

叶浅予素描集

中国素描经典画库

孙景波

主编

葉淺予

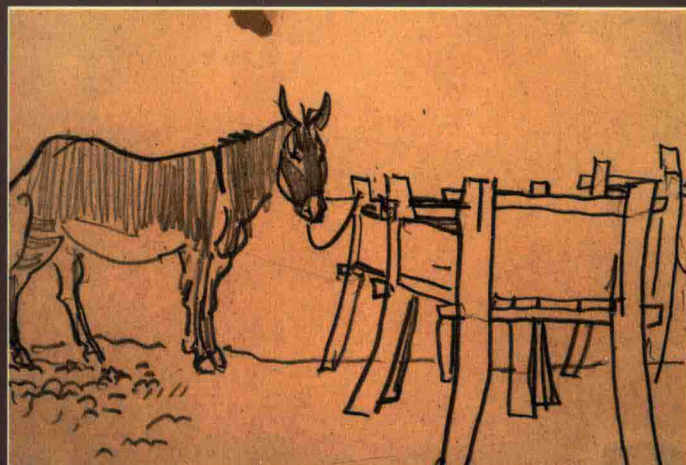
叶浅予，一九〇七年三月三十一日出生于浙江省桐庐县，自幼热爱绘画及民间艺术。中学毕业后赴上海，从事过广告、书籍插图、染织设计、舞台布景等工作，后主要从事漫画创作，并与张光宇等创编《上海漫画》周刊，主编《时代画报》，发表了长篇连环漫画《王先生》。抗战时期，成立并领导“抗日漫画宣传队”，致力于抗日宣传工作，并在香港主编《今日中国》画报。一九三三年以来，长期从事生活速写。一九四二年始，以传统笔墨创作人物画，为中国画开启了新的境界。一九四七年应聘执教于北平艺专，后历任中央美术学院教授兼国画系主任、中国画研究院副院长，并任中国美术家协会历届副主席及第二至七届全国政协委员。一九六六年至一九七五年，十年动乱，蒙冤入狱，一九七九年正式平反，平反后将补发工资全部捐赠中央美术学院作为国画系奖学金。一九八八年将其个人大部分画作、藏画、藏书捐赠家乡桐庐县。晚年虽多病体衰，仍坚持作画著书，并组织师生艺术行路团，深入生活，进行创作和研讨。

叶浅予终生从事艺术教育，并建立了一套中国画教学体系；同时勤奋创作，兼顾理论研究，以其多方面的艺术实践和培育新人，为中国美术事业作出卓越贡献，成为中国画一代宗师。

一九九五年五月因病逝世，享年八十八岁。

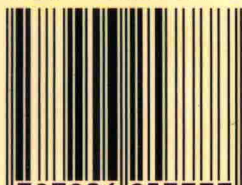
中国素描经典画库

A TREASUREHOUSE OF CHINESE CLASSICAL SKETCHES

图书设计 苏 旅
责任编辑 苏 旅
蓝薇薇
杨 诚
封面装帧 胡 马

ISBN 7-80625-777-2

中国素描经典画库

叶浅予素描集

主编 孙景波

出版 广西美术出版社

经销 全国各地书店

邮购 广西美术出版社一品堂读者俱乐部

制版 深圳彩帝印刷实业有限公司

印刷 精一印刷(深圳)有限公司

开本 887×1193 1/16 印张 5

2000年2月第一版第一次印刷 印数2000

书号: ISBN7-80625-777-2/J·641

定价: 39.00元

中国素描经典画库

总 序

阿波

素描

是神理自在于造物的迹化
是灵感自觉于物象的肯綮
是性情自然于形态的流露
是个性自得于笔法的披示
是观念转化为造型时最本质的语言方式
是创作欲初炽时最急切、最直接的选择

