

上海市教育委员会组编

■ 戴敦邦

daxuesheng renwen suyang jiangzuo

大学生人文素养讲座

hua yu bi mo

画余笔墨

12-49
7

上海交通大学出版社

354

J212-49

D17

上海市教育委员会组编

大学生人文素养讲座

A0939659

上海交通大学出版社

内 容 提 要

作者擅长中国传统题材人物画创作。本文集为作者在创作上成败得失之总结和某些感悟,也有从艺以来对艺术逐一形成的独到见解。短文以随笔形式,内容广泛,构思新颖,读后回味无穷。

图书在版编目(CIP)数据

画余笔墨/戴敦邦. —上海:上海交通大学出版社,2000
(大学生人文讲座/王铁仙主编,叶敦平、陈卫平副主编)
ISBN 7-313-02415-0

I. 画… I. 戴… II. 美术-素养-青年读物
N. G. 416

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 15837 号

大学生人文素养讲应

画余笔墨

戴敦邦

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/32 总印张:46.5 总字数:912 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3050

ISBN 7-313-02415-0/G·342 全套定价:72.50 元

本册定价:6.00 元

版权所有 侵权必究

前言

吾是大学里的一名退休教师。有幸为大学学子写本知识性的小册子,汇入大学生人文素养讲座。本是责无旁贷的事情,但时下是知识爆炸的时代,学科门类趋向细化深化,新学科纷呈繁多。有些是因近系边缘交叉综合或分支深化,脱颖而出形成新的学科;也有独辟蹊径拓创而成的。面对各种专业的大学生,吾不知从何说起,况且艺术这个东西原是见仁见智本无定说,更无统一的模式和标准可循。所以,欲写成一本自认为已讲清楚,读者又能看懂了的小册子,就吾而言决非易事。

吾退休前是上海交通大学人文学院的一名专职传授中国画的教师,自己从教是半路出家。当时的交通大学为适应现代综合型大学教学改革和与国际高等教育交流合作的需要,也为了适应国家整体开放改革的需要,使原本纯理工科的大学生在知识结构上更全面,学校的院系设置上更完整。所以,筹建文艺类专业。逐此吾调入交大,先授以副教授,后授以教授。

进高校任教,就吾而言确也勉为其难。交大又是一所名牌大学,吾这个从未受过高等教育的人,能跨进交大大门无疑是对我最高的褒奖。我是在受宠若惊的心态中,跨进上海交通大学大门的。

吾本是一个长期从事绘画创作的手艺人,自冠

“民间艺人”。这并非是对自己的嘲讽和戏谑，确实是出于对“民间艺人”的真诚。正因如此，数十年来辛勤劳作，也画就了一些东西。为此，愿将个人在创作上的成败得失作些剖析，也算在自己的人生余年时，对吾以往创作思想的梳理。这不知能否给同学们或其他读者以点滴启示。

好友漫画家方成，曾为吾写了一首诗，吾十分喜欢，因为甚感贴切。现录于后，作为自报家门式的开场白结束语：

敦邦名字像外交部长，
人可似戴家庄的老乡；
自称“民间艺人”，
都是艺术门里苦行和尚。

1

画余自析

1.1 吾的《水浒》缘

1998年中央电视台播出43集电视连续剧《水浒传》。吾作为该剧的全剧人物造型设计者,每当在每集结尾展出部分人物造型时,或者每当海内外影视专刊、报纸评述该剧播出成功时,吾感到欣慰,也就此沾了不少的光,从此吾的名字与这个《水浒传》有了某种固定形式的联系了。就吾而言,创作《水浒传》题材的绘画,这不是首次,在这以前已画过不少了。

中央电视台在制作《水浒传》前,已完成并播出了《红楼梦》、《西游记》和《三国演义》。也就是说,《水浒传》播出,将是圆满完成中国四大古典小说搬上荧屏幕,向全世界展出的任务。摄制组总结前三部电视剧制作经验以资拍好《水浒传》,对人物造型的问题有更高的要求。首先是人物多达200余人,且出身、经历、性格迥异。有些是生活在社会底层的小人物,如役夫、走卒、跑堂、闲汉、渔户之类;也有些是投降的中、低级文武官员和贵族、大庄园主。其次,这些人物绝大多数为观众所熟悉,可以说家喻户晓,老幼咸知的,已在心目中建起了这些好汉的形

