

形象的探索

40/0

形 象 的 探 索

890
4010

17006

美术创作经验谈之二

李琦等著

CAFP3/11

上海人民美術出版社

1964

插 圖

主席走遍全国(李 琦) 7

延河边上(鍾 涵) 8

草图(二幅) 12、17

刘少奇同志和安源矿工(侯逸民) 21

第一次构图 23

《刘少奇同志和安源矿工》局部(二幅) 25、26

人物素描草图(三幅) 26、29、30

毛主席在井冈山上(罗工柳) 37

地 道 战(罗工柳) 38

草图(三幅) 34、35

结婚登记(古 元) 46

羊 群(古 元) 47

刘志丹和赤卫队员(古 元) 48

艰苦岁月(潘 鹤) 59

炊 事 员(吳 凡) 60

社干会上(李习勤) 66

《社干会上》局部(三幅) 68、70、71

山乡巨变(賀友直)(六幅) 74、79

小 八 路(黃 胄) 92

延河饮马(石 魯) 98

枣 园(修 軍) 101

陝北江南(張建文)101
轉戰陝北(石 魯)102
秋(修 軍)107
長城內外(劉 曠)108
巡 邏 圖(黃 胄)112
人物速寫(黃 胄)114
第一道腳印(晁 楣)119
北方的早晨(晁 楣)120
速 寫(二幅)(葉淺予)128、129
榴花群鴿(陳之佛)149
春 蚕(王个簪)150
虬髯公與李靖(劉 傳)162
弄官尋母(劉 傳)165
晴 雯(劉 傳)166
東坡愛硯(劉 傳)167
 梁紅玉等草圖稿(潘秉衡)173
 蕩秋千草圖稿(潘秉衡)175
 寶蟾送酒草圖稿(潘秉衡)177
嬰寧路遇王子服(潘秉衡)180
丰 乐 圖(黃 胄)環村

編 后 記

这是继一九六一年本社出版的《美术创作经验谈》后的又一辑。其中收集了三年来报刊上发表过的美术家所写的经验，也有别人访问美术家时所记载的笔录。有几篇文章经作者进行了修改补充。

在编选前，何溶同志给我们不少帮助，特在此表示感谢。

上海人民美术出版社

1963年10月

目 錄

我心里要說的話(李琦)	1
談《延河边上》(鍾 涵)	9
《刘少奇同志和安源矿工》的构思(侯逸民)	21
“大魯艺”(罗工柳)	33
我是怎样开始創作的(古 元)	44
《艰苦岁月》創作余得(潘 鶴)	50
“平淡”的題材(吳 凡)	61
創作《社干会上》的前后(李习勳)	65
細致的观察 长期的积累(賀友直)	72
深入生活与創作(《美术》記者)	83
——駐京部队美术工作者談体会	
生活变艺术的探索(李 江)	97
——記西安画家談創作	
和边疆的亲人在一起(黃 胄)	111
生活、情感、想象及其它(晁 楣)	117
随淺予先生写生瑣記(吳衍休)	126
东北写生杂忆(傅抱石)	132
研习花鳥画的一些体会(陈之佛)	144
对花鳥画創新的探索(王个簣)	151

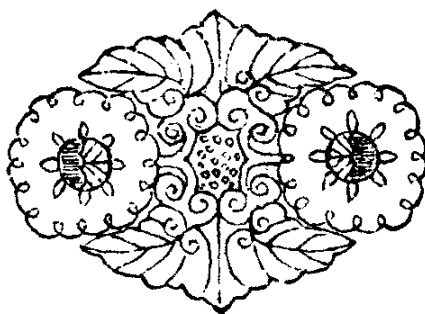
宜起不宜止 宜藏不宜露 (庄 稼)	155
-------------------------	-----

——刘傳陶塑經驗簡介

熟能生巧 若有神助 (毕克官)	170
-----------------------	-----

——訪玉雕专家潘秉衡

編 后 記

我 心 里 要 說 的 話

李 琦

一九五八年五月廿五日，是我一生中最幸福最激动的日子，十三陵水库工地上的人们象滾水一般的欢騰，我们敬爱的领袖毛主席来了！他和我一起参加劳动。毛主席走到那里，那里就是人山人海，山坡上、大坝上，掌声欢呼声响彻山谷，真是地动山搖的景象！

我背着画夹跑上了一个山头，知道挤进人群里看主席是不容易的，索性登高来感受一下这动人的场面吧！十分幸运，主席正巧路经山腰，我就从无路的陡坡上滑了下来，正好是主席的身边。在人群中，我几次设法踮起脚尖，将速写本捧在头顶，想画下这激动人心的场面，可是，人太挤，我实在也太激动了，始终沒有画成。

