

叶浅予

◆ 艺术大家随笔

速写人生

suxierensheng

Y I S H U D A J I A S U I B I Y I S H U D A J I A S U I B I

叶浅予

YEQIANYU

叶浅予 著
汪小洋 胡斌 编

速写人生

◆ 艺术大家随笔

rensheng

YISHUDAJIASU

AJIASUIBI

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

速写人生/叶浅予著. —南京:江苏文艺出版社, 2009. 5
(艺术大家随笔)

ISBN 978 - 7 - 5399 - 3131 - 9

I. 速… II. 叶… III. 随笔—作品集—中国—当代
IV. I267. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 040264 号

- 书 名 速写人生
著 者 叶浅予
编 者 汪小洋 胡 斌
责任编辑 王宏波
责任校对 张松寿
责任监制 卞宁坚 江伟明
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印 刷 扬中市印刷有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
经 销 江苏省新华书店集团有限公司
开 本 652×960 毫米 1/16
印 张 15
版 次 2009 年 5 月第 1 版, 第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5399 - 3131 - 9
定 价 22.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷装订错误可随时向承印厂调换)

目 录

辑 一 自写小传

3 自 序

5 综观我的创作活动

辑 二 沧桑流年

15 八十题记

16 老笔忆童年

清末遗童 / 16

小店王 / 18

乾元慎 / 19

小地主 / 21

葆华小学 / 23

紫霄观高等小学 / 24

祭 孔 / 26

逃 难 / 28

老祖父八十大庆 / 29

过年与拜年 / 31

三老一少 / 32

34 上海创业史

品学皆劣的中学生 / 34

在三友实业社当练习生 / 38

进中原书局 / 41

《王先生》长篇漫画问世 / 42

《上海漫画》的最后命运 / 47

《上海漫画》编辑部的朋友们 / 48

张光宇和黄文农 / 52

主编《时代画报》 / 55

《王先生别传》与《小陈留京外史》 / 57

王先生拍电影 / 58

漫画协会和全国漫画展览 / 60

61 抗日行踪路

卢沟桥的炮声 / 64

漫画宣传队与南京的抗战漫画展览 / 65

在敌机轰炸下的“收获” / 67

从南京撤武汉 / 69

在政治部三厅编印《日寇暴行实录》 / 70

途经长沙 / 72

香港历险 / 73

苗区作画 / 75

重庆画展 / 76

向张大千学画国画 / 78

80 师道与世道

从国立艺专到中央美院 / 80

重建国画系 / 81

普及与提高 / 82

85 十年荒唐梦

“文革”中的“幸运”数字“三”、“七” / 85

“文化大革命”号角吹响了 / 86

抄家 / 88

砸画具 / 90

遭毒打 / 91

写检查 / 93

游斗示众 / 94

住牛棚 / 96

蹲监狱 / 97

自我小结 / 101

最终定论 / 102

103 婚姻辩证法

一见钟情第三课 / 104

妇唱夫随第四课 / 110

磕磕碰碰第五课 / 117

辑 三 精酿文论**131 文论品评**

齐白石的画 / 131

星星画展 / 133

看石鲁书画展有感 / 134

民族绘画放光彩 / 136

方增先的苦恼 / 138

中国画的艺术技巧 / 141

关于装饰风 / 147

149 艺海点将

中国画闯将赵望云 / 149

冰兄其人 / 153

张仃的漫画 / 154

胡考善变 / 156

161 教学点滴

敦煌写生 / 161

重建国画系所面临的问题及主张 / 162

“创作带造型”思想 / 164

167 画旅心得

《王先生》创作心路 / 167

从旅行漫画到浅予速写 / 168

舞台人物 / 172

谈谈我的几幅新作 / 173

辑 四 日记序语**181 日 记**

旅美日记 / 181

- 画旅笔记 / 195
 菩萨的新生 / 197
 上海的早晨 / 198
 皖南访古 / 199
 龟兹、高昌、敦煌 / 200
 丝绸之路 / 202
 关于1997 / 204
 三拜孔庙 / 206
 米豆腐与芙蓉镇 / 207

