

■「名家讲稿」书系

叶浅予谈速写

谢春彦 编注

上海人民美術出版社

就是那样慌慌张张，连基本完整的形象也画不下来，上台动作那么快，变化那么大，光靠眼快手快也解决不了问题，是快动作看得眼花缭乱，这说视觉也跟不上，可凭视觉照手上那支笔，笔端为快，也快不过舞台上演员的一转身一眨眼，我的经验是，一切动作只能凭记忆力，才能画下来，只靠记忆，演员的一举一动是难以对付的，严格说来我的创作大部分是凭记忆画下来的，我认为，要提高记忆力，必须把形象的能力。在我的实践中，屡次发现，当我精力不集中，力被抑制的时候，任何动态都画不好。

一九六三年人民美术出版社出版
这本铅笔画稿集中而成的那里有喜剧有曲艺有
乡土风有洋味有地方戏有话剧有名演员有吹鼓手
有原稿已立文化大革命中失散
一劫只得命令我的老笔依样葫芦重画一遍
铅笔、蜡笔、墨笔、硬笔、软笔、西笔、东笔、同
我年方六十岁而一画六十年了

■「名家讲稿」书系

叶浅予谈速写

谢春彦 编注

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

叶浅予谈速写 / 谢春彦编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007.6

(名家讲稿)

ISBN 978-7-5322-5296-1

I. 叶. . . II. 谢. . . III. 速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 069913 号

名家讲稿

叶浅予谈速写

原 著: 叶浅予

编 者: 谢春彦

责任编辑: 邱孟瑜 孙海燕

封面设计: 张 璎

装帧设计: 张 璎 肖祥德

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海质胜印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 10 印张

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

印 次: 2007 年 6 月第 1 次

印 数: 0001-3250

书 号: ISBN 978-7-5322-5296-1

定 价: 38.00 元

绝非小技 绝非小道

——简论叶浅予的速写艺术

今年恰逢叶浅予先生百年诞辰，中国美术界将举行相应的展览和纪念活动；先生一九九五年病逝于北京，至今也有十二个年头，足见历史脚步的匆忙。叶先生是画界中难得的一位儒道合流式的明白人，以他的明智，不知生前可或料想今日画界之种种。不过我想国人在回顾过去百年的中国美术史时，是不会也不该将他忘却的。他是一位杰出的画家，也是一位杰出的美术教育家，然单以前者的身份视之，先生的漫画、速写、水墨人物三项则足有他自身的光辉，长普不灭。

今但说其速写。

叶先生在中国的新美术运动中当为一开山级的人物，最彰显的莫过于漫画和速写两项，然中年以后渐次疏离漫画，速写却是一辈子没有停止，手不停挥，兢兢业业，凝神专注，乐在其中，是毕生的事业，亦是毕生的癖好，至其将终，还以毛笔宣纸把盛年时期的速写力作重作数枚长卷，并论文再次总结速写一道的种种，似可视为这位速写巨匠对速写的最后教言，深值珍视。如此一生系于速写，在经过颠沛流离和“文革”之难后，仍存下数以万计的速写遗稿者，亦当世之稀者。这宗速写分赠中央美术学院、中国画研究院、中国美术馆及他的故乡叶浅予艺术馆，真是煌煌巨珍，正待吾人研究开发。于之，不独可探究叶浅予先生的思想、艺术而技术，亦足可印证吾国上世纪二十年代以降长达七十年间的形象历史及其流变。昔人谓杜诗为诗史，那么叶浅予先生一生的速写之作，关注人物、关注时代、关注民族的命运，复关注将之化为纸上的形象，亦若老杜，堪称画史，在他

前言

叶 浅 予 谈 速 写

真实而感情投入恳切的挥写中，自有历史长链散落下的大量珠串可究可探，岁月难掩其光华也。

何谓速写？简言之则为减笔写生画也。然若以此概先生毕之好之劳作则浮泛甚甚了。我曾拜观先生各时期大量速写原稿，亦曾直观先生命笔作速写的现场，真全神贯注，持笔如临阵运神兵之大将，目光如炬，势若雄狮搏兔，电光火石，迅然成作。遂可断言，叶浅予的速写乃是——他手操毫管直面造化的一场生命艺术的撞击。非惟徒事摹拟呆写、描头绣脚者流可以梦见，亦非以所谓科学素描之法所愈写愈错者也。绘画乃情致、意气之事，叶公的速写尤其如是，他之所写不独写尽了造化诸象诸神，亦记录了他昂扬宏美的生命，我们今天面对他的速写仍可感受到他生命的滚烫和火花般的壮丽华美。

