張光宇插圖集

ZHANG GUANG YU CHATUJI

需要全本请访问 www.ertongbook.com

张仃焦墨山水	16开	〇·七〇元
晁楣版画选	16开	〇·九〇元
莫测木刻选集	24开	〇·八四元
卢坤峰画选	16开	〇·三〇元

数字图书推广工程 DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

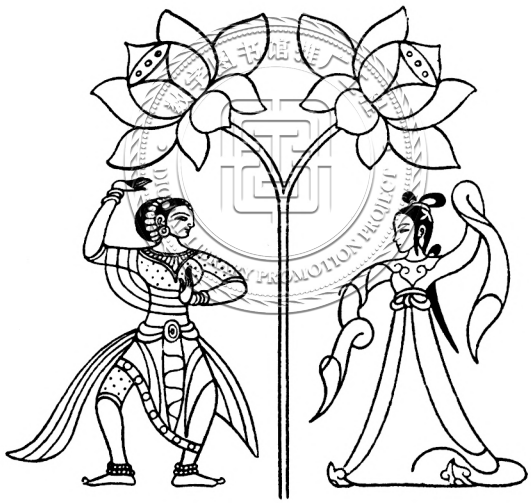

需要全本请访问 www.ertongbook.com

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

張光宇插圖集

张　仃　序

人民美術出版社

出 版 说 明

这本集子里所选印的作品，是画家张光宇（1900—1964）在解放后为许多文艺作品所作插图的一部分。这些图画富有优美的装饰艺术情趣和独特的风格。从中可以看到，它是从我国古代艺术和民间艺术传统中吸取了许多手法而形成的；那丰富的艺术想象和独特的构图、线条及经过夸张变化的人物形象，产生了特有的艺术感染力。本集同时刊载了张仃同志所写的《张光宇的装饰艺术》一文，对他的创作活动和艺术特点作了扼要的分析和评述，以供读者参考。

本书是根据一九六二年出版的画册重印的。

人民美术出版社编辑室

张光宇的装饰艺术

陈　行

装饰绘画，从它的艺术特点上看，类似文学中的韵文，戏剧中的歌舞剧。它的艺术表现方法，是程式化的，强调韵律和节奏感，具有强烈的感染力；对某些题材来说，这种艺术形式有其更大的优越性。我国各族人民，都具有很高的装饰艺术才赋，在这方面有优秀的传统。如远自三代铜器上的装饰画，以至汉墓室壁画、漆画、画像石、六朝造像、敦煌壁画，及各种民间画工画等等，不胜枚举。近代则有明遗民画家陈洪绶，在装饰绘画上有特出的成就，其后，他的风格的继承者任渭长、任阜长、任伯年等，在这方面也都有一定的贡献。五四以来，不少画家继承了装饰绘画的传统，张光宇可以说是其中成就较高的装饰画家之一。

张光宇1900年生于江苏无锡，青年时代，到上海拜张聿光为师，在当时的“新舞台”学画布景，得有机会接触京剧艺术。京剧是集中了中国韵文、舞蹈、装饰美术等等的综合艺术，给予后来张光宇的装饰风格以深刻影响。1921年，入一个烟草公司当绘图员，绘制广告、香烟画片、月份牌，达七年之久。在这期间，为一个装饰画家所必须的严格的绘画、图案基本训练，打下了坚实的基础。同时，他也开始从事漫画创作。他的装饰风格的成熟，反映在《上海漫画》、《时代漫画》所发表的单色或彩色的漫画作品中。代表他这一时期艺术水平的，除了《十日谈》的漫画封面，便是民间情歌的黑白装饰画了。

外国画家对他有直接影响的，有当时的美国杂志画家、墨西哥人珂弗罗皮斯，墨西

需要全本请访问 www.ertongbook.com

哥壁画家迪埃哥·里维拉，以及苏联版画家法服尔斯基等。他借鉴了外国画家的某些艺术方法，很快地溶化于自己的风格之中，以中国传统的装饰艺术为基础，并赋予现代精神，创造出具有强烈中国风味的装饰画。抗日战争时期，画了大批的装饰性漫画、插图；有名的《西游漫记》是在抗战后期完成的，这部作品在思想上和艺术上都更加成熟了，对当时国民党的反动统治，进行了辛辣的讽刺；不单在艺术上给人以很深的感染，而且在政治上产生了强烈的影响。