210 写 序

- 《浅予速写》前记 / 210
 《印度风情》前记 / 211
 《舞蹈形象》前记 / 213
 《戏曲人物》前记 / 215
 《旅行漫画》序 / 216
 《小陈留京外史》序 / 217
 《寄情人间》自序 / 218
 《叶浅予漫画选》(四川版)自序 / 219
 《叶浅予速写画稿》自序 / 221
 《叶浅予绘画小品》自序 / 221
 《周思聪、卢沉画集》序 / 222
 戴敦邦《水浒英雄谱》序 / 224
 《张大千遗作选》序言 / 226

229 心 声

- 致《美术》编辑部的信 / 229
 课堂小结 / 230
 政治待遇 / 231
 画价能压低吗? / 231

234 发挥记忆形象的能力(编后记)

清平九三

(扑蝶)

辑 一

自写小传

自序

从1927年第一幅漫画投稿算起,我的创作生活已有五十五年了。1927年到1937年的十年,画的主要是漫画,老一辈人大概还能记得“王先生”和“小陈”这两个丑角的故事。

1933年起,开始带着小本画速写,既丰富创作素材,又锻炼造型能力。

1937年到1945年这八年抗日战争,当过漫画宣传兵,在敌人的疲劳轰炸下,产生过《战时重庆》组画一百余幅;太平洋战争爆发时,身陷敌后,将此经历画成《逃出香港》二十余幅。

在大后方的日子里,为贵州苗族和西康藏族的风土人物所吸引,意识到要用另一种笔墨才能画得称心如意,于是拿起羊毫狼毫、花青朱砂,学画中国画。

抗日战争结束,把访问康定的一段生活写成《打箭炉日记》。1948年的《天堂记》是这类体裁的另一形式。

形势的发展,使我这个从未受过正规美术教育的人,1947年闯进北平艺专,当了教师。由于不习惯当老师的生活,总想逃跑。

三十年的磨练,终于体会到创作和教学二者的相互促进作用,也认识到学生的督促是推动老师上进的动力,才安下心来甘为人师。

50年代,报刊经常发表我的舞台人物速写,琉璃厂画店挂起了我的舞蹈人物画;有人为我担心,提醒我不要陷得太深,也有人鼓励我陷进去,以满足他们的审美情趣。

十年动荡，画笔被冻结，交了白卷。

1976年到1979年害了两场大病，在治病间隙中试画山水，完成了《富春山居新图》长卷，报答故乡和祖国大地对我的哺育之恩。

我曾多次访问西安，速写本里留下不少长安古都的美好形象。直到去年，才酝酿成熟《长安怀古》四幅创作构思，试图表达我对历史的感情。站在马嵬坡，想起“婉转蛾眉马前死”这句诗，却不敢像白居易用直笔写这幕历史悲剧。我画的杨贵妃是倒在地下的一個美丽的“唐俑”。

年轻时没有机会进美术学校，我的造型能力全是各种职业实践培养起来的。我画过商业广告、舞台布景、教科书插图、花布图样，特别是漫画创作和长期画速写，得益最大。

我的艺术实践，基本上是按照社会的需要安排的。在五十五年中，我做了应该做的，不计较个人得失，哪怕在受委屈的日子里，也不抱怨什么。我对生活的态度是“知足常乐”四个字，对艺术的信念是“自强不息”四个字。