叶公的速写，于其挥写的六七十年间，大致可分三种类型，早期倾向漫画意味，而上世纪四十年代以降则倾向中国画，晚年之写则又往往显出回浸漫画意味，神龙回首，首尾相系也。然综而观之，当是一律放笔直干，率性而为，智敏肯定，当机立断，以形写神，神完气足，无赘言废笔，豪迈大气，痛快淋漓，令人想起并观照中国大写意的优秀传统文化和书法行草中那种慨然赴之的生命情节。

先生早岁在上海，年方二十出头的风华岁月即办杂志、绘广告、弄摄影、画漫画、通设计，风风火火，八面出手，开始其传奇丰富的艺术人物，他的漫画名作《王先生》也赫然登场，轰动海上，名噪南北。因着时事和报

名家讲稿

刊的需要，他的画笔在无师自通地妙绘王先生之时也开始无师自通地涉作速写，以之为记录和调侃、批判社会的艺术利器，轻快而迅捷也。然更为主动自觉地开拓叶派速写一道的新路还在三十年代初叶，于此他曾回忆道：

“在十年职业实践中，从来都是凭记忆和想象起稿造型。一九三三年秋天在上海和墨西哥漫画家珂佛罗皮斯相识，我见他身上经常带着小本本，记录他在旅行中所见的各种形象，从此我也拿起了速写本”。

“我是画漫画的，塑造形象必须用夸张手法，因此，我画速写时有意发挥这一手法，记录对象的特征，以此运用到我所创造的丑角形象《王先生》和《小陈留京外史》中去。自从我开始在生活中记录速写形象后，比之以前那种只凭臆想编造出来的脸谱和人物要丰富真实得多。由于长期在生活中画速写，促成了我对形象思维的敏感……”

一九三六年七月叶先生在上海杂志社出版了一本名为《旅行漫画》的速写集子，由南而北地展现了当时极为生动的种种社会人生相。用笔爽利，以夸张为主调，是风格十分新鲜的速写作品，有主题，有见地，那敏锐的快笔颇如医生的手术刀，批判的功利目的是显见的。与后来指染中国画时期的所作，风致颇为不同。所绘人物是眼中之人，亦为漫画大家的意中之人。因之这些作品绝非呆滞地复制对象，在主观意识的影响下，铸造出时代符号明显的华章。若“算命者”一幅以铁线之描十分流畅简洁魔幻般地

前言

叶 浅 予 谈 速 写

塑造出那个时代的光怪人物，目光之空洞，行止之无味，生活之无奈，生命之枯淡，以及写者之哀之怜之嘲之恨之痛，皆在笔下矣。不是有些前不见古人，后不见来者的况味吗！余如南京船民，北地老妇，舞女洋少等等，总被一一速而写之，生在命在。

这段时期的速写风致，至今依然放射出宝贵的光华，它是老旧以及学院派所孕育不出的异品异格，切近生活，切近生命，切近时代，法意独树，它之温度未凉，脉息未止，古稀而后依然打动吾辈，并给僵化的人物画创作树立着一杆异美的情、艺、技的坐标，令人深长思之。

抗战入蜀时期，先生交游大千一辈，又因与舞蹈家戴爱莲结合，钟情舞蹈，此后的速写接近水墨，渐渐与所谓中国画靠拢，弱化漫画意味，多为其宣纸上的人物画创作服务，这在苗区、藏区人物以及舞蹈速写中尤为昭著。及至在为徐悲鸿先生延为美院教席，及其后多年主持中央美院国画系中，他的大量速写中亦生出学院派的需要来。如倾向于慢写的老妇、老农更向写实主义靠近，这在苏派教育体系和新主题创作的制约下，亦为他的一种积极应对。但是他的艺术性格并没有根本地动摇，尤于速写一道还是一贯而下，保持着一种可贵的取形攫神、潇洒刚健的体相，于放脱中自具严谨，在凝肃规整中自由放达，显出叶派速写的独一番家法。十分著名的《扇舞》，只写背影，用线舒曼而劲脱，如一笔画贯之，通体畅然，亦动亦静，天然模样呼之欲出。于兹之用笔用墨，几乎让西洋炭笔于洋纸上化合成崭新的写意神品，那动作、那动律、那韵致、那雅化、那生命、那法