解放后，1949年光宇自香港到北京。十余年来，在党的帮助与关怀之下，政治上和艺术上又有了更大的提高。特别是在首都，有许多有利的条件，可以深入地精研民族、民间的艺术遗产，给予他的创作以丰富的营养。在这期间，他除了进行许多工艺设计之外，主要的创作是给文学作品绘制黑白画插图。作为一个装饰画家，黑白画是最见功力的，没有坚实的基本功夫是站不住的。这部分作品，对青年美术家在探索装饰艺术风格方面，会给予极大的启发。

要用短短的几句话，来概括张光宇四十余年的创作经验，是不可能的。现仅能从其艺术中，提出几个问题来，作些初步分析，由于近十余年来与作者接触较多，有的是直接从其创作过程中观察所见，有的是互相谈论所得。概括起来，光宇的装饰艺术，有如下几个值得研究的方面：

第一　先放后收

第二　以大观小

第三　方中见圆

第四　奇中寓正

收放之法，许多中国画家在这方面都有丰富的经验；写意画家，体会尤深。有些画家，终生苦于能收不能放，或能放不能收；或失败于宜放不放，宜收不收。艺术贵于能放能收，收放得宜。如长江入海，源出于昆仑，经高山峻岭，迂回曲折是其收；

既出三峡，一泻千里是其放。尝闻，京剧身段，极讲尺寸，一举手一抬足，要作到十分准确。所谓准确，是艺术形象的准确，是从生活中提炼而来，变为程式化的动作；不是生活的如实描写，而已经有了极大的夸张——但使观众并不以为是夸张，而是非如此不能给人以艺术上的满足。这是京剧艺术收放的统一。装饰绘画可贵之处，即在于收时分毫之间，都要认真推敲，也如京剧身段的尺寸，甚至要作到近于刻板；放时则天马行空，随心所欲不逾矩。光宇抓到了装饰艺术的基本规律，要紧的是，他平时极注意后台基本功，一笔一划之间，要求极严，这是平时之收；他在创作时，又要求大放特放，能丢掉任何框框。他总结自己的构图经验是先放后收。起笔时，可在画面上纵横驰骋，充分表达内心的感受与幻想，一泄无余；然后渐渐的把构图肯定下来，形象凝固起来，直到一笔不可多，一笔不可少的精确的程度，甚至要达到古典样式。这是从他创作时，对情感的控制方面说的。如从创作过程上看，用他本人的话是："先作加法，后做减法。"创作阶段不怕"点子"多，就怕仓库无存货。事先积累丰富的素材，对表现对象有深刻的认识，并有热情的幻想，在这基础上，才能提炼取舍，去粗存精，去伪存真，达到高度概括，这也是有放有收。总的看来，光宇在艺术上的收放是：平时收，创作时放；在创作过程中，又是先放后收；而在整体的艺术效果上，则是有放有收。

在构图上，光宇吸收了中国传统绘画上的以大观小之法。西方的透视法，在艺术上是科学的、又是不科学的。科学的方面，可以帮助画家对解决三度空间上，有深刻的理解；其不科学之处，就是把艺术家降低为光学机器，只表现眼所见到的，不能表达心所看到的。光宇的装饰绘画，充分运用了中国山水画以大观小之法，将此法运用到画面空间的处理上来。他吸收了中国壁画、版画，以及波斯与印度画中的内景、外景不同空间并列法。他还运用了许多近代舞台艺术、电影艺术上的方法，他时常把远景与近景、天空与地面、虚景与实景等等，都有机而巧妙地结合在一起，成为电影中

的“蒙太奇”。

在造型方法上，他从中国书法、铜器以及近代工艺上，得到了有益的启示。中国书法的结构用笔，也是有方有圆，或方中寓圆、圆中寓方；其它装饰艺术造型，亦同此理。方圆各有其长处，如纯方，则诉诸人之感觉是有骨无肉，冷硬偏于理性；如纯圆，则有肉无骨，混沌无精神。光宇造型之方法，无论一石一木，或人物、屋宇、舟车等等，皆方中见圆，圆中寓方；既有丰富之感情，又显得挺拔有力，这也是他程式化所遵循的主要方法之一。

奇中寓正，是从整个艺术效果来说的。中国画法中，向来便主张“奇中寓正”“正中寓奇”，以达到艺术上的变化统一。有正无奇，则呆滞刻板，如馆阁体印版字所要求的，会绞杀了艺术生机；若有奇无正，那是企图以奇取胜的江湖术士手法，已去艺术甚远。真的艺术要求，应该是奇正统一。有时从外形上看颇正，而奇寓其中，有时形式很奇而正寓其中。有人言光宇艺术太奇，是只从表面上看到其构图大胆或形象夸张，未曾窥及其内在结构之严正，形象刻划之认真；或有人言光宇艺术过于正，也只是对他的程式化的形象仅有表面之认识，未见到在貌似板拙的形象之中，却包含有丰富的感情。