——录自笔者一九八八年《中央美术学院素描大展》序言。

“素描”一词出现在中国美术字典中——不过是近百年的历史,随同这个词翻译到中国来的,还有其一套完整的美术教育体系——我们接受了这一富有科学成果的体系。——转过来,近百年来,我们还把“素描”当成了我们美术学校的基础教程,因此不仅促成了中国油画和写实雕塑的诞生,同时对中国传统的“国画”也带来了深刻的影响。

二十世纪,世界不再封闭,交流日渐频繁,东西方艺术在百年间的相互沟通中交相感染——转过去,我们也逐渐看到东方绘画从哲学理念到形式语言对西方的渗透。我乐于预言:下一个世纪,会是西方进一步开始认识中国艺术的世纪,认识到东方的“一画者,众有之本,万象之根”(石涛语)之中所映射的是一种对艺术神理的悟性光芒,会看到,那线条中,不仅有光,有色,有质量,有空间,更有力度,有情采,有音律,有趣……千年一往——那是一种对艺术本体的魅力早熟的觉悟——这样的认识需要时间。

我们翻译并造出“素描”这个词,随后又把我们传统的“白描”、“线描”也纳入在这个大概念之中,这是一种取向宽大的学术怀抱。我们使“素描”这个词,在探讨造型艺术本源的时候,具有了一种超越时空的更见其本质的确指性和包容量。素描,不仅是初学者一种入门的训练方法,不仅仅是画家们借以研究物象或为创作准备的素材或是设计构图的手段,素描同时还是一门有独立审美价值的艺术种类。

素描的工具材料,不仅是硬笔的,固体色料的,单色的;素描也可以是各种软笔的,流体色料的,并且有一定色彩关系的。因画种不同,画家们在各自实践过程中,每每会找到与自己风格、画法更适应的工具材料和多样的表现手段。但前提是以研究或表现物象形态为目的,以黑白关系和因素为主的,以点、线、面为最基本造型要素的,如此,则无论在纸上,布面上,或者其他任何质地的体面上的画和画法,都可以界定为“素描”。

无论画什么,或者怎样地画,素描修养都是画家的根本。我体会,画家之为业,接近匠人的艺作,要能驰骋想象,穷极造化,终须落成在手下的功夫。“熟能生巧”、“得心应手”是一番“业精于勤”的终生修炼。古往今来,一切有成就的画家,都无不是在素描上下过苦功夫的人。

一九九七年春,广西美术出版社的苏旅先生,有志于引导学者和爱好者对素描的重视,委托我编选这套中外画家素描丛书,在相互切磋中,达成共识,题旨即是序言。

一九九七年夏于北京西郊

葉淺予

叶浅予，一九〇七年三月三十一日出生于浙江省桐庐县，自幼热爱绘画及民间艺术。中学毕业后赴上海，从事过广告、书籍插图、染织设计、舞台布景等工作，后主要从事漫画创作，并与张光宇等创编《上海漫画》周刊，主编《时代画报》，发表了长篇连环漫画《王先生》。抗战时期，成立并领导“抗日漫画宣传队”，致力于抗日宣传工作，并在香港主编《今日中国》画报。一九三三年以来，长期从事生活速写。一九四二年始，以传统笔墨创作人物画，为中国画开启了新的境界。一九四七年应聘执教于北平艺专，后历任中央美术学院教授兼国画系主任、中国画研究院副院长，并任中国美术家协会历届副主席及第二至七届全国政协委员。一九六六年至一九七五年，十年动乱，蒙冤入狱，一九七九年正式平反，平反后将补发工资全部捐赠中央美术学院作为国画系奖学金。一九八八年将其个人大部分画作、藏画、藏书捐赠家乡桐庐县。晚年虽多病体衰，仍坚持作画著书，并组织师生艺术行路团，深入生活，进行创作和研讨。

