai People's Fine Arts Publishing House

April 19, 2004

調白描大家分友有叔授

(一)《山窮巨變》房市富，

四十年來守一間。

蟻充四斤成思大，

不過稍碍膽觀。

展先細寫美相圖，

尋常百姓畫未完。

白描大家不白描，

黃金屋裏心細而。

風情錄

(二)

先生頭頂光頭頂，

哪怕大屋作圍城！

五臟六腑天地寬，

笑看百歲壽夭遷。

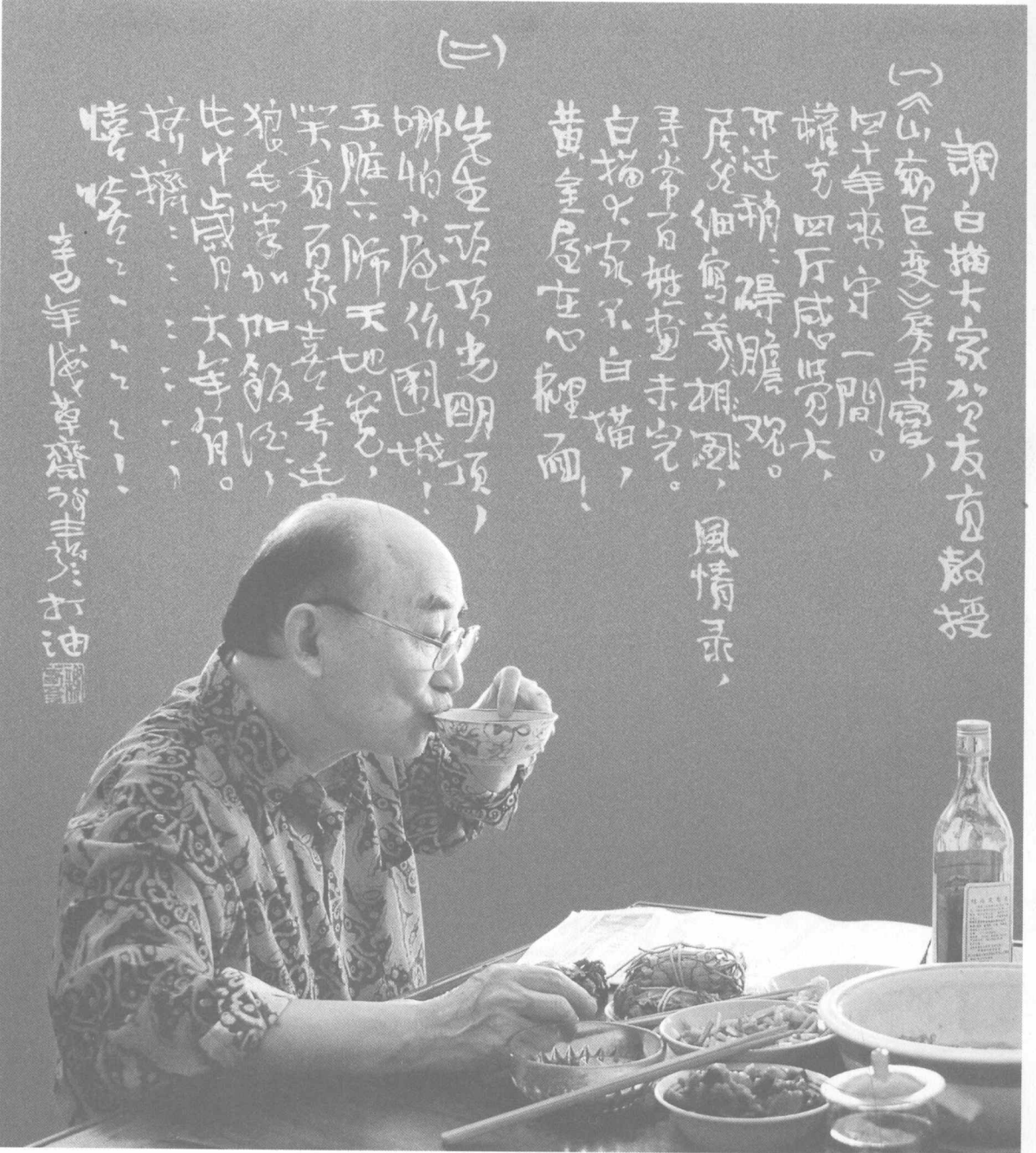
狼毛筆加加飯後，

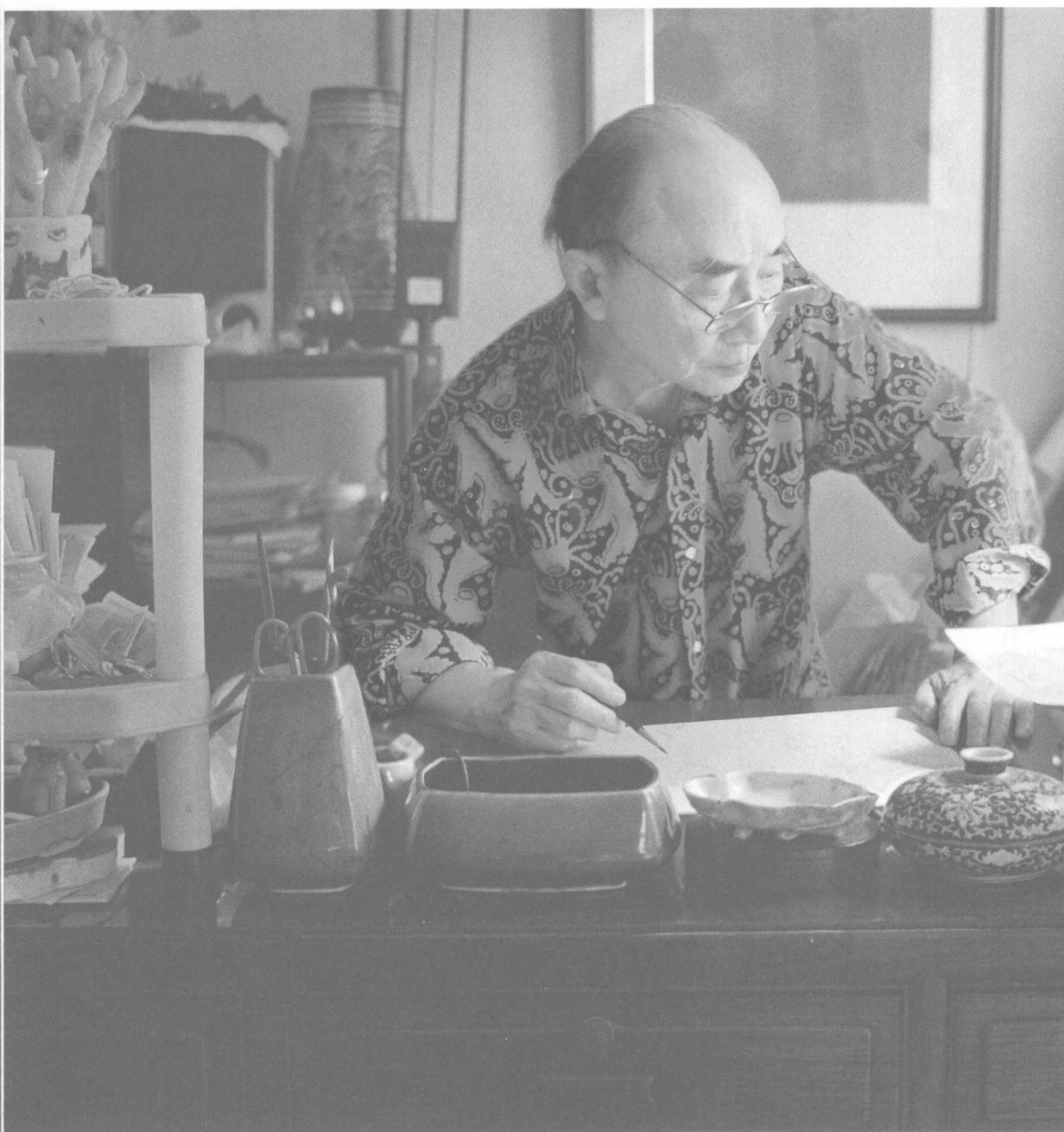
此中滋味大年有。

擠擠……

……

辛巳年歲暮齋前書於打油

一间黄金屋

『山乡巨变』房未变，

四十年来守一间。

权充四厅感觉大，

不过稍稍碍瞻观。

居然细写万相图，

寻常百姓画未完。

白描大家不白描，

黄金屋在心里面！

——摘自谢春彦《调白描大家贺友直教授》

夫妻关系

老伴从来不过问我的事，而我心里反到增加了责任；老伴从不看我在做什么，那么我做的就要使她放心；老伴从不干涉我去哪里，我就该步步踏正；老伴却很注意我跟哪种人来往，这我也是非常的小心。夫妻关系呵，就好比是杆秤，丈夫是秤钮，妻子是秤砣，砣和钮的远或近，他们反映的不是疏或亲。而是衡量出这杆秤承受的能有几多重。

