

和美术爱好者談美术

(第二集)

北京群众艺术馆編

北京出版社

和美术爱好者谈美术

〔日〕田中

人民美术出版社

（北京）

和美术爱好者谈美术

(第二集)

北京群众艺术馆编

北京出版社

一九五九年

和美术爱好者谈美术 (第二集) 北京群众艺术馆编

北京出版社出版 (北京东单麻线胡同3号) 北京市书刊出版业营业登记证出字第095号

化工印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

规格: 787×1092 1/32 · 印张: 3 6/16 · 插页: 4 · 字数: 73,000

1959年6月第1版 1959年6月第1次印刷 印数: 1-25,000册

统一书号: 8071·60 定价: (7) 0.36 元

圖 舉 選

選舉人民代表大會

力 群作

曆農年一五九一曆公

工人和集體農莊女莊員

穆希娜作

爭取和平

列歇特尼科夫作

目 录

談談齐白石的画·····	葉淺予(1)
談年画·····	力 群(8)
·我國木刻艺术的發展及其成就·····	李平凡(22)
中國人物画的历史發展·····	潘絮茲(41)
怎樣做雕塑·····	張松鶴(55)
談談苏联的美术·····	孫美蘭(89)
后 記 ·····	(104)

談談齊白石的畫

葉淺予

齊白石先生的藝術是非常偉大的，要對他的藝術作全面的考察是很困難的事情，他的藝術價值每分鐘都在增長着。這次舉辦他的遺作展覽會，開幕以來幾次的延期，就說明了他的藝術對人們的影響。關於他的藝術，在遺作展覽期間曾組織過幾次座談會，進行研究和分析，但還覺得很不夠。我是齊白石藝術作品的愛好者，但是只覺得齊白石的畫好，理解不深，這次展覽會開幕以後，發現齊白石藝術的影響這麼大，就感到有必要來認識一下齊白石的藝術到底好在哪裡，今天只是談談自己的認識，供大家參考。

齊白石先生是勞動人民出身，小時候在家放牛，讀過幾年書，十二歲開始學木匠，後來成為湖南湘潭很有名的雕花木匠。他二十七歲才開始正式拜師學畫，學畫的種類很多，有一個時期學過擦筆肖象畫，並且以画画為生。但一個人出身好，是否就是好人呢？那也不見得。有很多出身也是勞動人民的文人，念了書，成為知識分子，就擠到士大夫階層去了。齊白石不是這樣，他一直保持着勞動人民的思想感情，是個地地道道的勞動人民。中國的畫家很多，但是象他這樣與勞動人民緊密結合卻是不多的。在藝術創作上，他要大翻陳案，畫幼年時候生活里的東西，充滿了對幼年時代農民生活的懷念。在這次他的遺作展覽會上，有幾張七十歲以後創作

的画中，画一张“耙”，一堆稻草和几只麻雀，这是其他画家所不画的题材，而且他们也没有这种生活。他四十多岁来到北京，尽管后来生活过得也很好，但从他作品中的形象、题字、诗和图章所表达的内容看来，都是充分表现了劳动人民的思想感情的。

在齐白石老人的艺术道路上，他对中国传统的绘画艺术的追求和学习的严肃虚心态度，是值得我們学习的，关于这方面的例子很多。在接受国画遗产方面，他并不是进行摹仿，而是批判地接受，坚持个人创造，有他自己的主张。他要学那些比较有创造性的人，如明末的大画家石涛和八大山人等，他对这些人的作品是非常喜欢和钦佩的，他的语录提到“青藤雪个大滌子之画，能纵横涂抹，余心极服之，恨余不生前三百年，或为諸君磨墨理紙，諸君不納，余于門之外，餓而不去，亦快事也。”他主张在艺术上要有创造，主张学古人的方法，不是要画得一模一样。这一类主张在他的语录上是很多的。中国在明末清初时，有一大部分画家主张不加批判地学古人，结果离不开古人，形成临摹、仿造的风气。齐白石說：“创造是一件难事，一个画家也許要辛苦半辈子才能形成自己的风格，但摹仿別人半年就可以差不多了。”学齐白石老人的画风的人不少，但許多人缺乏自己的创造。过去中国画很多是古代传下来的稿本，有些人今天还在用，尤其是人物画，师徒相传的稿本更多。因此齐白石的人物画中常有“白石自画自稿”这一类的题字，正可以說明他反对摹仿因襲。

齐白石画虾很有名，他在一幅画中題字說：“余之画虾已經数变，初只略似，一变逼真，再变色分深淡，此三变也。”我們看他的画虾不只变了三次，他初画虾时是学別人的

方法，后来他經常养着虾，对虾进行了研究，再画就逼真了。再变則墨色有了浓淡，虾的神气才表达出来了。即使对虾这样小的生物也不断的研究，所以他所創造的艺术形象十分生动。