叶浅予终生从事艺术教育，并建立了一套中国画教学体系；同时勤奋创作，兼顾理论研究，以其多方面的艺术实践和培育新人，为中国美术事业作出卓著贡献，成为中国画一代宗师。

一九九五年五月因病逝世，享年八十八岁。

留住生命

——叶浅予速写谈片

范迪安

在一九九八年中央美术学院八十周年校庆的日子里，叶浅予先生的亲属遵照叶老生前的遗愿，将他的大批作品捐赠给他执教过半个多世纪的美术学院，其中就有好几箱速写。那日，几个中国画系学生埋头工作了大半天，才将成本成札的速写清点完毕，共有近8000张。在场的景波兄当即决定，他主编的素描系列《叶浅予》这一本就主要选采这批捐赠。速写集在叶浅予先生生前已有多种由他自己选定或同意的版本，由于这次捐赠的机缘，便有了他去世后新的一本且收入许多未出版作品的这一本。

叶浅予一生总共画了多少幅速写，可能是一个艺术史之谜，粗略地估算，应该不少于25000幅。所以，到目前为止的各种已出版的叶浅予速写集加在一起，相对于他所画的全部速写，也终如巨大冰山浮出海面的那一部分。我和景波兄感慨地谈到，每在欧洲国家的博物馆看作品，我们都会为那些经典大师的速写所激动，激动的既有那些速写无比生动的手迹，还有从中可以感受到的艺术家极为勤奋的精神。在叶浅予的速写面前，我们也同样产生

一九七八年于温州

一九八三年创作长
安怀古组画

一九七九年于北方

这种激动。仅以速写的数量，叶老不仅在中国画坛堪称第一，在世界画坛也难以有人可与之比肩，更不用说他速写是一个完整的艺术体系。“速写大师”这一桂冠，无疑地永远荣属于笔锋一生皆健的叶老。

叶浅予曾经说过：“一九三三年秋天，在上海与墨西哥漫画家格罗皮斯相识，我见他身上经常带着小本本，记录他在旅行中所见的各种形象，作为创作素材，从此我也拿起了速写本。”实际上在一九三三年以前，叶老就画速写，只不过从那以后，他更加自觉地以速写为业，速写本和铅笔成为他随身必备的工具。熟悉叶老的美术界人士都知道，他穿的衣服总有一个特制的大口袋，那里永远放着随时可以掏出的速写本。可以说，速写就是他的生活方式，也是他的生命方式。

叶浅予的艺术名声首先是由他的漫画奠立的。他称得上二十世纪前半叶画坛特别早熟的画家之一，年纪轻轻便才华横溢，用犀利的笔锋挑起大都市现实的帷幕，对人间不平等的世相给予无情的揭露。他笔下的王先生和小陈两个漫画形象早在三十年代就广为传阅，他尖锐的批判意识在旧中国阴霾笼罩的现实氛围中犹如耀眼的闪电。后来，他在作漫画的同时，逐步转向中国画，又成为一位在中国画人物画方面自创格式、开拓新途的国画家。

从漫画到中国画，叶浅予的专攻起了变化，但他对速写的钟情却一直未变。速写在他全部艺术创造中的意义是双重的：一方面，无论在漫画时期还是在国画时期，他的速写都是一个素材的宝库，为许多漫画和国画作品作了先期的造型积累和构思准备，一九四二年以前，他的速写是漫画形式的一种延伸，用他自己的话说，“这些速写造型夸张，加上个标题或几句俏皮话，点出人物的个性或生活背景，成为漫画的一种新体裁。”后来，作国画时，“我的速写开始为国画服务，依靠速写作为人物形象的仓库”。难以设想，没有速写的叶浅予漫画和国画能够出现那么多呼之欲出的鲜活形象，那些形象能唤起观众由衷的亲切感受？但是，另一方面，他的速写世界又是独立的。“速写除了为我的创作服务外，已逐渐发展为表现生活的新创作体裁”，“速写实践使我领会到积累形象对于创作的重要性。然而，我画速写，并不单纯为了这一个目的。在很多场合，生活本身就有许多激动人心的美丽图画，可以通过速写直接记录下来，起到创作的作用”。叶浅予速写的后一种意义可能是更重要的，把速写当作创作本身，作为一种理论认识，其他画家也能做到，但在他那里，不仅仅是认识，更是一种志向，这就与众不同了。这种志向和见解的统一，使得他一生都不能离开速写本，也使得他的速写世界是一个充沛、繁富、新鲜且具活力的独立的世界。