这天，天气很热，主席的头上已经沁出了汗珠。在人群密集的地方，不知谁的一只黑油油的手，伸过来递给主席一条雪白的毛巾，主席微笑着接过来，揩完汗后，点点头递还了毛巾的主人。群众、领袖，这是种多么自然的亲密关系啊！就在当场，我决定把这一情景画下来，画好之后，在画上题了一首诗：“同鏟一

筐土，共用一条巾，敬爱毛主席，和咱心连心。”

创作的形成，总得有一种冲动，好象不把话说出来就憋得慌似的。画完那幅画之后，发现自己还是不能平静。主席，他那风尘仆仆雄健的身姿；平易近人的风度；以及穿的布鞋、和着黄土汗湿了的衬衣，留给我的印象实在是太深了！我回忆着当时跟在主席身边所想的一切：多么伟大的领袖！又是一个普通劳动者，全国人民紧紧地跟着他走——就象在十三陵工地上——对这个巨人无限信赖，紧紧跟着走，胜利接着胜利！

怎样才能把自己的强烈感受传达给别人，那怕是万分之一呢？这个想法天天在鞭策着我。苦的是找不到合适的艺术语言。画那壮阔的场面吗？主席形象又得不到满意的描绘；取一角的镜头吗？又觉得不够显示整个事件的气魄。跳出十三陵的局限，是构思的一个跃进。这中间，有这么一个值得记述的过程：

十三陵劳动过去两年了，有一天，我们学校去参加中国美术馆建筑义务劳动，全校师生员工列队走过王府井大街，老教授也穿着布衣、挂着草帽，兴致勃勃地夹在中间。我和一位同志谈道：“这多象抗日初期救亡青年队伍的那个劲儿。”大家对于又是知识分子、又是普通劳动者的这种身份，是很引为自豪的！

就在这天的劳动中，脑子里忽然出现了毛主席手拿草帽、布衣布裤的巨大形象！同时，也就形成了我的画面。当天晚上，虽然劳动一天很累了，但按捺不住激情，我工作到深夜，草稿出来了。

当天所以触景生情，说来蛮偶然，其实与往日的体察、酝酿

是有关连的。首先是十三陵的生活。此外，报纸上常登主席到某公社；主席到某工厂；又到某舰艇上……每个消息都使我兴奋。凡是见到有关主席的记述、故事、报道及照片等，我都细读、端详；而在延安生活期间见到主席的印象，就更是铭刻于心。

那是在我们去延安的沿途，从延安开出来去抗日的八路军军营中的马列室、救亡室（相当于俱乐部）、会议室到处都贴有戴着红军帽的“毛泽东同志像”。在我的眼里，隐隐觉得这定是一个不平常的人，我们到了延安一定会见到他。果然，到延安以后，就常常看见他了。有一次开“九一八”群众大会，会场四周备有大锅开水，休息时，主席也在人群里喝水，他借用了我的同伴的茶缸自己去舀水。后来我们都特别爱护这个茶缸。

另一次，那是在大生产运动之后，边区已经是丰衣足食了，我们几个同学穿上了新发的呢料棉衣，兴冲冲地走在大街上。正巧，迎面碰上了我们的领袖毛主席，只见他穿的那身布棉衣已是很旧的了。他亲自带头大生产，而在享受时却先人后己，对比之下，使我们深受感动，竟至忘了给他行个礼——过后大家都懊悔。

就是这样，长久以来，在我的心目中，主席是站在群众之中，和他们同甘共苦，带领他们前进的伟大的人民领袖！这也就是我起手创作这幅画所确立的主题要求。

手拿草帽，穿着白布衬衣、灰布裤是从一开始就定下来的。因为觉得这种细节很能说明主席下乡来了，可是主席究竟来到了哪里？这方面就颇费思考，开始想画主席在谷穗丰硕的庄稼地，

但主席孤孤地站在那里干什么呢？画点田野、厂房的远景吗？问题也不能解决，又流于老套。这时想起了中国传统的大中堂式样的人物画，那常常是用无限空间的。进而想到含蓄的处理手法为我国艺术最所擅长。戏曲表演中，一根马鞭可以翻山越岭；一只船桨可以兴波逐浪，那么，主席的一顶草帽不是可以走遍全国吗（虽然当时尚未找到这一恰当的画面）。画了背景，反受局限，不画背景，可以给观众以广阔的想象余地。农民看到画会说：“毛主席来到咱农村了！”工人看到则会说：“毛主席在了望咱的烟囱呢！”……