他所以有这样的成就，与他的艺术修养是分不开的，一个画家除了画以外，还应有其他方面的修养，过去中国画家要求詩、书、画三者都好。作为一个画家要有詩人的修养，而书法与画是貫通的，学画的人要练字，又要会篆刻，齐老先生的篆刻也有个人的独创性。他所以能成为伟大的画家是和他的詩、书、画、篆刻等的修养有关的。

齐白石老人的画，繼承和发展了中国现实主义繪画传统。其特点之一是反映了现实生活。中国画有一个时期风行学古仿古，不能充分地反映现实，看了齐白石老人的画后觉得现实感很强，生气勃勃，給人一种向上的鼓舞人心的感觉。其次在內容方面，他不是象一般画家似的別人画什么他也画什么，他画的都是自己对生活的感受，如农具、算盘、稻草堆等，这种題材一般画家是不画的。有些画家的画虽然表现了新的題材，但感觉是旧的，不协调，齐白石的画内容和形式是統一的、协调的，这就解决了中国画在反映现实生活中的內容与形式的統一問題。另外还有他的伟大之处，是把中国画和劳动人民的思想感情結合起来。这是以前所沒有的。他繼承了过去的文人画的傳統技法，同时又能突破文人画的范畴，与劳动人民思想感情結合起来，繼承了传统，但发展了、突破了传统。有人說齐白石的画是“东风压倒西风”，看了他的画后感到他的独创性和表现力很强，从而看到中国画的无限活力和无限前途。齐白石先生的成就对于国画的民族虚无主义和保守主义的爭論是极有力的回答。

齐白石先生具有劳动人民的审美观。在今天的国画家们中，大部分是地主、资产阶级、小资产阶级出身，都是受的资产阶级教育，和劳动人民的思想感情格格不入，但是齐白石先生出身不同，而且他一直保持着农民的思想感情，所以他的审美标准和一般画家有所不同。他能画的，别人不一定能画，如他画耙子和稻草堆能使人觉得好看，但是别的画家就不一定觉得这些东西可以入画，这就是他的审美观的特点。凭这一点，他的艺术成就便高出了他所喜爱的一些历史上的画家和同时代的画家。

他的画中有一张“钟馗”，本来这是画家们常画的人物题材，不算新鲜，可是从题字中可见他的态度与众不同，他写道：“钟馗读书，见金冬心先生画钟馗跋语，璜画此幅成，焚香再拜，愿天常生此人。”意思是希望社会上常有象钟馗这样的好人。又在他的一套册页“石门廿四景”中，有一幅画乡村中两人在下棋，其题画诗中的后两句写道：“笑僂尤胜林和靖，除却能棋粪可担。”这句话充分表现了齐白石的人生观，他觉得一个人应该有文化生活，更应该劳动，能下棋，还能挑粪。这是很有现实意义的。还有画几棵白菜、虾米和小鱼在一起，题的诗大意是：“鸡鸭汤煮萝卜白菜远胜满汉筵席，干虾米汤煮白菜也不错，小鱼煮丝瓜只有农家能谱此风味。”他的图章中有“年高身健不肯做神仙”的字句，这都充分表现了樸素的劳动人民的思想感情，与一般文人大不相同。另外，他的爱憎也很分明，从他画的题材中可以看出这一点，如他在七十岁后画了很多农具，他喜爱这些东西，对这些东西有感情。有一幅画中画了几穗谷子，他写“墙脚种粟当作花看”，画鳊鱼写“年年有余”，这都是劳动人民思想感情的反映。

在展览会上有一位解放军战士说：“我看了‘耙’这幅画

之后，很久不愿离开。”南方的山都是地主的，貧农不能去砍柴，只能用耙子去耙落叶枯枝，如果砍了地主山上的柴就会受打受罰。他說自己也是貧农出身，看了齐白石这幅画很受感动。还有“发财图”、“耗子偷油”、“不倒翁”等則是諷刺旧社会的题材，反映了对旧社会坏现象的憎恨。“发财图”是有一个商人来找他画的，他不画財神爷，不画刀枪繩索，而以算盘来表现，可见他对事物的爱憎非常分明，諷刺也很深刻。他的爱憎引起了人們的共鳴，因此很多人都感到齐白石先生的画有很大的教育意义。

