

华 二 川 绘 画 粉 本 精 选

天津人民美術出版社

华三川 绘画粉本精选

天津人民美術出版社

津新登字 005 号

责任编辑 刘建平
刘 正
封面设计 刘建平
版式设计 刘 正

天津人民美术出版社出版发行

新华书店天津发行所经销 天津美术印刷厂印刷

1995年12月 第1版

1996年7月 第2次印刷

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 23 印数: 3001—8000

ISBN 7-5305-0532-7

J·0532

定价: 68.00 元

前

言

长期从事出版工作,使我养成了经常东奔西跑的习惯。忙来忙去无非是忙一些组稿、征订、调研之类的事情。十几年中与画家、作家、书店经理、业务员、营业员交了不少朋友。近几年书店的朋友多次向我反映,希望天津人民美术出版社能出一些古装人物的白描画册,除了满足美术爱好者的需要,也给从事装修、设计、装饰、工艺制作、雕刻、陶瓷、内画的工艺美术工作者提供急需的范本。朋友的呼吁,市场的需求是怠慢不得的。要出版这样的一本好书,我很自然地想到了我的老师——华三川先生。

我和华先生的师生情谊算起来已有30多年了,但我们师生真正相见却是六七年前的事。事情说怪也不怪,由于近代科学技术的进步,大众传播媒介的发展,使我们学知识,拜老师已不必非“入室”不可了。那还是我上小学的时候,父亲给我们姐弟几个孩子订了一份《连环画报》。父亲当初不曾想到这份《连环画报》竟决定了我一生从事的职业,也给我和华先生结下了师生之缘。起初我们是陶醉在画报的故事情节中。张令涛、胡若佛先生的《杨七郎打擂》、《双龙会》,张鸾女士的《小华》都令我着迷。但给我印象最深的还是华先生的《项链》。我和姐姐被故事中女主人公的遭遇深深打动,伤感、怜悯和同情使我们姐弟俩夜不能寐,回想起来就像是昨天的事情。我起初喜欢花鸟画,画报看得多了便喜欢起连环画了。华先生的《怎么办》、《帽子的秘密》、《古茜和德茜》、《青年近卫军》……那众多的作品使我着了迷。记得我上高中时,有位初中的小同学临摹华先生的画比我好,曾使我大为恼火。这件事对我学画起了不小的促进作用。随着文化程度的不断提高,画看得多了也画得多了便开始揣摩起华先生作品的味道来。如果说《青年近卫军》是采用了西画钢笔素描的手法,那么《义务劳动日》除了吸收西画水彩的画法外,也继承了传统的陈老莲和任伯年的用线造型的手法。那么《白毛女》呢?《白毛女》中有很多独特的造型手法,很长一段时间我也没能找到出处。杨白劳那厚重的粗布棉衣,北方农村那经过风化的粗制木器,那质地坚硬、沉重坚实的石碾、石磨,那北方老农满手的老茧和饱经风霜的面部皱纹,表现得是那样真实、厚重、感人。长时间认真地临摹、思索,我才领悟到那是华先生长期深入生活,师法自然,前无古人的创造,是他独特的造型手段。

进了美术学院我才第一次看到了华先生的原作。在一次观摩展中,学院展出了几十幅华先生和平山县为了搜集素材而画的速写和四幅《白毛女》的绢本原作。华先生那造型生动、落笔准确、一气呵成的速写使我大开眼界。那一幅幅北方老汉生动的面孔,一个个典型北方农民的习惯动作,一幅幅生动的农村小景,以及典型的生活道具,引起了我的浓厚兴趣。一个长期生活在南方的画家,以他那艺术家敏锐的目光对生活观察得是那么细微,捕捉得是那样生动准确,表现得是那么真实细腻,没有半点犹豫不决和模棱两可。华先生那娴熟的技巧令人羡慕和陶醉。初次见到《白毛女》原作,我才恍然发现,原作和出版物是那样的不同,出版物保留了原作的形似,却完全失去了原作的神采。喜儿被关在磨坊与命运抗争那悲愤不屈的表情,杨白劳被财主推出门外倒卧雪地,双眼凝视手