光宇的装饰艺术，主要是服务于其艺术思想与艺术内容的。四十余年来，他的装饰艺术的语言，涉及许多画种；他从事漫画、插图、装饰画等，题材有历史的、有现代的。他既重视生活，又重视传统；既未如照像机似地照实描写，又非食古不化。光宇的艺术语言，一直是新颖别致，富有魔力。他是我们同时代中，最值得深入研究、最具有独创性的装饰艺术家。

一九六一年九月

民间故事插图

图 版 目 录

民 间 故 事 插 图

1. 《玫瑰花的故事》 插图之一
2. 《玫瑰花的故事》 插图之二
3. 《刘 三 姐》 插图之一
4. 《刘 三 姐》 插图之二
5. 《虎 口 屋》 插图之一
6. 《虎 口 屋》 插图之二
7. 《虎 口 屋》 插图之三
8. 《神笔马良》 插图之一
9. 《神笔马良》 插图之二
10. 《神笔马良》 插图之三
11. 《神笔马良》 插图之四
12. 《神笔马良》 插图之五
13. 《神笔马良》 插图之六
14. 《神笔马良》 插图之七
15. 《神笔马良》 插图之八
16. 《神笔马良》 插图之九
17. 《神笔马良》 插图之十
18. 《神笔马良》 插图之十一
19. 《神笔马良》 插图之十二
20. 《房屋的故事》 插图
21. 《木 马》 插图之一
22. 《木 马》 插图之二
23. 《孔雀姑娘》 插图之一
24. 《孔雀姑娘》 插图之二
25. 《孔雀姑娘》 插图之三
26. 《孔雀姑娘》 插图之四
27. 《孔雀姑娘》 插图之五
28. 《孔雀姑娘》 插图之六
29. 《画中媳妇》 插图之一
30. 《画中媳妇》 插图之二
31. 《青蛙骑手》 插图

传记、小说插图

32. 《杜甫传》 插图之一
33. 《杜甫传》 插图之二
34. 《杜甫传》 插图之三
35. 《杜甫传》 插图之四
36. 《杜甫传》 插图之五
37. 《杜甫传》 插图之六
38. 《杜甫传》 插图之七
39. 《杜甫传》 插图之八
40. 《杜甫传》 插图之九
41. 《杜甫传》 插图之十
42. 《杜甫传》 插图之十一
43. 《杜甫传》 插图之十二
44. 《杜甫传》 插图之十三
45. 《杜甫传》 插图之十四
46. 《杜甫传》 插图之十五
47. 《儒林外史》“儒林”脸谱 插图之一
48. 《儒林外史》“儒林”脸谱 插图之二
49. 《儒林外史》“儒林”脸谱 插图之三
50. 《儒林外史》“儒林”脸谱 插图之四
51. 《儒林外史》“儒林”脸谱 插图之五
52. 《儒林外史》“儒林”脸谱 插图之六

装饰插图

53. 巴格蕾娜舞 (印度尼西亚舞蹈)
54. 烛舞 (印度尼西亚舞蹈)
55. 烛舞 (印度尼西亚舞蹈)
56. 贡加兰舞 (印度尼西亚舞蹈)
57. 吉丹林—尼尔瓦达加瓦舞 (印度尼西亚舞蹈)
58. 双花舞 (印度尼西亚舞蹈)
59. 苏林丹舞 (印度尼西亚舞蹈)
60. 日本歌舞伎《劝进帐》 (舞台速写)

61. 梨园戏《陈三五娘》插图之一
62. 梨园戏《陈三五娘》插图之二
63. 越剧《西厢记》（舞台速写）
64. 越剧《西厢记》（舞台速写）
65. 越剧《梁山伯与祝英台》（舞台速写）
66. 越剧《梁山伯与祝英台》（舞台速写）
67. 空城计（舞台速写）
68. 芦笙（插图）
69. 十八岁大姐三岁郎（民歌插图）
70. 脚蹬板凳手扒墙（民歌插图）
71. 石榴花开一盆红（民歌插图）
72. 迎新春（散文插图）
73. 并蒂花（封面装饰图）
74. 蜗牛（寓意画）
75. 舞狮（装饰画）

需要全本请访问 www.ertongbook.com