总起来看，齐白石先生的艺术成就就可以归納为以下几个特点：

（一）民間艺术与古典传统的統一：他的出身是木匠，他在学画过程中继承了古典的传统，同时又保持了民間的特点，两者結合起来，既具有古典传统的优美形式，又具有人民的思想内容。在过去，文人和民間的东西是对立的，文人的东西是“雅”，民間的是“俗”，齐白石的画却能“雅俗共賞”。很多工人都喜欢去看他的画，有一个工人买了很多齐白石的画（复制品）在他工作的工厂里展览。

（二）普及与提高的統一：真正好的艺术品是有它的普及性的，一张画不但要求使知識分子能欣賞，而且要使工人、农民也能欣賞。既要艺术标准高，又要能普及，使人人都能欣賞，齐白石的画就具备了这一特点。如果一张画难以令人理解就不能普及，那种自封为“提高”的作品恐怕不能說是真正的提高。齐白石的画因为能“雅俗共賞”，才真正达到了普及与提高的統一。

（三）形与神的統一：在造型这个問題上，他主张“形神兼备”。外形要对，神气也要对。他讲形与神的关系，主

张“妙在似与不似之間”，他認為“太似为媚俗，不似为欺世。”媚俗是迁就低級趣味，欺世是騙人。这中間說明了生活和艺术的关系，艺术是表现生活，但生活不等于艺术，生活与艺术是有区别的。如出外写生时画山，画得太象，就觉得不象一幅画，写生之后，回来加工重画，但又觉得不象那座山，必須既要象山又要象画，才恰到好处。太似是自然主义，不似是形式主义，现实主义是反对上述二者的。齐白石的主张就是现实主义的主张，既反对自然主义，又反对形式主义。他的画完全达到了“形神兼备”这个要求。

（四）内容与形式的統一：他的作品里有很多新的題材是过去中国画家沒画过的，而新的内容还必須要有新的形式才能显示艺术魅力，如“耙”这幅画，它之所以感动人，首先是形象本身富于感染力，并且充分传达了内容的思想性。有些画内容很好，但表现力不强，不能感动人。又譬如用一成不变的旧技法表现新内容，两者有矛盾，形象也就不会真实。

（五）工笔和写意的統一：中国画有两种表现方法，一种是工笔，一种是写意，齐白石的画把这两种方法統一起来，融化在一个画面里。他說：“大笔墨之画（写意画）难得形似，纤细笔墨之画（工笔画）难得神似，此二者余常笑昔人，来者有笑我者，恐余不得见”。他有意要把二者統一起来，达到形神兼备。他有一幅画，画了十几个昆虫，画得很工細，在昆虫之間，画了一大片草地，使分散的昆虫連結起来，构思妙极了。表现方法是昆虫用工笔，草用粗笔，整个画面非常生动活泼，整体的感觉很充分。

（六）重彩与水墨的統一：重彩属于工笔系統，水墨属于写意系統，齐白石画的牡丹花上用很浓的洋紅，而叶子用墨，这是一般画家不敢用的。在一般重彩画上，墨用的不

多，一般水墨画上用重彩的更属罕见，齐白石敢于用在一起，使浓艳淡雅统一起来，重彩与水墨结合得那样巧妙，这是前人所没有的。文人喜用水墨，民间喜用重彩，齐白石这样处理表现了文人与民间风格的结合。

以上几种统一，构成了齐白石艺术的特色，使中国绘画艺术产生了新的面貌，起了新的变化，使中国绘画的现实主义传统向前发展了，这就是齐白石艺术的伟大之处。

談 年 画

力 群

在封建社会和資本主义社会中，并不是只有一种文化，根据階級的分化，起碼有两种，一种是属于統治階級的，一种是属于被統治階級(劳动人民)的。所以我們现在研究古代的文化，就不能简单地用庸俗社会学的观点来看待。庸俗社会学对待这个問題是籠統而簡單化的，認為封建社会所有的文化都是封建文化，資本主义社会所有的文化都是資產階級的文化。这样的看法是不合乎实际情况的，是和馬列主义的观点沒有共同之处的。我們知道封建社会有封建地主，有皇帝，但也有劳动人民。当然，封建地主和皇帝是統治階級，在封建社会里，为他們服务的文化，是大量的，合法的，占統治地位的。而在資本主义社会中为資產階級服务的文化也是如此。就如现在美国的情况吧，报纸是資產階級出版的，书店是資產階級开的，整个的文化机构基本上掌握在他們的手里，为他們的利益服务。但我們不能因此就說产生于封建社会的“水浒传”也是属于封建地主階級的。当然，经过他們的修改，对于“水浒传”是有所損害的。但它基本上还是同情劳动人民的。在資本主义社会里，高尔基著的“母亲”难道是資產階級文化嗎？不！它是标准的无產階級文化。这就說明不論在封建社会里或資本主义社会里，基本上都存在着两种文化，一种是統治階級的，一种是被統治階級的；一种是大量