指上的朱砂印记,那痛不欲生、叫天不应、呼地不灵的情景;财主门前的那对石狮,张开那要吞噬一切的血盆大口;纷飞的大雪倾诉着人间的不平,喜儿身披白发赤着双脚,手扶前胸在寒风中用心灵向群山倾诉:“我不死,我要活,我要报仇!”的呼声在山野中激荡,仿佛是大山在呼喊,一草一木都在鸣述着不平。我悲愤,我流泪,我被作品的深刻内涵深深地打动,我更为华先生那高超的表现技巧而折服。我几乎是对《白毛女》进行了整本地临摹。在速写课上我把临摹的作品给王教授看,王教授热情地对全班同学鼓励说:“我希望你们当中出几个华三川,出来个王三川、李三川……”

“文化革命”开始了,那“轰轰烈烈”的局面打乱了一切正常的秩序。由于家庭的原因我发现,那些“冲锋陷阵”的事情不是我这样的人能够去做的。在“十年”大磨难中,众多的老先生被打入“鬼神”的行列。那时候我时常拉长了耳朵,打听小道消息,想知道华先生是否遇到了麻烦。每逢遇到戴高帽的场面,我脑海中想象的华先生便显现在我的眼前,我想先生大概也难以逃脱劫难。那时候和我处境大体相同的老师和同学,不约而同地聚在一起搞展览画画,以躲避那些“火热”的场面。工作之余便是天南海北地聊天,话题也时常集中到华先生身上。深深地留在记忆中的是华先生在平山县深入生活的那些轶事。记得华先生为了画好《白毛女》到太行山深处的平山县北野去深入生活,搜集素材。那地方不但风景好,人的形象更好,汉子们长的见棱见角英俊大方,姑娘们朴实俊俏,红红的面颊秀美漂亮,山沟里的人各个淳朴忠厚。华先生在那里和老汉们共用一个烟袋抽烟,共用一个大碗喝酒,和乡亲们处得像是一家人。华先生是南方人很少来北方农村,他没有想到北方人竟会在土炕上做那么多的事。提起那些往事,华先生曾说:“去之前听人们说山上常有豹子出没,就是有豹子我也要在那里去。”为此平山县北野成了我神往的地方。有志者事竟成,后来我真的和老师一同下了太行。

“文革”时期很多事都乱了方寸。经我多次向资料室夏先生恳求,竟然将华先生《白毛女》原作借了出来。我在宿舍里偷偷地临摹,仔细地琢磨、默写。我把华先生的《交通站的故事》摹画成水粉画,竟有同学前来索取,那时候对我也算是不小的鼓励和鞭策。临得多了,默得多了,我渐渐地也摸到了些路数。在那缺乏学术研究环境的年代,通过先生的作品我竟学了不少东西,学会了怎样去体验生活,怎样搜集素材,怎样去丰富自己的创作。在那个无所作为的年代,华先生的作品和刻苦严格的治学精神鼓舞着我,我拚命地吸吮着,没有荒废自己的学业。以后我便自己编起了脚本,学着搞起了创作。

几度寒风苦雨,几度惆怅春秋。这一非同寻常的时期终于结束了。我经常祈望着华先生的作品在报刊和出版物中露面。十几年的沉默,华先生终于重整旗鼓披甲上阵了。这时我惊喜地发现,华先生的作品不再是连环画而是面貌一新的仕女画了。我迫不及待地从书店买回珍藏,欣喜之情难于言表,索挂之心也终于落地。

真是天不转地转,无缘之时欲求不得,缘分来了挡也挡不住。这时我有幸进入出版社供职,经我的老主任叶先生介绍终于和华先生见面了。我们师生一见如故,华先生知道我这位学生的来路,自然也非常高兴。我们师生竟也用北方农村的习惯用一个杯子喝酒,华先生谈笑风生,爽气扑人。谈到在南京路上走一走竟能见到有那么多先生的作品用于饭店布置、装饰雕刻、商品包装、工艺制作上时他爽朗地大笑起来,笑声中充满了人民对其作品喜爱的欣慰之情,充满了宽容大度的大家风范。提起华师母的时候先生总是说:“我的成功有六成是老太婆的。”华师母常常是以微笑作答。看得出老夫妻和美相敬如宾。华先生和华师母喜欢学生,年轻时新婚不久就留穷学生在家里住宿,每

谈起往事老俩口总是津津乐道。华先生常教导学生要做好人,多次对我说:“当了干部要多为大家做好事。”每次到先生的家中,他都是把未完成的作品摆满屋子让我随意观看,对提出的问题总是详细解答。言谈话语之中也经常是教导学生勤学苦练,要以习画为本,不能舍本逐末。