名家讲稿

和意皆由叶公的神笔一蹴而就其中矣，这等速而写之之作，若放诸四海是一概而会令中西惊艳的；中国书法畅神的用线，因叶公的心手妙合使速写可致作品，并晋而为名作了。

再如他面对寿高九十的白石画翁所写的数帧，也是下笔肯定，简而神，老画师的目光和手被他手中的细铅笔线作为得是如何地让人叹服啊！其后先生又以白描之法写于宣纸，便是我们每见每叹的那幅白石老人影像了！中国的士人向有成仁之义顿悟之快，这仿佛亦为一个文化情结，在许多叶公的速写名作中，我们自可把此之道和此之技打通起来，因之透过所谓速而为之的寥寥数笔，还是应该认识到叶公的底里，他那种意气、心胸、怀抱、人文精神自不可等闲怠慢了。至“文革”罹难以前，他大量的舞蹈、戏剧人物速写，真正达到了一种具有中国新风的极致，所写梅兰芳、荀慧生、盖叫天、周信芳等以及中外之舞、剧，俱将角色和演主神奇般地杂而糅之，再加上他的笔中风神，直入炉火纯青天衣无缝的化境了。就中调性是明亮昂扬的，却又不失于浮泛轻率，韵律是健劲流动的，却又不失于浅尝辄止豆灯飘影；他不是见红画红，见绿画绿，对于造化他有因长期训练、砥砺、深究、体悟而形为的特异法门，于对象、造化自有其深切的体认和调派。他常告诫我辈在速写中观察、记忆、默写功能的运用，便深入于上述的大底蕴之中。

“文革”以后，尤其在叶先生去世前的二三年间，他一辈子不弃不舍的速写明显的画得少了，然如故乡之行桐庐所见还是留下了相当珍贵的篇幅，

前言

叶 浅 予 谈 速 写

足资研究。但是明显的是在表现手法上又渐溯漫画的格调，与水墨新作《长安怀古》以及《天安门》系列形为照映。虽然在叶公晚年，我常有幸侍之左右，谈艺论文，受教多多，可遗憾的是竟没有与他讨论这种转向的原委究在何处。另外，跟随他一生的铅笔和速写本也似乎疏于使用了，他之以往速写时利如鹰目的双眼也日渐趋于平和祥慧……

桐庐桐君山麓，薄雾未散，足下富春江清流依依，我尝和老人家沿画苑门前那两株巨人般的枫、樟旁拾级而下，趟着晨露向麦田坞步去，他坚持不要别人的扶持，一里二里地行去，呼童咤犬，我侧眼望之，他那双眸子依然仿佛在写着、绘着、强记着、思索着，我想他仍然抗拒不了一辈子的速写情结，仍然在心画着吧，否则那百幅富春百图，西天目组画以及《旅程画眼》中大富漫意的附图，又何所生出呢！故写与不写，不写之写，皆其速写之大写之道也。

速写的功能何在？速写的法门何在？目前叶公的老友大漫画家华君武先生得知我在编纂浅予先生的速写新集时，兴奋地说，速写对于绘画以及创作的关系真是大可探究的啊！是的，若速写只是信手挥之的小技小道的話，智勤若叶公者就不会将毕生的心力倾之于斯矣。他盛年的名作，曾被张大千激赏并临摹的《印度舞》、五十年代的《北京·进城》、六十年代的《白蛇传》彩墨海报以及晚年的力作山水长卷《富春山居新图》等等皆莫不与他的速写有着明显的脐带血脉依存关系。吾忽生狂想，或若以电子计算机将他一个多甲子速写之线连而计之，又当几许之长耶，又当几许之不尽

名家讲稿

耶！叶公即以速写一道目之，他当不虚此生，亦不虚此生之激荡，这无尽绵长的生命之线所构建的艺术门类，后辈后人岂能不宝不贵，岂能不由之探究通向大美之境啊！而叶公被费新我诸先生誉为“新仕女画”的舞蹈、戏剧女性水墨之作中所铸造的健康美学典范，其底基主要源于新时代新对象速写活用的滋养，读者当不可不察。

当今画坛，在繁荣喧闹之中乱花迷目，从艺者成军成阵，多于牛毛，打着各种旗号、主义的鱼目混珠者可谓空前，急欲成功急欲敛名敛利者比比皆是，以相机照片代替生活观察，妄下笔墨而弃速写于不顾何可胜数。沙滩上是建造不起艺术殿堂的，真正的速写也是绕不过的童子功夫、科班功夫，故吾亦欲以叶公的速写呼唤同道中的迷失。遂检出五十三年前他撰写的那本影响一批一批一代一代习画者的《怎样画速写》重新印行，并补充相关文章以及二百多幅其各个时期的速写，合为一集，名之为《叶浅予谈速写》，列入上海人民美术出版社的“名家讲稿”之中，也算是我对这位恩师百年诞辰的纪念吧。

