

果長林子集

卷之五

梁長林子集

長林子

人民美術出版社

一九八五·北京

梁长林画集

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

编辑顾问：卢沉

责任编辑：

装帧设计：王玉山

北京胶印二厂印刷

新华书店北京发行所发行

一九八五年十月第一版第一次印刷

书号：8027·9383 定价：14.80 元

梁长林的画

叶浅予

中央美术学院于1983年10月举办了一次梁长林遗作展，参观过画展的人都认为他是一位从事中国画人物画创作的后起之秀，艺术上大有发展前途。梁长林不幸于今年5月20日在访问法国期间因车祸身亡，年仅32岁，中国失去了一位颇有才气并能埋头苦干的好青年。

梁长林是吉林白城人，1974年考入中央美术学院，1978年以优异成绩毕业，留校在中国画系任教。教学之余，专心一意为中国画人物画的推陈出新探索道路，这几年在理论研究和创作实践上取得了很大成绩。除此以外，值得特别称赞的是他对艺术事业和个人生活的态度：具有严肃认真、虚心钻研、埋头苦干、不图名利等美德。他发扬了这一代青年美术家的正气，和那些自吹自擂、哗众取宠之辈，形成了鲜明的对比。自古以来，中国画的优良传统，除了称道画品，还讲求人品，所以有句名言：“人品既高，画品不得不高。”梁长林的可贵之处，正在人品与画品皆高这一点上。

梁长林的画，不论习作或创作，他所探索的目标，似乎和我所追求的目标是一致的。我曾经主张现代中国画人物画既要形象生动，又要笔精墨妙，要和发展到高水平的山水花鸟画并驾齐驱；在人物画的创新之中，不能只顾题材内容反映现实生活为满足，还应当充分发挥形式美感的民族标准。我看到多少年来中国画人物画内容和形式互不协调的情况，觉得必须着力探索适应新内容的新形式，而这个特定的新形式，不能脱离一脉相承的笔墨技巧，以满

足人们的欣赏要求。从长林的作品里，可以看到他在这方面的努力。他笔下的形象，既是现实的，也是有中国气派的。

速写是画家在深入生活时记录形象的基本功，长林的速写在记录形象之外，更着重立意、构思、构图、造型等创作所必需的基本功。他的每一幅速写都具备完整的构图安排，这种安排，必须服从表现生活的规定目的，从内容到形式，要在短暂的时间内作出判断、定出方案、付诸实施，这是在生活中锻炼形象思维的有效方法。一个画家习惯于这种敏锐的思维活动，那就在创作上具备了有利的条件。在梁长林的遗作展览会场里，许多同行对他的严谨、准确而又敏捷的速写，发出了由衷的赞赏。由于他养成了在生活速写中结合创作构思的习惯，从而认识到在造型训练中自觉抓紧这一环节的重要性。

长林最近写成《中国水墨人物画技法》讲义，充分强调“速写”作为造型基础课的作用。他说：“速写练习是锻炼造型能力的重要手段，特别是学习中国画。有了一定的素描基础不一定能画好速写。”又说：“速写是为创作搜集形象、素材的重要手段，也是创作实践的一部分，是认识生活的过程，也是生活与创作之间的纽带。”进一步他又指出：“速写对锻炼敏锐地观察生活、记录生活的能力，和坚强的记忆力及大胆果敢的用笔，是有重要意义的。”

这三段话，对速写的功能作出了概括：一是学习中国画的重要手段，二是生活和创作之间的纽带，三是锻炼坚强记忆和果敢用笔的好方法。

除了速写，梁长林的人物画技法讲义把“书法”也提到重要的地位。他问：“有了较扎实的素描和速写的功力就能画好中国画吗？”他的回答是否定的。他说：“用线造型是中国画人物画的第一特点，中国画的线不是物体的边缘轮廓，而是画家对人物形体的感性反映，和明确的主观意识的表现。练线要有中国书法的基础。”

《蒙古少女》那幅画，因其篇幅大，可能是由速写稿加工而成的，用笔简练准确，基本是速写手法。画上的题记，引用了前人论用笔的话，阐明画家如何根据“气韵本乎游心，神采本乎用笔”这两句话的精神，处理《蒙古少女》的形象。“游心”二字可以理解为创作构思中的意象，要传达成熟了的意象，不能不求之于准确的用笔和用墨，而墨的运用，依托于用笔的变化，所以练笔一事对中国画家来说，是至关重要的基本功。

除了在练形中练笔，还可以在练字中练笔。历来学画，一般都要学书法，因为画法和书法的用笔基本相同。学书法的目的，一练字体的结构间架，二练字体的笔力变化。结构间架是字在方块中由笔划组成的图案形体，一般叫做字的结构，每个字有每个字的独特结构，有正有斜、有方有圆、有满有缺、有疏有密，变化无穷，好比连环画，一百幅要有一百幅的构图，叫做“经营位置”，也叫做“布局”。我们写字，即使写同一个字，也要求结构和行笔的变化，求得形式美感的多样效果。中国方块字所以成为一种独立艺术，就是因为字的结体和行笔能表现出独具的形态美感，由于不同书家的不断创造和发挥，书法艺术便成为极为普遍的欣赏对象。

