

戴士和
艺术与生活

陈卫和 著

广西美术出版社

戴士和
艺术与生活

陈卫和 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戴士和·艺术与生活/陈卫和著. —南宁: 广西美术出版社, 2008.10
ISBN 978-7-80746-310-8

I. 戴... II. 陈... III. ①油画-作品集-中国-现代 ②戴士和-画传 IV. J223 K.825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第157615号

戴士和·艺术与生活

著 作 陈卫和

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

责任编辑 苏 旅

设 计 吴 鹏

摄 影 於 飞 夏 迅

图片整理 王婷婷

责任校对 陈宇虹

审 读 欧阳耀地

出版发行 广西美术出版社

社 址 广西南宁市望园路9号 (530022)

网 址 www.gxfinearts.com

印 制 北京仁艺印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16 20.25印张

出版日期 2008年10月第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80746-310-8

定 价 68元

版权所有 翻版必究

写在前面

30年前士和曾经当真地问我，你更爱艺术还是更爱生活？我记得当时的他是更着迷艺术。

翻检他的旧画和文字，是件享受的事儿，也帮我回忆起自己各个时期的心情，人生路就这样走过来了，有很多在意的、珍惜的东西在里面，也有很多我们一代人的共同的集体记忆。

他自己的画、自己的文字摆在那儿，我只想讲一些关于它们的故事，许多是我亲历的，有些是我听来的，还有不少是从士和的字里行间发现的。

我知道，我并不能说出真实之万一，当然他自己也不能。爱他的人会说我矮化了他，不喜欢他的人或许说我拔高了他，但真实之神秘永远无法抵达。真实的人，真实的自然，都是一样，所以引人入胜。

一切并未尘埃落定，相信精彩还在后面，不论是个人还是国家。士和的个展在即，匆忙成文，挂一漏万。北京金秋的阳光与30年前没有什么两样，作为与士和相识30年的纪念，也是我的一份学习笔记。

卫和

2008年10月30日

目 录

7 第一章 行拂乱其所为

- 11 开心的事
- 19 初识写生
- 27 附中不招生
- 33 几千人与一个人
- 41 没有小角色
- 51 风来了雨落了

57 第二章 画什么与怎么画

- 61 开门办学
- 69 黄河写生
- 75 两次口试
- 79 “以一当十”与“十以当一”
- 89 绝对边缘
- 95 《走向未来》的朋友们
- 103 壁画不用边框
- 111 设计口试
- 125 越画越小?
- 135 十万字与一句话

147	“日记半本”
187	《走向未来画展》
195	一封未发的信

201 第三章 怎么说与说什么

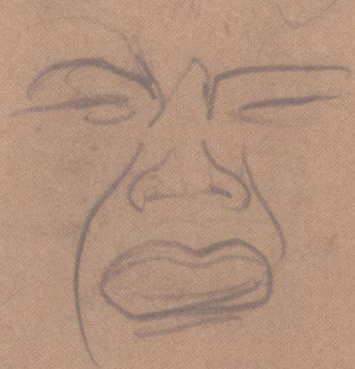
205	漫苏寄情
211	剧本式的教学计划
217	不得已，并非求其次
223	从语言到人物
229	观念与形似
241	我的世纪我的同胞
247	《白石·油纪》
251	直指人心的随笔方式
259	学院派与土匪派
273	我有迷魂招不得
287	“独执偏见”与“兼容并包”
307	“戴氏论坛”
319	落汤鸡与丧家犬
321	专业活动年表