叶浅予的速写世界是一个生命的世界，那里有山川、

河流、田野与城市、街道，有森林、花木、走兽和翎毛，凡是有生命的东西都会落入他的眼帘，凡是落入他的眼帘的形象都会化为他笔底的形象。他的一生不是飘浮在现实之上的幻想的一生，而是真正投入现实、不断地触及现实、感受现实的一生。他对现实世界永远有关怀和兴奋，好似一位水手在历经沧海的行程中，从不放过对每一朵浪花的欣赏与品味。在每一种平凡、微小的事物中，他都能获得生命的体验。当然，叶浅予速写世界的核心内容是人物，就像无法估算他画了多少幅速写一样，无法估算他一生画了多少人物。把他速写中的人物排在一起，可以看到这个世纪不同时期的现实众生相。在他的笔下，普通的生命个体都拥有同样平等的价值，他（她）们瞬间的神情和瞬间的动态显示了他（她）的真正存在过的意义。如果说叶浅予的艺术观念与二十世纪其他大家有什么不同，他在速写艺术中表现出来的“平视现实”的观念便是独特的，这种观念在艺术被意识形态化的日子里，有时显得不合时宜，或者与某种艺术标准的时尚擦肩而过，为此引来不公正的待遇。在他的人生中嵌入不短的逆境。为了速写，叶浅予付出了生命的勇气，因此，在他的速写中寄注了对生命的强烈观照和深切体验，他的全部用力都在于捕捉生命的运动形态，特别是那些拍动人心但却稍纵即逝的动态的瞬间。我们都知道，叶浅予的速写中又尤以舞蹈人物速写最富代表性，舞蹈人物速写占去了他盛年以后的许多时光，就是因为舞蹈中的人物动态是生命形态的集中体现，绽放出生命内在的光彩。正是在一次次对生命形态的观察、默想与迅速肯定中，艺术家自己的生命价值也得到体现。与此同时，在叶浅予速写的生涯中，与现实接触的面也更加宽广，因为看重生命，看重生活中新鲜的一切，他的心胸便十分宽阔、性情十分豁达。最为奇妙的是，他几乎愈老愈喜欢现实生活，不丧投入现实的活力，直至很晚的晚年，他还带着弟子们去千里行路，一路谈艺一路速写，画下了各种各样新鲜的事物。在谈艺时，他的思考敏如智士，在速写中，他的表现兴若俗人，一如几十年前初用速写本一样，在纸上记录着现今的时尚，也记录着自己的勃勃兴致。