画家练字，除了学得在特定地位中巧于布局的能力，主要目的还在于练图与练笔的准确性与多样性。尽管大家都懂得学画要学字的道理，但是真正做到以书法的笔用到画法中去，必须有一个较长的实践过程。有些人认为只要有素描和速写的基础，拿起毛笔就能画好中国画，他们不知道，一支小小毛笔，虽只几分重，拿在手里，可能有千斤重，有劲也使不上，怎么能做到随心所欲、运用自如、千变万化、游刃有余呢？梁长林这几年在教学和创作的实践中，真正体会到练习书法对一个中国画家的重要意义。

梁长林的多数作品可以说是速写和书法紧密结合的结晶，最有代表性的作品是他那幅大

构图《集市图》。《集市图》完成在到云南深入生活之后，整个画面布局疏密有致，人物众多而不乱；人物活动有中心，有陪衬，可以远望，也经得近观；透视关系基本上是运动的，但不象一般长卷那样距离拉得太长太宽，只适合走马看花，不适合驻足端详。图前方有一段近景，几株芭蕉，一柄大伞，点出亚热带地理环境；背后露出走进集市的一群男女，是大构图的起首处；对面是集市中心场面，地摊上摆满一堆堆鲜美的农产品，摊主人全是女的，有老有少，是否暗示男的都在地里干活呢？画的中心位置搭着一片凉棚，棚下挤满各种食担和货摊，卖者、买者、蹲者、站者、穿插得颇有节奏；凉棚后背，对着另一条街，着笔不多，使人感到依然熙熙攘攘，似乎比眼前这条街更热闹；构图后半部是密集的人物活动，负者、担者、立者、行者，纵横交错，挤得紧，又分得清；最后以一辆牛车压住全局，两条牛安静地躺着休息，和忙碌的人群形成对比，这是画家似不经心却是有意的传神之笔，让看画的人在此仔细端详一下本地牛车的特殊造型，使将近疲倦的视觉，清醒一下，从而获得一个新鲜印象。

经营大构图是长林的初次尝试，是一次非常精采的艺术总结，遗憾的是，却成了他最后一件杰作。正当他在艺术道路上大踏步前进，将大有作为的时候，突然宣布了生命的终结。他留下了那么多作品，无愧于人民对他的培育。

1983年11月20日于北京

目 录

水 墨 画

1	版纳之春	1981
2	老队长	1980
3	春雨	1980
4	晨	1980
5	故乡行	1980
6	长征人	1979
7	蕉荫图	1983
8	边寨小学	1982
9	小憩	1981
10	读	
11	老农	1980
12	梦	1982
13	夜	1981
14	绿荫	1981
15	大队铁匠	1980
16	红领巾	1979
17	边寨之晨	1981
18	繁忙的集市 (附局部)	1981
19	河南农民	1982
20	青年女工	1981
21	溪边	
22	傣家赶摆图 (附局部)	1982
23	山区老农	1981
24	姐弟俩	1981
25	为真理而斗争	1979
26	赶摆	1982
27	女社员	1981
28	傣族老人	1981
29	山村大娘	1981
30	远行的老人	1980
31	傣族少女	1981
32	钟馗嫁妹	1982
33	张旭醉酒	1981
34	板桥行吟	1982
35	板桥小像	1982

36	杜甫诗意	• • • • •	• 1982
37	板桥诗意	• • • • •	• 1981
38	张旭醉书图	• • • • •	• 1982
39	上 学	• • • • •	• 1982
40	中 学 生	• • • • •	• 1981
41	傣族社员	• • • • •	• 1981
42	蒙族姑娘	• • • • •	• 1979
43	维族老人	• • • • •	• 1979
44	集 市	• • • • •	• 1981
45	瑞丽姑娘	• • • • •	• 1981
46	黄河船夫	• • • • •	• 1981
47	少 女	• • • • •	• 1981

素描与速写

48	傣家少女	• • • • •	• 1981
49	小 学 生	• • • • •	• 1977
50	老韩大伯	• • • • •	• 1981
51	男 孩	• • • • •	
52	农村姑娘	• • • • •	• 1981
53	在竹楼上	• • • • •	• 1981
54	傣家姑娘	• • • • •	• 1979
55	女 人 体	• • • • •	• 1980
56	女 人 体	• • • • •	• 1980
57	老 人	• • • • •	• 1979

水墨画

1
版纳之春

故乡行

谷撒地

薯叶

秋青壮

炼铁去

收多童

与姑来

年早

怎么过

森为人

民数与

呼

长林作

長征人
一九五九年
長林
北京