71.5.20

第一章 行拂乱其所为

士和父亲的速写 21.6×10.7cm 1948 年

戴士和出生在一个知识分子家庭，是父母两个儿子中的老二。在他出生的前一年，父母刚刚从新疆到北京定居。青年时代，父母都分别经历了“九一八”事变后背井离乡，离开辽宁开原老家，南下西进的迁徙。父亲先到北平求学，入东北大学，并短期在美术学校学画，暑期去北平美术专科学校学画一个月，又去张恨水任校长的北平美术专门学校学了不到一年。因在学校参加左翼抗战宣传活动，曾被捕关押了一周。后闻新疆实施“反帝、亲苏、民平、清廉、和平、建设”的进步政策，便于1936年远走新疆。而当年的母亲，正值豆蔻年华，也于同年随她的兄长，离开开原老家，远赴新疆，途中还在绥远（呼和浩特）郊外昭君墓“懦夫愧色”碑前留影。在盛世才亲苏时期的新疆，父亲得以继续从事进步事业，先后在反帝会、《新疆日报》和新疆文化协会任职。他多才多艺，能写能画，有“小鲁迅”之称。1942年盛世才“右转”，父亲被投入牢中，三年间毫无音讯。母亲独自生下哥哥后，一面靠亲友帮助，一面坚持教职，艰难度日，等待时局变化。这期间在新疆被杀害的共产党人包括毛泽民、陈潭秋。1944年二战临近结束，盛世才见东风大有压倒西风之势，重又“左转”亲苏，大部分被捕人员获释。父亲出狱后，教书半年，攒够盘缠，携妻儿辗转东下，乘羊皮筏渡黄河，一路艰辛。至1947年来到北平，经人介绍到北影厂和电影局工作，随后调至中国电影出版社。1948年9月，戴士和在家庭安定好转的时机诞生，不久全家即迁至西单石虎胡同5号中国电影出版社宿舍，直至80年代中期因西单拆迁搬至三元桥附近的新居，一家人在石虎胡同居住了36年。

开心的事

1959年，11岁。参加西城少年之家绘画小组学习至1961年。
在学校画壁报。在家画素描、临摹。常看电影。

——摘自“创作年表”¹

小时候开心的事之一，是可以经常跟大人去单位观摩新电影。对爸爸妈妈来说是工作，对士和来说是极大的享受和诱惑。每每晚饭后，父母要去单位观摩新片子，他便开始内心挣扎，是留在家里完成作业呢？还是去看电影？父母征求他的意见，他断然说，不去。眼看父母出门走远，又后悔不已，冲出大门追到胡同口，觉得不是滋味，还是返身回家。

家里有新出版的电影小人书样书，士和先睹为快。父亲在编辑审阅的样书上勾勾画画，对士和来说，是绘画意识的最早启蒙。家里的生活非常简朴，气氛既自由又严肃。哥哥长他六岁，各科学习成绩优异，长于独立思考，多有发明创造，是北京四中的高才生。白天大家上班上学，晚上回到家中，各自一个角落，读书做事，互不干扰。这样的气氛对年幼的士和来说不免过于冷漠、安静，但也因此学会了独立工作。他对电影小人书爱不释手，感兴趣的人物造型、灯光效果、镜头构图过目不忘，可以随手找出他动心的那一本书中的那一页。从西单家里走到中山公园只有几站地，周日，父母会带上两个儿子步行去中山公园散心，在来今

石虎5号院
17.5cm × 12.3cm
1966年3月5日
高中一年级

¹ 戴士和：“创作年表”，《戴士和》，中国现代艺术品评丛书，广西美术出版社，1994，第61页。

中山公园来今雨轩士和在茶座上看书 1957年6月23日 士弘哥哥速写

雨轩茶座喝茶读书。各人带上一本书静静地读。哥哥有一幅速写，画在细腻的素描纸上，一行铅笔字清楚地写着：“士和在茶座上看书。中山公园，来今雨轩。57.6.23”。

开会，是他快速成长的通道，对少年士和来说，其开心程度甚至可以和画画媲美。一个是安安静静的个人行为，一个是热热

哥哥读书
纸板油画
25.85 × 32.3cm
约 1964 年初中三年级

闹闹的集体行动。从加入少先队不久，直到离队入团，他一直是少先队大队长。作为学生干部，会自然开得比别人多，回家也比别人晚。经常与大队辅导员在一起，讨论全校的事，主持活动，办宣传，出黑板报，忙得不亦乐乎，这是他非常乐意做的事。他们曾组织同学到电影院服务，到景山顶上联欢，清明节扫墓，某个纪念日开外语朗诵会，他还曾组织培训中队干部的交流会，大家各自介绍有心得的工作方法，他讲的是如何做“思路笔记”，讲怎么产生想法，如何想，可以怎么想，还可以怎么想，等等。家里的清冷气氛，绝对的“小字辈”地位，使他压抑，也使他少年老成，而热情的天性让他更需要集体，需要在集体中释放能量。开会对他来说，是重要的事，正经的事，是真正大人的事，具有无可置疑的正当性，每次回家晚了，他可以理直气壮地告诉母亲“我开会去了”，一方面真的非常开心，一方面也告诉大人，我行，我很重要。