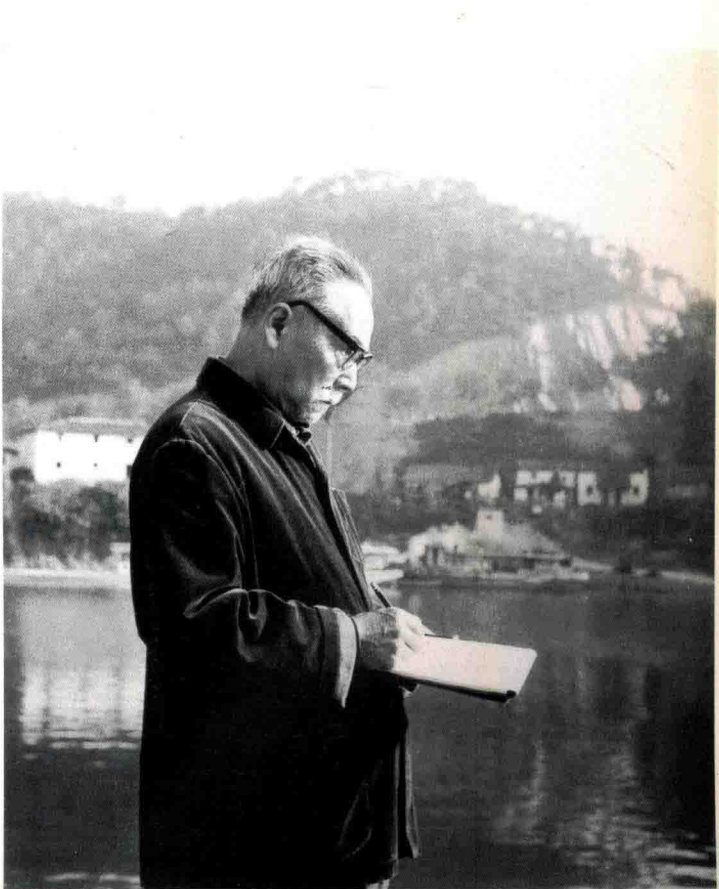
叶浅予在谈艺术的时候曾经说过：“要穷通人情世态。对人情世态不仅要通，而且要穷通，懂得非常透彻，要非常理解人情跟世态，也就是人与社会。要研究人，研究社会，要研究得很透彻。光看表面不行，光在课堂里画模特更不行，要到生活中去研究人，研究生活，研究社会，做到穷通。”从这样的话里，可以看到一个讲求画理的作为教师的叶浅予，更可以看到一个性格耿直的作为艺术家的叶浅予。他作画就像他说话一样，坚执目标、锲而不舍，狠准深入，凸现灵魂，他用自己在造型语言上的“穷通”履行了阐述画理时所要求的“穷通”，他的速写是有风格的速写。

叶浅予先生家属及子女代表叶明明按先生生前原望，将其速写数千件捐赠中央美术学院的捐赠仪式。

一九九〇年于上海

用简练的笔法塑造形象，是速写的一般风格。叶浅予画了几十年的速写，对于形象的把握已经得心应手，寥寥数笔便使形象跃然纸上。他曾把速写技法的要点归结为“第一目识，第二心记，第三意测”，也就是把观察与想象联系起来，把记录与自由造型联系起来，打通对形象的认识、理解与表达的各个环节，使速写的过程成为艺术创造的过程。因此，除了简练以外，叶浅予速写的风格是他对事物本质的刻画。他有时完全用线，有时用线与皴擦结合，有时综合使用媒材，调动不同手法，都是为了传达所画对象给予他的最根本的特征。在大量的人物速写中，他着力的不是人物的外表，而是人物躯体在动态过程中的有机整体，与其说他抓的是人物动作的“动态线”，不若说他抓到的是构成人物运动的“生命线”。他的作品传神之处不是细节，也不仅仅是头部、眼神或表情，而是由人物运动占有、撑开的整个空间场势。

如果要说得具体一点，叶浅予的速写风格表现为他独特的用线风格。他是在速写用线上下过理性功夫的，也就是要在速写的线条上实现中国画用线的效果，这个效果不是指速写用线与中国画用线形象上的相似，而是速写用线具有中国画用线那般的丰富变化，同时，速写的线条具有中国画线条那般的精神内涵。许多画家画速写时没有这种追求，或者未及此种专注，只有一向把速写视为作品本身的叶浅予才这样认真，以求画法与画理的相通。因此，在他的作品中，我们就经常看到，他的线是灵动的、多姿多采的，他的线画得任意任性，如同从心里而不是从笔端流淌出来，他的线不仅仅是为着造型的，而且是超越造型的，充分地展示出了线的视觉感染力。很多时候，他的线条断断续续却意态相连，无影之处仍生发气象。

叶浅予先生的人生境界与艺术境界都是博大的，热爱生活、贴近生活的意志贯穿其中。美术界的人士除了记得他的速写本以外，还都记得他老人家那双永远炯炯有神的双眼，可以从哲理的角度说那是洞察世态的双眼，也可以直接简明地说那是画速写练就的双眼。