象。若日后电视剧登上屏幕,展现在观众面前的人物形象与他们心目中的形象,大相径庭,两者不能合一,必然意见多多。若是这样,这给《水浒传》带来的负面影响是不堪承受的。一个电视剧的成败总还要由观众去评说。所以,当《水浒传》在编撰文学脚本时,同步进行全剧的人物造型设计。当 200 多个人物造型分批送达剧组时,主创人员、服装设计、化妆设计以及演员以造型为依据,各自构思创作。甚至演员选择也以此为蓝本。这种作法不敢说开电视剧制作的先河,至少是为数不多的。

以往,在美术动画片制作时有人物造型设计。如《大闹天宫》的人物设计是中国漫画的鼻祖和工艺大师张光宇。另一部动画片《哪吒》的人物设计是中央工艺美术学院老院长张仃。吾也曾见大漫画家张乐平先生为滑稽剧“阿 Q 正传”所作的人物造型,可以说是绝顶之作了。画家对鲁迅笔下的人物理解是入木三分,加之又把演员生理特征与角色造型适度夸张,融合成一体,使吾折服得五体投地了。

影视剧的制作以往只作服装和化妆设计,即使有人物造型也由服装化妆设计人员兼任,画些草图即可。作为一项专门独立创作,绝大多数剧组就省略了。所以说,此番《水浒传》专列一项全剧人物的造型设计,可谓新创。由此也见中央电视台对该剧的重视。

吾原与影视界不打交道。那又为何委以全剧人物造型设计的重任呢?吾从青年时代起就临摹明代大画家陈老莲的《水浒叶子》(一种画有水浒群雄的纸牌),一直继续不辍,即使在“文革”时被迫中断,但

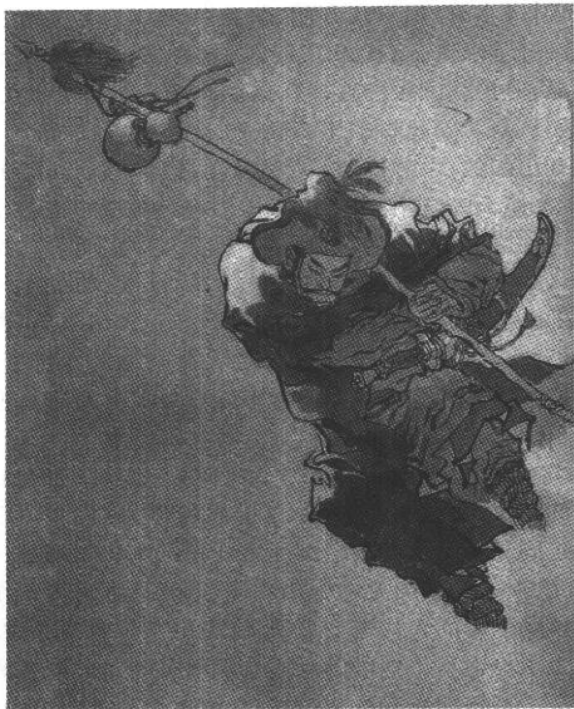

一俟评《水浒》批宋江开始，借批判宋江为名又着实实地画开了水浒，而且画了不少。这样，吾所绘的水浒作品，流传全国较广且多。当《水浒传》剧组一成立，他们从众多同题材的出版物中，选定了人民文学出版社出版的《水浒传》封面和插图，也即是吾所绘制的“李逵大闹江州法场”及其他内容。插图中诸多水浒人物形象基本忠实于原著，用较为写实而又适度夸张的手法创作造型。有这样一段评语：戴先生笔下的人物既写实、又夸张，古朴飘逸，色调沉稳，正与我们所追求的艺术效果相一致。在剧组的肯定下，我揽起达 200 个的人物造型设计，为剧组的演员遴选，化妆服装设计作依据。