叶浅予 1982年6月12日

综观我的创作活动

1937年抗日战争爆发以前,我在上海画了十年漫画,作品只在报刊发表,从未想过要开什么画展,可是也在集体画展中展览过作品。记得最早一次是30年代初“天马会”的某次画展,由于丁悚老夫子的介绍,参加过一幅水彩小品。画了一个舞台强光下的跳舞女人,题目已忘。这幅画之在我记忆中出现,也许可以和我在40年代用中国画笔墨画舞蹈形象有点渊源。这是我一生中值得纪念的作品,可惜原画早在抗日战争中遗失,但凭记忆还能默写出大概形态。第二次参加画展是1936年在上海大新公司楼上举行的中国漫画展。漫画在绘画行列中是雕虫小技,自来不登大雅之堂。30年代初上海的漫画刊物风起云涌时,漫画家觉得只凭借报刊的方寸之地,不能施展他们的雄才大略,要在展览会场中一显身手。那次漫画展,是在漫画家协会成立后不久举行的。除了卖门票收入,真还有人愿意收购其中的某些作品,作为个人的藏品,这不就证明漫画的功能在扩大吗?

抗日战争爆发以后,上海的漫画刊物纷纷停刊。大后方虽有报刊,但由于缺少制版设备,无法刊登漫画。我首先发动一部分漫画界的老战友组织漫画宣传队,干脆画大画,以抗日为主题,到处开画展,标榜漫画救国,和演剧队合作,好像走江湖、出庙会,举行街头展览,用以吸引群众,成为漫画家发表作品的主要阵地。抗日战争后期,大后方生活比较稳定,美术家开始借公共会场举行画展。漫画家得天独厚,40年代初期在重庆,个人专题漫画展大开

风气。最早是张光宇的《西游漫记》，影射蒋政权的腐朽；接着是廖冰兄的《猫国春秋》，以辛辣之笔，写大后方的苦难与逆行；接下去有高龙生、汪子美的《幻想曲》；在成都有谢趣生的《鬼趣图》，写现实生活中的鬼蜮世界。在这一连串的个人漫画展之前，还有个打头开道的漫画八人展。这八人都是先后从全国各地集中到重庆来的第一代漫画家，包括张光宇、叶浅予、张文元、沈同衡、廖冰兄、丁聪、特伟等。

大约 1940 年至 1943 年间，我在桂林、衡阳、贵阳、重庆四处先后举行过“叶浅予漫画展”。展览内容分两部分，第一部分是 1940 年所作《战时重庆》；第二部分是 1942 年所作《逃出香港》。在重庆那次展览上，还曾试以中国笔墨画了几幅贵州苗乡的生活。《战时重庆》是漫画与速写相结合的体裁，把我从香港到重庆旅行中所见所闻，用土纸与墨笔记录下来，曾于 1940 年尾在香港以《重庆行》标题展出。原拟展出后编印成书在香港出版，不料日寇发动太平

青年时代的叶浅予

洋战争，香港沦于敌手，出版未成，幸而保存了原稿，得以带到桂林，成为上述四个地区个人画展的主要作品。1941 年寄居桂林时，我将香港沦陷时惊心动魄的个人经历画成另一套漫画《逃出香港》。至于《苗乡生活》，则是 1942 年在贵阳时，深入黔西苗族地区的写生画稿，试用中国画笔墨，在略带棉性的贵州皮纸上，描绘苗族人民色彩丰富的生活面貌，以图摆脱我所惯用的漫画手法，向中国人物画的线描和施彩靠拢。我曾在 70 年代的一

篇文章里写那次深入苗区后创作上的变化过程：

1942年我在贵州苗族地区住了一段时间，发现苗族妇女打扮得非常漂亮，每逢赶集，人人都把漂亮的衣裙首饰穿戴上，集场上五彩缤纷，如百花争艳，任何画家见了都会动心。可是我那支惯于夸张的刻薄之笔，对着真正美妙的形象，只能瞠目而不知所措。心想，如果不改变手法，岂不是颠倒美丑，唐突西施吗？从那时起，我决心从漫画式的夸张手法中解脱出来，另试塑造人物形象的新手法。找来找去，觉得应该下苦功向国画传统中的人物画先辈们学习，于是我从漫画创作转到国画创作方面来了。