华先生也是苦出身,少年时代在上海大舞台学徒。贫寒的童年,造就了他吃苦耐劳,艰苦奋斗的性格。清末海通以来,大批有识之士云集上海,使上海成为人文荟萃的宝地。30年代,上海民族工业的基础已具完善,作为中国最大的工业基地和通商口岸以其海运之便利取代了往日丝绸之路的艰困。中西的交流使上海已成为欲向中国以外广阔世界攫取最新信息的理想之地,文化资讯遂乘风破浪而来。商业的发展也必然产生先进的传播媒体。石印及先进印刷技术的传入使连环画和月份牌年画在上海这块沃土上发展完善。工商业的需要也决定了人物画的主要地位。和诸多美术界老前辈一样,华先生置身于这块沃土,在艰苦的环境中辛勤耕耘,从他的画风中可以明显地看出,他努力吸收着中外的艺术营养,以其崭新的创作风格重振画坛。华先生在长期创作实践中积累的画稿足有一个人高。高频率的创作促使他大量地阅读中外文学作品,充实了其文学功底。长征式的艺术实践造就了其坚实的艺术功力和娴熟的技巧。他的贫苦出身和长期扎根于民众之中的艺术实践,使他深深了解人民的疾苦、追求和理想。他的作品表达的是人民的心声,他的创作主题表达的是人民的美好愿望,求发展、求团圆、求祥和、求幸福。大吉大利、和顺完美的内容理所当然地受到了广大人民的欢迎和喜爱。先生的作品优美、生动、纤巧、艳丽,体现他博收广纳的胸怀。他的作品宁静优雅从无惊乍和躁动。他把理想寄寓于笔下那些文雅宁静、慈美祥和、施惠天下、秀美飘逸的少女形象和那些性情高逸、超然脱俗的文人雅士身上。他师法自然而自成一格,并习古而不甘做别人的墨奴;他有深邃的造诣,但从不卷入荒诞的“新潮”;他所追求的是充满理想,桃园式的精神净土和没有艰难坎坷的纯真天地;他所歌颂的是大自然的造化和抒情的主题。

中国仕女画早在一千年前的盛唐时期已达到了至臻完美的境界,周昉和张萱便是杰出的代表。宋元以后虽有唐寅、仇英等高手出现,但却逐渐丧失了盛唐的工笔神采。明清文人画的高度发展,则是以盛唐工笔人物画的进一步衰退为代价的。中国近代史上许多著名人物和有识之士大声疾呼“振兴中国工笔人物画”。但这种美好的愿望只有在改革开放后经济高速发展的今天才能得以实现。华先生就是其中的佼佼者。华先生的工笔仕女画,有盛唐张萱、周昉的华贵、富丽、细腻至臻的遗风;有吴门画派的清秀、恬静和典雅;有陈老莲的凝重和质朴;也有海派四任的风韵。华先生的画在色彩上继承了传统工笔人物画的技法,也融会吸收了西洋水彩画的表现技巧,中西合璧相得益彰。他用色明快而不失凝重,艳丽而不失清雅,墨色交融浑然一体令人耳目一新。他用线活泼、飘逸而不失刚劲,人物造型甜美、丰腴而不失高雅。华先生的画满绢灵秀,清新怡人,雅俗共赏。

应众多朋友的要求,在华先生和华师母的帮助下,我从先生大量的粉稿中精选出130余幅奉献给广大读者。在选稿过程中我强调作品多题材、多风格、多角度,同时也特意精选了32幅完成作品发表,以使读者体会一下从粉本到完成制作的全过程,体会一下各种手法的运用,领略用墨敷色的技巧。该书的前言本应该由前辈和权威人士来写,可华先生却要求学生来做。我的拙笔很难完成如此重任,在这里只能谈谈对老师及其绘画的粗略认识,如果能达此目的也算是为先生尽了点师生情谊。

刘建平

1995.6 天津

目 录

彩色部分

- 1 杨玉环
- 2 长寿吉祥图
- 3 丰泽有余图
- 4 何仙姑
- 5 吴彩鸾跨虎入山图
- 6 跨虎神女图
- 7 巫山神女
- 8 夜宴图
- 9 龙女牧羊
- 10 采芝图
- 11 荷香清暑
- 12 何仙姑
- 13 争渡图
- 14 瑶池赴会
- 15 闻鸡起舞
- 16 流觞图
- 17 棋 趣
- 18 鹿苑晚翠图
- 19 吉祥如意图
- 20 柳塘清趣图
- 21 春余图
- 22 相思图
- 23 春趣图
- 24 杨妃醉酒
- 25 元春归省
- 26 李纨课子
- 27 宝钗扑蝶
- 28 紫气东来
- 29 灵泉听琴
- 30 明月听箫图