——友直自题

目光如炬 感情入笔 华研

喜读贺友直《三百六十行》

贺友直是大名鼎鼎的连环画家，因为画得好，被中央美术学院聘为教授，连环画在民间流传甚广，可见他的艺术是雅俗共赏的。旧中国很少图书阅览室，孩子们喜欢看连环画，只好到街头的小书摊，席地而坐，租看连环画，所以连环画亦称小人书。当时书的质量良莠不齐，新中国成立后，国家重视连环画在人民当中的普及作用，对它进行了改造，邀集大批新老画家在强大的美术出版社，专门创作连环画出版发行，质量提高了，成为畅销的美术读物，也进入了它的黄金时代，贺友直就是其中一位重要人物。

连环画的内容反映了从古到今的社会生活，都是和人民息息相关的，画家要去反映它就一定要和生活发生联系，贺友直和生活的联系是他成功的一个极重要的方面，但彼此长期分处南北，从未共事，我只能从这距离看到他和生活、他和人民的联系？他在入爱入迷地爱物、一条江南小弄、两三家横在农舍前的小板桥，以及活动生息其间的老百姓，从构图上、线条上都能感觉到，他对人民对事物的热爱和感情。

贺友直画了一幅自画像，一双眼睛中透出他双眼发出犀利目光，这是一双神情并茂的自画像，目光如炬，观察人间万物。因此也创作了为人民喜闻乐见的优秀作品。

《三百六十行》出版，写500字敬贺。

2003年11月于北京

目光如炬 感情入画

——喜读贺友直《三百六十行》

华君武

贺友直是大名鼎鼎的连环画家，因为画得好，被中央美术学院聘为教授，连环画在民间流传甚广，可见他的艺术是雅俗共赏的。旧中国很少图书阅览室，孩子们喜欢看连环画，只好到街头的小书摊，席地而坐，租看连环画，所以连环画亦称小人书。当时书的质量良莠不齐，新中国成立后，国家重视连环画在人民当中的普及作用，对它进行了改造，邀集大批新老画家在较大的美术出版社，专门创作连环画出版发行，质量提高了，成为畅销的美术读物，也造就了它的黄金时代，贺友直就是其中一位重要人物。

连环画的内容反映了从古到今的社会生活，都是和人民息息相关的，画家要去反映它就一定要和生活发生联系，贺友直和生活的联系是他成功的一个极重要的方面，但我他长期分处南北，从未共事，我只能从远距离看到他和生活、他和人民的联系！他画人爱人画物爱物、一条江南小弄、两三只横在农舍前的小板凳，以及活动生息其间的百姓，从构图上、线条上都能感觉出，他对人民对事物的关爱和寄情。