无论如何，画画，还是一件最开心的事。

“记得上小学、初中的时候每个学期的操行评语总免不了一条缺点：有时上课画画。上课一走神儿就跑到开心的事情上去了，课本的边上画，笔记本的边上也画，与课文有关无关的小画都是些自己神往的什么东西，都是些比上课开心的事物。”¹

1 戴士和：《三年集——
'02'03'04 戴士和笔记》，
广西美术出版社，2005，
第160页。

迎新年班会 水彩 17.38 × 22.54cm 1961年
初中一年级美术课的作业

据他本人说，小学四年级之前，任课的美术老师并不喜欢他，认为他画得不好。有一次，老师要同学们画飞机，大家都画侧面的飞机，容易象，又好看。可是他却想画正面的飞机，电影中迎面飞来的喷气式飞机让他觉得心惊肉跳，非常刺激。可是画正面的飞机，自然不容易，要重新安排机翼和机尾的位置，要想象出机身缩短，机翼和机尾透视变形后的形象。他费尽心思画，觉得还不错，但记得老师认为不符合要求，给的分数很低。

11岁时上四年级，换了一位美术老师，他对戴士和的看法不同，他推荐士和报名参加一个为出国展览选拔儿童画的比赛。家住西单，紧邻民族宫，此时正值建国十年大庆，民族宫是刚刚落成的十大建筑之一。他用油画棒画了一幅长安街上崭新的民族宫。这幅画真的入选了，并送到锡兰去展览。之后这位老师又介绍他去西城少年之家美术组学习。

西城少年之家在新街口前公用胡同9号，是一座多进的老宅院，院中有假山石。美术组每周活动一次，每次两小时。先后教过他的有徐坚老师和张艺辉老师。有一幅小画，戴士和始终珍藏

素描 22.9×17.65cm 1958年 小学四年级

着，这幅画由老师动笔改过。画在半张水彩纸上，是一幅学生旧画的背面。画的是静物，一个金属罐和几支大小不同的铅皮管颜料。用水墨画素描。他记得，张老师帮他用淡墨把除高光部分的整个画面罩了一遍，结果调子暗下来，统一了，只有金属罐和颜料管上的高光亮了起来。这一改，他豁然开朗，终生难忘。六年级时，他参加了一次北京市少年宫组织的全市少年儿童绘画比赛，那时这类比赛少之又少，获奖者可以保送少年宫美术组。他用铅笔画了一幅风景素描《景山》，获得了一等奖。尽管可以保送北京市少年宫了，从区到市是件好事，可他觉得不妥，没去。

香山 水彩 18.6×28.5cm 1962 年暑假

1962 年，初中一年级结束的暑假，吴元老师领着写生，住在香山脚下。此行还有吴元老师的儿子，但已经不记得他是否画画。印象里，这是第一次为了画画住到外面。在一个学校的教室里，就直接睡课桌。

这个时期他自发地开始临摹历史题材的油画。是天性，是特殊的家庭气氛，还是别的什么原因，他和清楚地记得，自己从来没有迷恋过儿童画，他小时更向往难度高、能力强的作品。他在家翻找父亲的俄文书，在历史书中常能找到插图，插图常选用油画名作，场面繁复，人物众多，有战争场面，也有群众大会的场面。坦克、肉搏、活生生的人物，他觉得惊心动魄。这些插图最大不会超过 32 开，他却找来能找到的最大的纸，整开纸地临摹。他用铅笔画，画得非常吃力，非常仔细，拼上全部本事，想尽办法要临摹得逼真。每幅画大约要持续一周。对于十一、二岁的年纪，这是工程浩大的长期作业。这也成了加速完成家庭作业的动力，因为做完作业还有自己的事儿要做。画到最后，满手漆黑，