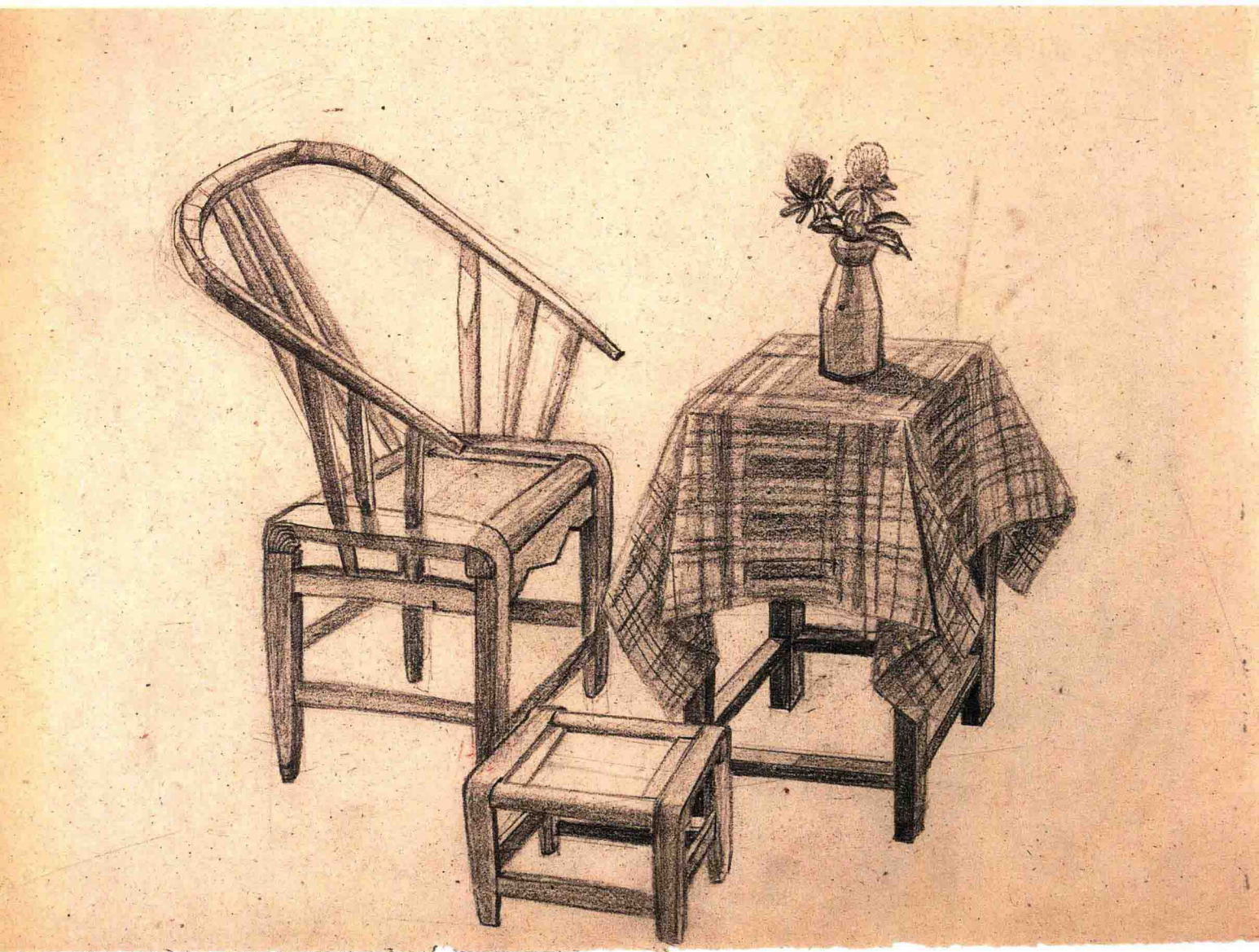
侗族姑娘们 38cm × 30cm 1942年-1946年

黑小孩 30cm × 24.5cm 1942年-1946年

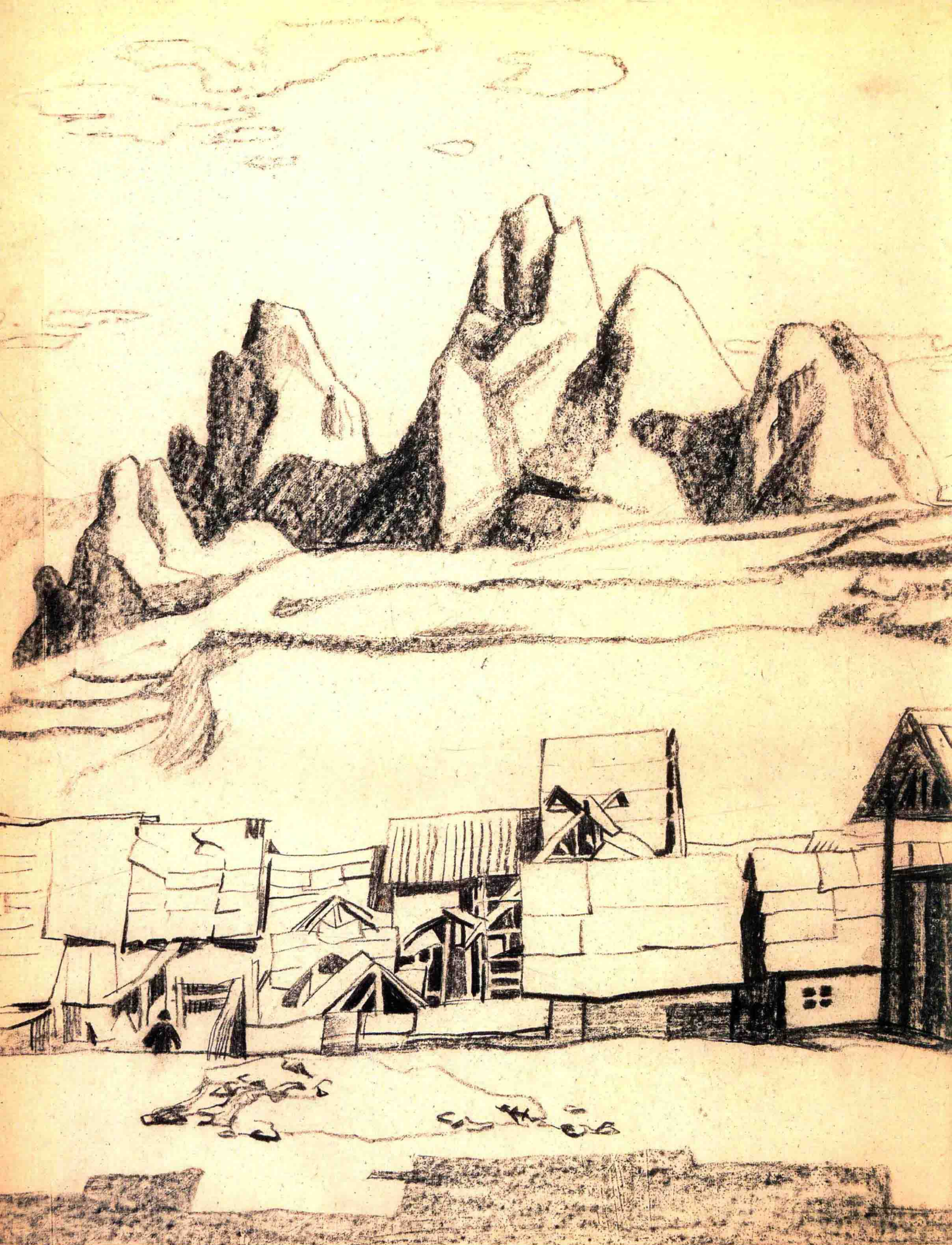