贺友直画了一幅自画像，一架眼镜中透出他双眼发出犀利目光，这是一张神情并茂的自画像，目光如炬，观察人间万物。因之也创作了为人民喜闻乐闻的好作品。

《三百六十行》出版，写500字致贺。

2003年11月于北京

观贺友直《申江风情录》有感

冯其庸

吾国绘画传统中，素有风俗画一门，虽其名称或有不同，其内容则相通也，予所见此类画最早为嘉峪关魏晋墓、酒泉十六国墓，壁画画面于当时社会各色场面，皆描绘如生，大至官吏出行、主人宴客、歌舞音乐，小至杀鸡、推牛、烤羊肉串，以及犁地、扬场、射猎、放牧，色色俱全。予入墓中观四周壁画，几疑已改魏晋社会矣。因思敦煌壁画中，亦不乏商贾、行旅、盗贼、抢劫、官僚出行之场面。降至宋世则张择端《清明上河图》，实汴京之风俗相也，近世则有陈师曾之北京风俗画、蒋兆和之《流民图》，亦一时记事之杰作。今观贺友直先生所作《申江风情录》则亦张氏上河图之亚也。友直先生画笔如有神助。刻画世态栩栩如生。其所画半世纪前之申江风情历历如见。予今年将八旬，友直先生长予二岁，五十年前同客海上，故于画中各色场面，观之如温旧梦，如见故友而已，恍然隔世矣。故友直先生之画笔实亦史笔也。可不珍之宝之哉！今之少年见此画，当知今日繁荣富庶固来之不易也。则此画又有鉴戒存焉，可不贵之重之乎！

宽堂冯其庸谨识于京华瓜饭楼中年七十又九，辛巳露白风清之日

为小民写照 给历史传神

——读贺友直《三百六十行》

谢春彦

旧上海如何？旧上海的小民又如何？那么，你能不读一读贺友直先生这本述而绘之的三百六十行。

贺先生是当代中国美术史未可绕过的人物，他之主要成就在于具有中国特色的连环画艺术，风标独树，化俗为雅，大俗大雅，影响深广。为鲁迅推重并呵护的连环画、即俗谓之“小人书”者，贺友直为之尽心尽力了一辈子。至今八二老翁，仍孜孜以他的高艺在四条边线围成的框框中耕耘不息，不以善小而稍一怠懈，怪不得有高人说他有一种类似宗教的虔诚在焉。

然而，连环画并不能被误称为一个画种，它之对画种的包容量倒是特大，其功能则是通过连延不断的画面来“讲故事”。贺的功绩乃在用他那活化了的白描形式，把现实生活与古老的中国绘画手段神奇般地结合得尽善尽美，亦将通俗的连环画的套子开拓至令学府不敢小视未可轻取的境界。国中50岁上下的画家们，恐怕很少没有从他的力作《山乡巨变》连环画中得到过有益的启示的。所以，我说他是一条从框中腾起来的龙，而且是个龙头。

现在这条老龙头又自绘自述，推出这套三百六十行的新作，不亦喜人耶！

行者，行业、行当之谓，三百六十行则极言其多其盛，直把旧上海底层市民的百相百态活现腕底，让湮没的历史重演眼前。这套作品还是纯用精当圆熟的贺家白描，仿佛缓缓地引着我们度过时代隧道返至在半个

多世纪以前，那种老上海的感觉，那种裹着旧尘的气息，悠悠扑面而来，准确复生动，如若连而观之，直是一卷令人哀之怜之恨之念之的黄浦滩头图了，足可与《清明上河图》前后辉映。于此洋洋大观之中，过来人贺友直先生决非冷客观描摹或浅薄的怀旧，你透过那千变万化的一根根墨线所描绘的浮世万象，可以体味他那双阅世多矣的法眼，是何等锐利，何等尖刻，何等入微，何等温情，又何等的难以言表啊！其中不独是艺的高超，亦是他生活哲学的发酵。

一个城市有一个城市的历史，历史亦即一种记忆。贺友直是一位来自平民阶层的大画家，故自有他之独特的历史记忆和内心视觉，这在《三百六十行》的选材和创作中是十分明显的。他主张“从生活中捕捉感觉，从传统中寻找语言，从创作中发现自己”。我戏谓之“贺记三从三得”，是他这位“经验主义理论家”从长期创作实践中总结所得出的宝贵艺术经验，互为因果，缺一不可。他所创制的这套白描历史绘本，是史是绘，可证可见，就实就虚，亦事亦艺，与完全汇集铺陈先人实物的历史博物馆不同，与陈旧泛黄的历史照片不同，其可贵处还在于他平民角色的亲历性和明显主观审美选择趋向下的创造性。我不能判断他在咀嚼重组那些过去，使之重现重演而趋遣的黑白之描，到底该归诸十八描中的哪一描呢？那些杂芜缤纷的历史场景，那些苦乐相间卑微繁复的小民生活，那些似远似近搅合一团的喧嚣色彩，都为他万端归一地纳入被纯化漂白序化的贺家白描细写之中，以一线之简之孤之限却一一娓娓道出，以白描的简约清白而导演出明白无误的久远记忆。若以战喻，白描乃是极有局限的武器，贺家老手真使之置死地而后生了。