据剧组的负责人讲，为了找到吾，去找了吾在北京的朋友；又找了吾的好友、上海的作家白桦，由白桦陪同寻上门来。剧组制片主任张纪中先生倒是一条北方汉子，开门见山告知欲请吾加盟《水浒传》，作为该剧全剧的人物造型总设计，也讲了聘我的原委。张先生也很坦率地告诉经费有限不可能支付较多的酬金。吾当即表示：一有老白介绍这个面子要给的，也是放心的；二即使不付报酬也将全力以赴。大有非吾不可的气概。如此这般简简单单的一拍即合，就算正式加入中央电视台电视制作中心的《水浒传》的主创班子了。

在历时一年中，往返京沪两地近 10 次。当时剧本还未正式定稿，人物造型设计已开笔，可谓文学剧本创作与人物造型设计同步进行。当然，这也是为了缩短制作时间。这次创作数量多，劳动强度大，几乎夜以继日。但由于无干扰，没生闲气，一鼓作气，

《水浒传》林冲

犹如江河经天一泻千里地完成了。快哉！但人的血肉之躯有其极限。当吾完成最后一个人物后，旧病突发，咳喘不止，整日无法平卧。连续七昼夜，只能站立着背靠墙壁打盹。整整病了两月有余。当看到《水浒传》在中央电视台一台正式向全国播出时，得到了最大的慰藉，验证自己所花的一切是有价值的。

1.2 独钟鲁智深

吾辈凡俗之人,对事物认识往往不能客观超脱,有欠公正,有时常有偏见。反映出来的现象不是过激偏颇指责,就是袒护偏爱颂扬。公正只能相对,绝对公正,恐怕难容于这大千世界。极而言之,至少在艺术门类中是如此。

一部《水浒》的诸多好汉、义士都不是完人。梁山上这批头领劫富济贫、替天行道、与朝廷对着干的行为,若从道君皇帝的眼中看来,全是十恶不赦的。若从小民看来,此辈原系良民,被官家豪绅所迫,其言其行为百姓出了恶气,可敬可亲。吾属此辈。在梁山众好汉中,吾专喜爱和近乎崇拜的是花和尚鲁智深了。他三拳打死“镇关西”郑屠,实为解救卖唱的金家父女,为此丢了一个好端端的提辖差使,亡命他乡,百般无奈,入五台山剃度出家。在东京结识林冲,义结金兰,林冲被高俅陷害,发配沧州。他暗中紧随,在野猪林救了林冲性命,一路护送至牢营近郊。鲁智深的侠骨义胆,嫉恶如仇,信守承诺,一诺千金,大智大勇,浸透着中华民族道德理念,乃真正的善者。吾誉之为梁山第一好汉,是铜罗汉,铁金刚,是真正悟得佛法,成得正果者。自《水浒》问世以来,众多名家多般列李逵为第一。鲁、李两人在性格上有某些相似之处,但根本的差异是前者智,后者愚。客观上说,这两人身份地位是截然不同,经历见识也有差别。鲁智深行事粗中见智;而李逵则愚而蛮。李逵一生愚昧,他从出场直到生命结束都依附

《水浒传》鲁智深

于宋江，凡事以宋江为是。他的性命断送在宋江手里，可是他无恨无悔，一切都听从公明哥哥，这是愚。施耐庵笔下李逵的愚，道出了古代中国农民的某些不足。李逵嚷道：大宋皇帝姓宋，俺宋哥哥也姓宋，为何坐不得江山。这种匹夫之勇之辈，确乎坐不得

江山,因为推动不了社会发展和进步。因此,在封建时代,中国农民永远被地主阶级或农民中的某些野心家所利用。从文学艺术讲,李逵这个人是写得极其成功的。塑造了一个瑜瑕皆存,不掩饰,率性成真,不以礼,天趣成真的单纯憨直的小牢子。也因施耐庵的妙笔生花,着意刻画他憨直一面,而掩盖了杀性一起乱砍乱杀、杀人如麻的可恶一面。至今不懂那些大书评家会如许青睐这头愚钝的铁牛。

从绘道而言,鲁、李形象都具粗犷、阳刚、野性。但绝不能混同或雷同。雷同即是同一模式去套裁诸多迥异的人物,抹杀各人个性和差异处。这就是艺术创作上的公式化。千篇一律,千人一貌,即失去了艺术创造的魅力之处。