坐着的姑娘 34.5cm × 27.5cm 1942年-1946年

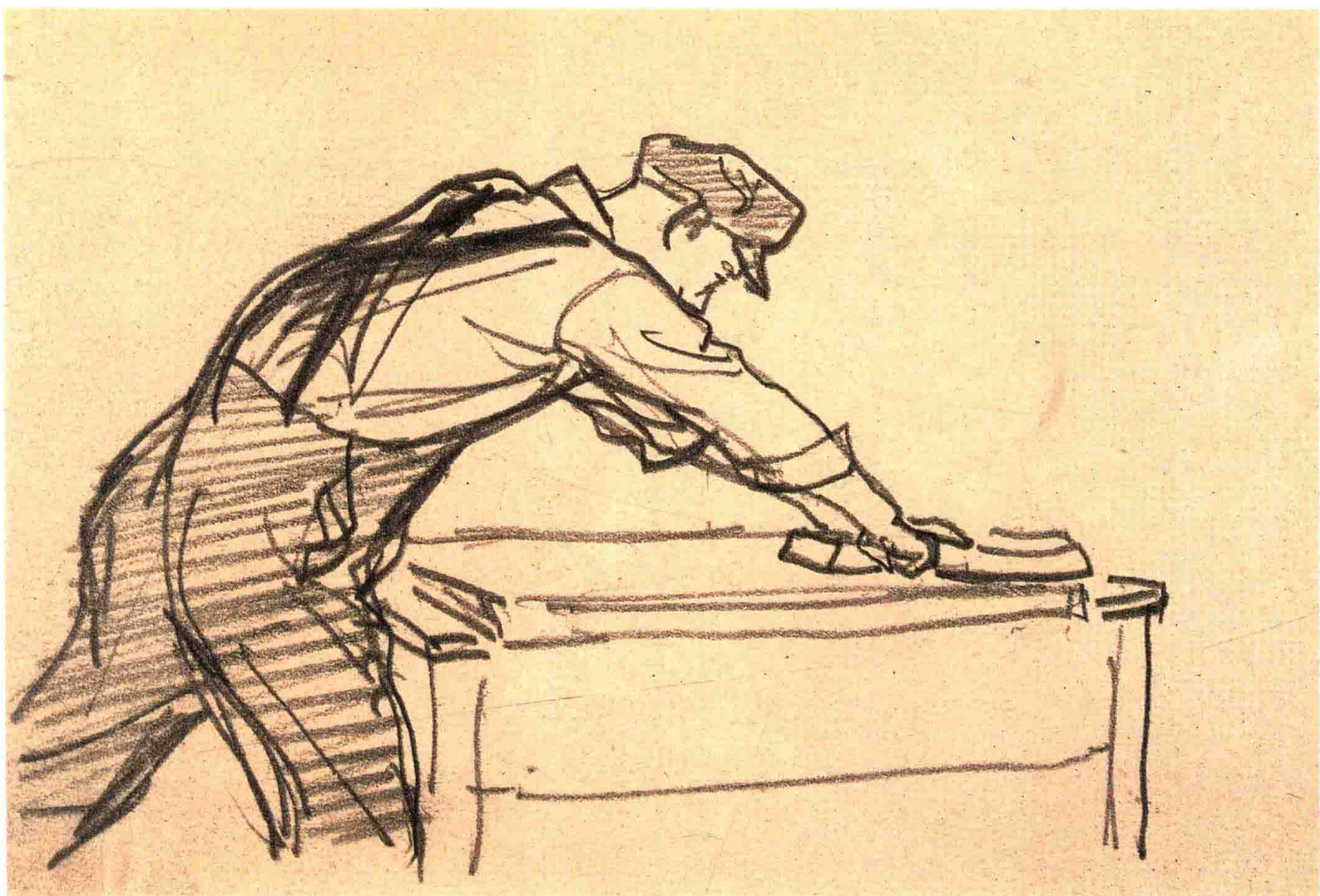
北碚木器 27.5cm × 39.5cm 1942年-1946年

苗族女孩 38.5cm × 27ccc 1942年-1946年

广西山水 35.5cm × 28cm 1942年-1946年

做木工 13cm × 16.5cm 1948 年

北京农民 18.5cm × 12.5cm 1948 年