在《山乡巨变》中，贺友直是开一代画风，做出了

一种新的典范，而即今 40 年后的《三百六十行》却打破了向来的连环意味，作为又可以独立单幅存在的主题作品，塑造形象、经营布局、蒙太奇的调遣皆别开生面；同时一反向来为他人文字系图的旧例，自写自画，演为双绝，那文字也干净利落，令人动情动容。这样新的探求的成果不能不教人感佩。日前，先生在给我的信中说：“近几年里，我一直在思考如何发现和走出一条新的路来……”那么，这不是新路中的一条吗？

三百六十行，行行出状元。贺友直先生这个老牌的画坛平民状元，他本身的白描独门绝活，就是从三百六十行中走出来的。

请细观贺记《三百六十行》。

癸未岁尾于沪上浅草斋画室

boy

boy是英文，意思是男孩。不过，在《新华字典》里，这个字的注解复杂得多，是：男孩、少年、旅馆、饭店服务员、办公室里的勤杂人员、练习生。

过去在报刊书籍的文字中，常见有“小伙”的称谓，猜想可能就是这个意思，从而而

帆船”虽不归忌筒经营，但必须顺它出那一门，所有分筒，“帆船”一定根据的“牌”（花会分三+六门，有三+每5手有名字，每5手又是一张牌，手又是一种动物。名、牌、动物合成：大手是“双合同”是牌九里的“二

九只有三+二作

三人、板、梅、

六、四六、五六、

1x15=300 第2页

1 5 10 15 20
花会筒

花会，是一种赌博，曾在一些地区流行，上海最先是在敌伪统治时期。我当时住在法租界的天主教堂（今天平路），只要跨过海格路（今华山路），对面就是还伪的“中国世界”，就开看好几家的花会筒，法华镇（今淮海西路）更是集中，成了花会闹市。

参与这种赌博的，小市民、社会底层人物居多，有地位或稍具文化者是不愿去沾手的。这种赌博的赌注不会太大，有的只是从小菜篮里抠几文钱下注，但是，由于这种赌博的赔率大，中一赔三十，期望值大，一天开三筒天不间断，早筒吃打中筒，今天输掉盼明天，所以，一旦陷入，就难自拔。

花会赌博，与押宝相似，庄家出宝，赌客

新民晚报

20x15=300 第1页

行、子，对统计学很有研究，有的曾中过，有的行子有专职烧钱的，叫做“烧钱”，在天津路一片钱莊里烧钱，是承包的，所以看上去手头有超外溢，不说。有的像钱（女）老隆座（厂），只得委屈老板娘，统计学生意的吃了。有的不设厨房吃包饭，这就产生了一种行业一包二做的菜摊来计价，按价定价，假按量，按时送到，吃完自有人将碗筷收去。

10+10，而后再=140，
五、二六、三四、三五、三六、
十张牌成为=20门，合在一
（门）。他不自行其事，开
它有一套严格的组织，开
且，做筒的在暗里
的过集中到筒筒，能以
使是有几个打中获胜，
中）还不明由这是

一文挑拨，放上秤盘，一时秤老
立刻称数，真是在顷刻之间，这
算速望。这是真功夫，这功夫是练
是逼出来的，如今都用计算机，不
了，有人担心脑子不用，会退
是人用脑子想出来的，这就是

20x15=300 第2页
与世者，有如一
一脸苦相，她像存了几分忧
色“像似”沈三姐”一路的
手持开列姓目的簿籍一
若有牌之如待乞丐，有F

下流游戏，考校少
的。我遇此，酒兴顿减
近乎吟施基或无念仙身
有。

朋友有

报

20x15=

被充公。我在当时还
皮抓住，棋打还弄小事，
钱大来”的叫喊声里，
缺的困难，凡是人高
走苦楚上

主要如
多一西，知
怎么算？
等于0.15
3)=
1/25K
角-1
的
老伴
有时至
新

2
有人混
思是，难
佳，因之画
有通理，
以从画工见
分像，或
据，只不过
像人而已。
殿的刑符，
水，自