鲁智深在文殊寺剃度时,智真长老断言:此人上应天星,心地刚直,虽然时不凶顽,命中驳杂,久后却得清静,正果非凡,汝等皆不及他。佛家崇尚意念(即心)之彻悟,一念之恶可以堕入阿鼻地狱;一念之善可以立地成佛。鲁智深不诵经礼佛,也不依清规戒律,仍然仗义助人,路见不平拔刀相助,助善抑恶,救人苦难,此乃菩萨真谛,否则救苦救难从何说起。禅宗六祖曾言:菩提只向心觅,何劳向外求玄;又道:见取自性,直成佛道。他的意思是,求佛成道,不在形式,而在自己的本性意念,也即禅宗奉为真理的“佛在心中”;又强调心地纯洁,以行动来修行。修行一词本身含有行为、行动之意。鲁智深心怀慈悲,以行动救弱者于苦难之中。与一些满嘴念佛,心地恶浊,专以损人利己为目的之辈相比,鲁智深岂能不成佛。

1.3 宋江就是宋江

在历史上,宋江实有其人。据宋史记载:徽宗宣和年间,宋江率 36 人横行山东。宋史对其为人如何没有记载,但吾揣度,总不会像《水浒》所描绘的及时雨宋江那样,使江湖好汉如此折服。就《水浒》所写,宋江尽管喜交江湖好汉,疏财尚义,名闻江湖,但有个主意是坚定的,决不有辱祖宗。这是他的社会地位和经济状况所决定的。虽是郓城县小吏,县令颇为倚重,家有殷实庄园,在郓城算得一个头面人物。直至杀惜,配发江州,醉题反诗,判定死罪,梁山泊仗义劫法场事情闹大了,无路可退遂硬着头皮上梁山坐了第二把交椅。他的上梁山全属被动无奈。一到晁天王归天,宋江坐第一把交椅,这时他原本不与盗寇为伍,归顺朝廷,忠于大宋天子,为朝廷立功,得个一官半职,封妻荫子的正统思想就流露出来了。此时宋江树起的“替天行道”的杏黄大旗,即此种思想与观念最好的注解。

为了实现他的正统观念,必然要建立一支衷心拥护其主张,实现其梦想的骨干队伍。而李逵、阮氏三雄等只知大碗喝酒,大块吃肉,平分金银的草莽之辈不能依靠。要从被俘被迫归顺的军官、庄主等人中寻找依靠。他对两种人的态度是泾渭分明,李逵稍有多言动辄加以训斥;对官军将领则卑词施礼,殷勤有加,其用心之良苦不言而明了。

从《水浒》所写,看出当时“四大寇”确使朝廷为之焦虑,但尚不至于动摇根本,倾赵家社稷江山。作

为梁山一把手的宋江，面对现实当然要考虑梁山前途。在他面前有两种选择：一是继续攻城略地，招兵买马，积聚力量与宋天子决一死战；二是壮大实力，并以此与朝廷讨价还价以增筹码，最终归顺朝廷，替赵佶当鹰犬，扑杀其他反抗者，冀得天子的宽恕，赐个一官半职实现其夙愿。后者这个想法对宋江确有其必然性。一是宋江出身，二是现实政治局面。这是他受历史的局限所造成的。

“文革”后期掀起评水浒、批宋江的运动。这是项庄舞剑意在沛公，以古讽今别有所指的政治把戏。假如从梁山结局看，确系宋江的私心所铸成大错，给其戴上叛徒、投降派似乎也顺理成章。但水浒究竟还是一部小说，还是明代人撰写的小说。虽说有不足之处，可无论如何决不能用今日之政治尺度去衡量一个小说中的人物。宋江这个艺术形象之所以能成为数百年传世艺术人物，恰因为施耐庵、罗贯中抓住了宋江所具有的性格和时代，以及愿望和现实的种种的矛盾而塑造成的。这正是作者的高明处。世界是复杂的，处于这个复杂世界中的人也是复杂的。不能像孩子们简单的是非逻辑来观察人，不是好人就是坏人。由于我们很长时期里患了儿提时代的低级错误，所以在艺术创作和评论上只有正面人物（好人）和反面人物（坏人）了。刻画人物也是脸谱化的，在绘画造型艺术里更趋极端。这是一种长期内占主流的通病。