速写是这二者之间的桥梁。以前我的速写为漫画服务，以后开始为国画服务。这个转变的动力是我的审美观发生了变化。为了标志这个转变，我为自己画了一幅讽刺画：我躲在树干后面偷画一位苗族姑娘，姑娘用双手捂住脸不让我画。

十年漫画创作生活，在我的人生观中孕育了一种玩世不恭的思想，在艺术观中形成了“丑极则美，美极则丑”的观念。自从抗日战争爆发以后，挽救民族的爱国思想冲垮了这种小市民低级趣味，我毅然走上抗日救国的大道，思想境界豁然开阔起来，认识到对丑恶的东西固然应该坚决揭露，对美好的东西尤其应该大力歌颂。揭露丑恶的笔和歌颂美好的笔应有区别，但也不是截然相反，而是可以互相沟通，互相渗透。这种沟通与渗透反映在我的苗乡速写中便是美丑杂陈，真伪交错，待到加工为图画创作，便是一锅夹生饭。

1943年我去印度生活了几个月，为印度妇女的优美服装和舞姿所吸引，从此我的人物中出现了“婆罗多”、“献花舞”等印度舞蹈形象。这些形象也都是从大量速写稿中整理出来的。那次去印度

是为了到中美训练营去采访中国部队生活，顺便走了印度几个地方，欣赏了玄奘到过的天竺情调。回重庆后，于1944年举办了一次“旅印画展”，除了介绍中美训练营的练兵生活，也提供了许多飘飘欲仙的印度舞姿。练兵为刚，欢舞为柔，刚柔相济，组成了这次画展的特殊情调。朋友们看了我的画展，大为惊讶，想不到叶浅予还有这一手。徐悲鸿看了之后，收购了我两幅舞姿人物画，并以他的一幅《立马图》相赠。1948年，徐在某报写了篇文章，赞赏我的人物画：

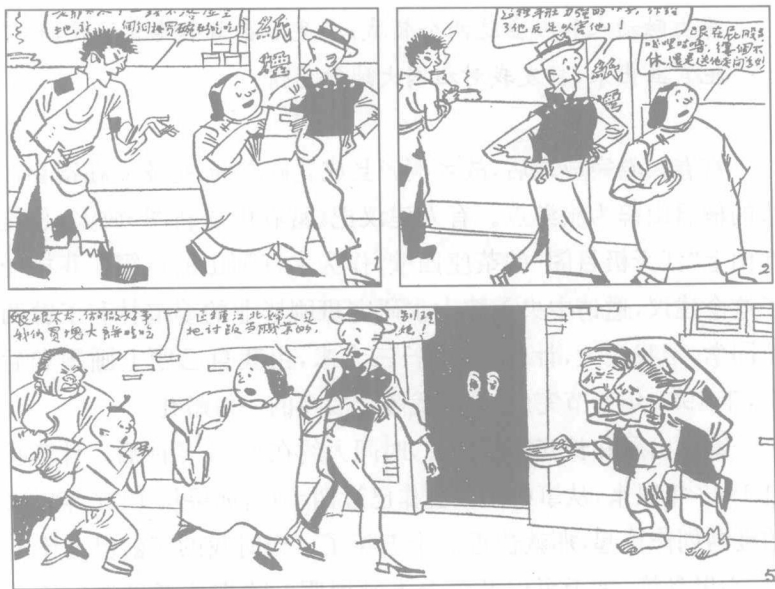
叶浅予先生素以漫画著名，驰誉中外。近年来从事国画，漫游西南西北，撷取民间生活服饰性格及其景物。三年前曾在重庆中印学会公开其随盟军至印度旅行之作与新国画一部陈列展览，吾特赴观，惊喜异常，满目琳琅，爱不忍去，即定购两帧，但重要之幅已为人先得矣。