速写不独可以独立为一门艺术，为绘画创作立功张本，速写也是可以出如叶浅予这样光彩夺目的速写大家的。

在编纂过程中，得到叶公的女公子明明大姐的大力支持，并得到了许多珍贵资料；另外，上海人民美术出版社李新、孟瑜、海燕同道的倾力合作，在此一并感谢。

谢春彦 丁亥三月某夜于沪上浅草斋画室

目录

上 篇

第一节

绘画与摄影 / 16

第二节

中国画的线描 / 24

第三节

人物画的造型基础 / 33

第四节

中国画的取景立意 / 38

第五节

中国画的主题创作 / 42

第六节

方增先的苦恼 / 51

第七节

关于临摹 / 58

第八节

从张大千看学画的门径 / 62

第九节

中国画研究的再深造 / 65

第十节

画人物的应向山水花鸟画学习 / 67

第十一节

中国画的美学精华 / 69

第十二节

论艺术的形式 / 72

目录

下 篇

第一节

从生活到艺术 / 76

第二节

怎样画速写 / 88

1 速写的目的 / 88

2 速写的方法 / 89

3 从慢写开始 / 96

4 掌握特征 / 100

5 掌握动态 / 104

6 发挥记忆和想象的能力 / 115

7 记录生活 / 117

8 长期锻炼 / 122

第三节

戏曲人物速写 / 128

第四节

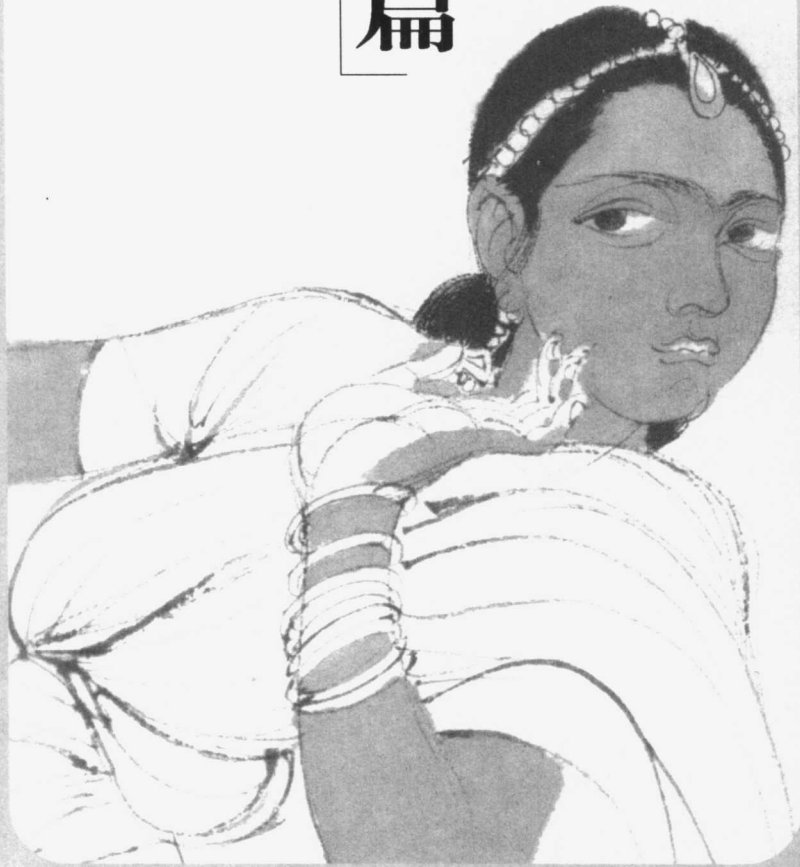
舞蹈形象速写 / 136

上

篇

绘画与摄影在最高意义上是平等的，形式之不同并不影响艺术上的殊途同归。然二者毕竟有异，绘画讲究内心视觉、内心镜头，主观的活动天地尺度更大，尤其情的调制更为近乎“造”，近乎诗，画者不可不察其间之大不同。

—— 谢春彦

壹

绘画与摄影

过去美术界好像有这么一种说法：摄影术发展了以后，是不是还要画？画是不是还存在？照相机一拍，什么形象都记录下来了，还画什么呢？但是，事实证明，这是两码事。现在要讲摄影与绘画的关系，是很清楚了。摄影做得到的，绘画不一定做得到；绘画做得到的，摄影不一定做得到。各有特点，自己各走自己的路。尽管相互之间有联系，互相有影响，但摄影还是摄影，绘画还是绘画，不能相互代替。

摄影家拿了照相机在生活中间记录了很多形象，他只能限于生活中间现有的东西，现有的形象；他不可能创造什么形象。而画家却有能力凭想象创造形象。艺术形象“源于生活，高于生活”。高于生活到底怎么理解？绘画可以采取种种方法夸张或者虚构创造典型形象来解决这个问题。齐白石画的虾，简练几笔，透明而有弹力，将虾的特点充分表达出来。这是绘画特殊的地方。摄影是否可以虚构？可以夸张？即使可以，大概只可以有一定限度，超过这个限度就变得虚假了。