《水浒》中的众多人物，吾对宋江并不欣赏，认为他集宽容、狡黠、阴毒于一身。但回头一想，这是个数百年前亡命江湖，啸聚绿林，舍得一身剐的造反首

领。身置头领之位,也有其苦衷,不能苛求。

头领或者称之为领袖的,每因其事业之兴盛而陶醉于大众之歌功称颂,占大众之功为己功,骄横自得,使原有的顺天意、得民心的领袖蜕变为背其道而行之的暴君。《史记》中不是有这样的记载吗!试看那古今中外历史博物馆里陈列着一具具令人扼腕的酷似他们的“蜡像”,也会引起人们的深思。

1.4 武松与石秀

假如你注意观察的话,在你熟悉的人群中可能有那么几个在相貌、性格、爱好、品德上相接近的人。梁山 108 将中武松与石秀就是相类似的一对。

武松排行老二,人称武二郎;石秀绰号“拼命三郎”,书上没有讲到“三”字的来由,但可否认为与兄弟排行有关呢?当然这是巧合的缘故,不能作为他俩相近的一桩事来谈。有些类似倒可以来分析分析的。诸如:武松是山东大汉;石秀是金陵建康府人,也是大汉一个,武松有一对大拳头,可甚了得,山中之王的老虎,也毙于拳下。石秀在蓟州府大街上,凭着一对大拳,一拳一个,将七八个军汉和破落户打得东倒西歪解救了杨雄。这也许由于习武之人都长得魁武雄伟,大手大脚也是平常事。

从性格上讲,武松是急躁火爆。书上 23 回中说宋江在柴进府内净手回来,在廊下蹴了火锨柄,引得那汉(武松)焦躁,跳将起来,就欲要打。石秀也是焦躁火爆的性格,《水浒》44 回写道:见众人将杨雄逼住,动弹不得,路见不平,放下柴担,分开众人前来劝

架，被泼皮张保辱骂，那大汉（石秀）大怒，焦躁起来。武松是生就的英雄本色，好打不平，为施恩醉打蒋门神夺回快活林。书上有一首“西江月”赞石秀道：心雄胆大有机谋，到处逢人搭救。也好打不平，解救别人，州府大街解救杨雄就是一例。他俩都重义，讲伦理，不好女色。潘金莲存心勾引武松，她自信“我今日着实撩斗他一撩斗，不信他不动情”。而武松铁铮铮，掷地有声，言道：“武二是个顶天立地噙齿带发的男子汉，不是那等败坏风俗没人伦的猪狗！嫂嫂休要这般不识廉耻，为此等的勾当。”石秀对潘巧云不守妇道，肚里早就明白，他心中暗忖：“我几番见那婆娘常常的只顾对我说些风话，我只以亲嫂嫂一般相待，原来婆娘倒不是个良人。”他俩都是血性男儿，不信皇法，信自家，心狠手辣的人。武松为报兄仇，灵前杀嫂，狮子楼斗杀西门庆。石秀为示清白杀了海和尚裴如海，又与杨雄诬杀潘巧云于翠屏山。武二郎与拼命三郎都是心雄胆大有机谋的人。武松为报兄仇，走访四邻，调查大郎猝死之经过，拿到了人证物证，还在灵前有四邻在场做了王婆、潘金莲口供笔录。作事细致有条理，四邻无不敬服。石秀观言察色，行事周到，离开肉铺前用了半天时间，将账开出单子一一列清，不让留下手脚不干净的话柄；设下计谋，诛杀海和尚和胡道人，暴尸于街头，大造舆论。诸如此类都显出武、石两人不是粗人。

在施耐庵、罗贯中两人笔下武、石也有差异之处。武松是施、罗笔下的重点人物，有关他的故事就有 10 回。自打虎开始直至乔装行脚头陀奔二龙山止，一路写来，妙笔生花，活生生的好汉，呈跃于纸

《水浒传》武松

上。武松一直为平民大众喜爱，为后代戏曲评话艺人所重视，武松故事以多种形式流传至今。石秀从蓟州府大街出场至三打祝家庄，探得盘陀路，救出梁山大军仅有四五回的描述，可见石秀在作者心目中的地位。因此，石秀在读者的眼里远不如武松。另外，在梁山历次战斗中，他出风头的仅数为救玉麒麟，大名府石秀跳楼劫法场，仅此而已，不能与武十