日本投降后，徐悲鸿在重庆组织教学班子，准备去北平接办国立艺专。他特派高足冯法祀向我示意，要我参加。其时我正准备赴美国访问，一采新世界的物质与精神文明，所以拖到1947年从美国回来，才下决心，放弃我的卖稿生活，闯一闯高等美术学府，看我能否当好一个教书先生。想不到一晃就是三十六年，幸好我有自知之明，生来就是一个画坛草寇，走南闯北，以表现大千世界的芸芸众生为己任，在教学岗位上，始终不放松我的创作生活。在三十多年里，由于学生的督促和社会的鞭策，我认定创作中国人物画作为我的终身奋斗事业。

登讲堂和坐办公室之余，我抓紧时间作画。除了给琉璃厂画店供应商品，最大数量的作品是给朋友作应酬画，也偶然接受国家的创作任务，但那是屈指可数的几件。我自己认为值得一提的作品，是1953年画的《中华民族大团结》，那是为表达全国大解放政

治情感的形象化；其次是1959年接受历史博物馆的任务，以民间年画形式画了《北平和平解放》，以纪念全国解放十周年；再其次是某年为参加北京国画展览，创作了一幅《夏天》，画一个站在玉米地里的老农对着自己的劳动成果发出会心的微笑。1962年我带学生到陕西乾县临摹永泰公主墓壁画时，见到平凉农民南下秦川包割夏粮的景象，以“社为五千粮，我为公社红”的赞语，拔高“平凉麦客”的形象。到了1975年，我从十年“文革”灾难中解放出来，以三年时间完成了山水画《富春山居新图》，表达我对故乡的眷恋之情；1981年创作《长安怀古》四题，写“秦汉唐”，写“马前卒”，写“半坡文”，写“长恨歌”，以时代感情写历史形象，从单纯的生活叙述转到复杂的历史反思，标志我创作道路的新起点。

1976年，我怀着“四人帮”倒台后的喜悦心情，回到久别的故乡富春江畔。青年时期脑子里积淀着的山水情趣突然发酵，于是

《王先生》节选

追踪黄公望的脚跟，画我的《富春山居新图》。当时只起一个提纲式的初稿，带回北京。第二年又去，爬山涉水，搜集资料，完成了第二稿。第三年一场大病，未去故乡，直到1979年才开始经营第三稿，1980年5月完成。

我长期以来只从事人物画创作，虽然在深入生活中也画些风景山水小品，但只能算是副产品，从未想过要在山水方面画什么大创作。这个《富春山居新图》，可以说是我的一件别具一格的特殊产品，它的产生有偶然性，也有必然性，我在此画的后记中提到了这一点：

中国画家在探索自然生态相互关系中的审美表现，发展了山水花鸟画。我是画人物的，我的职责是发掘人和社会的美，为什么富春山水竟能推动我花费三年精力经营这个长卷呢？简单说来，原因有二：一是经过十年精神创伤，使我不敢再去触动人和社会这两个领域；二是富春山水哺育了我，我要把它画出来，抒发我对祖国大地的感情。

富春长卷完成之后，故乡桐庐县成立旅游局，把屹立在富春江边的桐君山辟为旅游点。有人建议把《富春山居新图》放大，悬挂在山上“江天极目阁”的茶座四壁，作为大好河山的点缀。我接受了这个建议，邀请中央美院山水研究班刚毕业的姜宝林和王镛两位同学，帮我放大，计高一米，长三十米，由我自己题上画题和后记，于1983年春节完成，作为我献给故乡的一份赠礼。

富春山居和长安四图完成，时间大约在1981年前后。计算我自1943年以来，从事中国画创作已近四十年，如果从1927年以来的漫画创作算起，那就快近五十五年了。当时我的年龄已七十五岁，心里盘算，是否可以开个人画展呢？我把这意思透露给美协，美协同意，说当年不行，1982年春夏之间会场有空隙，定在那