最初的小草图，主席是半侧面的，后来觉得那样有碍于表现主席形象与观众的亲密联系。这时，忽然想到了有些好的招贴画，它们的主人公是正视观众的（如苏联革命初期《你参加了志愿军吗？》一画），它产生一种直接召唤人们的感觉。于是就丢开了原来的草稿，旋即在墙壁上钉了几张大纸，踩上凳子，先构正脸，两三个小时，正稿就初具规模了。这时，没有用照片，因为形象的酝酿很久了，照片是在以后找来参考的。

画大一些，运用一些中国写意画的笔法，也是预先想到了的，因为估计到画成真人大小，可能会增强与观众亲近的实感，而这也正是这幅画的题材所要求的。写意的笔法，洗炼、洒脱，便于抒发感情，感到很适合表现主席野外视察，为国辛劳、风尘仆仆的情景。

画得不小于真人，也是想到会增强与观众亲近的实感。在绘制过程中，每当停下笔来端详画面时，自己首先感觉到了主席就

在面前那样的亲切。由此，越来越明确了所要达到的要求：让每一个人看到画都觉得我们最敬爱的毛主席在注视着他，注视着他所从事的工作，并对他的成绩给予赞许和感到高兴。而对于一个不好好工作、不好好学习的人，叫他简直不好意思在这幅画前久留！

把作者放在观众的地位，在创作过程中是很有用的。

这幅画的完成吸收了不少同志的宝贵意见，如：稿子上的左臂原来不是叉起的，有同志提议叉起来，这个意见极重要，不但是主席的习惯动作，而且与画中情节很合拍。又如画中题字，原来用了一句主席的语录：“从来没有见过人民群众象现在这样精神振奋、斗志昂扬、意气风发。”后来有同志提出意见：感觉题字和画配合得不够好，容易使人理解成作者的意图是想把“精神振奋、斗志昂扬、意气风发”的精神风貌全用主席形象表达出来，那样就会不符合主席平易近人和谦虚的本色。我想这很对，我要刻画的，是革命人民的旗手和榜样，应刻画出人民群众这种共同的精神特征；同时，还应符合我所想要表现的伟大革命领袖平易近人谦虚的本色。经一位同志的提议，我去翻阅了《红旗歌谣》，因为那上面有许多人民群众歌颂毛主席的绝好诗篇。一下子，《主席走遍全国》这首河北民歌射入眼里，真是太巧合了，这不是所要表现的主题和心里想说的话吗！这首好诗给画增添了很大光彩。整个创作过程，正如周扬同志在文代会的报告中所指出的：“集体创作已成为我们的文学艺术创造活动的一种重要形式，成为在文艺工作中贯彻群众路线的一种重要方法。”虽然我们有时是

在一个人执笔作画，但这样一个思想：集中集体的智慧来从事集体的事业，必须确立不移。

这幅画展出后受到一些好评，那幅《毛主席在十三陵水库工地》的画也同样获得了一些好评。所有这一切，我深知，是出于广大人民群众对主席的至高无上的尊敬和爱戴！

仅从十三陵工地短短的一段生活里，就获得了极珍贵的创作题材和激情，使我再一次体会到主席的教导：文艺工作者必须到群众火热的斗争中去，是何等的重要！

我所做的，只是我力所能及的一点点，从这次的整个创作中，我再一次体会到学习毛泽东思想的重要意义。

原文载 1960 年 10 月 11 日《光明日报》，作者略有修改

一九五一年
十月

延河边上

談《延河边上》

鍾 涵

一

《延河边上》这幅革命历史画是去年着手创作的，到今年夏天完成，前后经过了一年。

我很喜欢革命历史画。十几年中，我曾经有比较多的机会直接在革命前辈们的亲切教导下，学习和熟悉党领导的革命斗争的历史。同许多同志一样，这些鲜红的历史篇章使我产生了感情，深深地铭记在心里。对于我们革命的青年一代说来，党史，四十多年人民的斗争史，就是我们的家谱，它的每一页都充满着伟大壮阔的画面，都放射出共产主义思想的光辉。因此，当我开始转到美术学院学习的时候，几乎是同时就自然地产生了一个由衷的愿望：画革命历史画，歌颂我们的党。尤其是近几年来，当着国际形势的发展更有力地证明：我们的党是伟大的、光荣的、正确的党，要求我们党更高地举起马克思主义的革命旗帜的时候；同时，也是当着国内阶级斗争的形势要求把无产阶级和劳动人民的革命传统更加发扬光大的时候，宣传革命历史的意义，就更加提到了新的高度。画革命史，不仅是大家共同的一种艺术愿望，而