黑白部分

- 31 观 鱼
- 32 飞 天 (一)
- 33 飞 天 (二)
- 34 四季吉祥 (一)
- 35 四季吉祥 (二)
- 36 祝寿图
- 37 麒麟送子
- 38 赏 梅
- 39 天女散花

- 40 山 鬼
- 41 招财进宝
- 42 五子上寿
- 43 八仙之一 汉钟离
- 44 八仙之一 铁拐李
- 45 八仙之一 张果老
- 46 八仙之一 吕洞宾
- 47 八仙之一 何仙姑
- 48 八仙之一 曹国舅
- 49 八仙之一 蓝采和
- 50 八仙之一 韩湘子
- 51 天官赐福
- 52 赵公明
- 53 花容月貌
- 54 画龙点睛
- 55 五鬼闹判
- 56 游 春
- 57 夏 凉
- 58 惜 秋
- 59 赏 梅
- 60 踏雪赏梅
- 61 红叶观鲤
- 62 贺寿图 (一)
- 63 贺寿图 (二)
- 64 吉祥如意
- 65 仕女孔雀
- 66 御园仕女
- 67 鹿苑晚翠
- 68 心旷神怡
- 69 窗外芭蕉窗里人
- 70 相 思
- 71 秋吟图
- 72 赏鱼图
- 73 观音大士
- 74 鸟 语
- 75 觅句图
- 76 人面桃花
- 77 棋 趣
- 78 满庭芳
- 79 西 施

80 秋风拂扇
81 惜春作画
82 元春省亲
83 吟诗图
84 悲 秋
85 李纨课子
86 宝钗扑蝶
87 晴 雯
88 巧姐儿
89 明月听箫图
90 教子图
91 秋 韵
92 荷 香
93 多 姿
94 牧鹅图
95 对月图
96 吴彩鸾伏虎图
97 春 韵
98 新 绿
99 诗 韵
100 争渡图
101 采芝图
102 屈子放歌图
103 大江东去
104 闻鸡起舞
105 灵泉听琴
106 紫气东来
107 米芾拜石
108 杜康醉酒
109 行旅图
110 抚琴图
111 怀素书焦图
112 题诗图
113 钟馗嫁妹
114 醉钟馗
115 醉酒图
116 李白对酒
117 坐听松图
118 渊明爱菊图
119 听松图
120 羲之爱鹅图

121 流觞图
122 羲爱图
123 阿娜多姿
124 纳凉图
125 苦 读
126 爽 秋
127 竹林七贤
128 名花倾国
129 王羲之
130 仙乐风飘
131 麻姑献寿
132 春在枝头
133 鹤鹿同春
134 锦瑟年华
135 王熙凤
136 双贺图
137 富贵麒麟
138 贺春图
139 献寿图
140 回 眸
141 西施浣纱
142 新 妆
143 独留巧思
144 松林雅集
145 蝶恋花
146 元春归省
147 吴彩鸾跨虎入山图
148 伏虎图
149 对弈图
150 画龙点睛
151 聚仙图
152 梅花朵朵是春心
153 王熙凤(局部)
154 宝钗扑蝶(局部)
155 荷塘消夏(局部)
156 献寿图(局部)
157 柳塘牧牛(局部)
158 琴棋书画
159 春妆图
160 紫气东来(局部)

富貴花天接屏芳不敬爭
玉璫人共賞傾國又明眸
金屋初成嬌待月玉樓宮里
醉和春

歲至丙寅
春三月
浙東華三川
於海上寓居畫堂

3 丰泽有余图

5 吴彩鸾跨
虎入山图

巫山神女

歲在丙寅
三月
浙東鹽浦
華三川
於海上寓廬畫

夜宴圖
 天生麗質難自
 得 一朝選在
 君王側
 回眸一笑百媚生
 六宮粉黛無顏色
 侍兒扶起
 嬌無力
 正是新承恩澤時
 春從嬌容生
 夜
 後宮佳麗三千人
 三千寵愛在一身
 金屋藏嬌阿嬌
 生
 玉樓宴罷醉初
 醒
 歲在己丑
 浙東陳南華
 三弟北海
 寫於...

