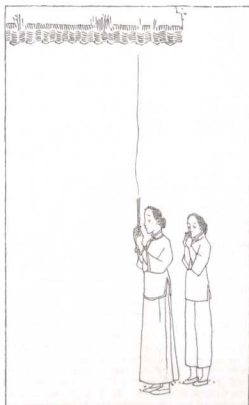

贺友直说画

策划○李新

本书所列篇章，
均取自画家众多文字中有关说画的论述，
并集成此书，
希望说者无心，
读者有意，浸润其间，
感悟多多

上海人民美術出版社

贺友直说画

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

贺友直说画/贺友直著 - 上海: 上海人民美术出版社,
2007.12

ISBN 978-7-5322-5515-3

I. 贺… II. 贺… III. 绘画 - 艺术评论 - 中国 - 现代
IV. J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 187389 号

策 划: 李 新

装帧设计: 陈 楠

责任编辑: 庞先健

技术编辑: 殷小雷

杜廷华

贺友直说画

贺友直著

出版发行: 上海人民美术出版社

(长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市美术印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 19.5

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-3000 册

书 号: ISBN 978-7-5322-5515-3

定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5322-5515-3

9 787532 255153 >

他们，是擅长于小画幅间做大文章的智者；
他们，是从通俗画种中辟出不俗艺途的行者；
他们，又是善以文说“画”，以画授艺的特殊学者。

——顾炳鑫，贺友直

序

上海人民美术出版社成立至今走过了55个春秋，就如同人生的岁月，它随着历史和社会的变迁而起伏波动，但它也坚定地走进了新的时代。社址院内的雪松像长者一样关注着一代代出版人从它的身边过往。难免有些人行色匆匆，有些人长驻于此，可这些人的一些东西肯定被留存了下来。名牌出版社的精气神就是这样被一代代出版人积淀后变成今天的财富。

巧得很，本届领导班子的两位主要责任人我和唐宝顺的岁数和本社的社龄一样大，这个日子我们早已放在心上，我们也一直在寻找一种有意义的方式来纪念这个时间节点。现在搞庆祝都时兴砸大钱、做秀场、听响声，其实我们倒觉得太热闹反而会冲淡了本来应该记住的事情。思前想后，我们决定还是用自己的标准产品形态——最传统的纸介质载体来表达我们的情感，承载我们把图书事业发展下去的信念。

我们精选了顾炳鑫先生和贺友直先生两位长者的文稿出版作为我们想法的寄托。55年来，上海人民美术出版社英才辈出，其中不少在中国当代美术史和当代美术出版史上均有地位和影响，而顾、贺两位先生必定列为其中。

选择顾、贺两老的文稿出版，主要是近五六年的时段里，我社整理开发了大量连环画的优秀作品，我们努力在发掘连环画艺术魅力的出版中，形成了当今连环画在新世纪回暖的局面。同时在这个过程中，我们好像更深刻认识了这两位长者的高大。现在我们每天的工作，都有机会和过去几十年的老书稿打交道，编辑们几乎每天都和当年连环画的相关资料接触，从原稿、脚本到回忆文章，一点一滴地重温着当年的场景，感受和触摸着前辈们的历程，体味着当年的艰辛和快乐。连环画作为大众通俗文艺的画种是要通过出版复制后再现的，多数情况下，创作（作者）、出版、传播往往都完成在出版社内部生产链中。顾、贺两位长者就是这样身份，画家、策划、编辑统一于一身，加之两位又都在20世纪80年代前后担任美术院校的教授专家，授业育人，成为中国连环画艺术一代宗师，著书立说，实属众望所归。

当然，今天出版两老文稿所选内容多是艺术创作方面的著述，但是我们更希望大家感受到他们字里行间透出的上海人美社全体出版人的职业素质和团队的人文精神。一个55年历史的文化企业里涌现出这样多杰出人才和优秀作品，这块土壤能没有养份吗？这两本书就能证明。所以今天的出版人必须自觉认识到，一定要让这块土地继续产出对人民大众有影响力的作品，出版更优秀的图书来回报社会，才能让过去的人和现在的人都满意。

缅怀、感恩、责任、传承，这八个字，就算纪念我社成立55周年的关键词吧！

上海人民美术出版社社长、总编辑 李新

2007年12月16日

贺友直

1922年出生，浙江镇海县人，小学毕业，当过学徒，做过工。1949年开始画连环画。1952年参加上海连环画工作者学习班，后到新美术出版社工作，任专职的连环画创作员。1956年并入上海人民美术出版社，继续任连环画创作员。共创作有连环画作品五六十部，以及大量的小说插图及少儿读物等美术作品。

连环画得奖作品：

《火车上的战斗》第一届全国青年美展一等奖
《山乡巨变》第一届全国连环画评奖一等奖
《白光》第二届全国连环画评奖一等奖
《十五贯》第二届全国连环画评奖二等奖
《皮九辣子》第四届全国连环画评奖二等奖
《朝阳沟》建国30周年全国美展三等奖
《小二黑结婚》第九届全国美展银奖
《贺友直艺术》(画册)上海市第四届文学艺术优秀成果奖

曾担任社会职务：

中国美术家协会常务理事
中国美术家协会连环画艺委会主任
中国出版工作者协会连环画研究会副会长
上海美术家协会副主席
上海市文联委员

中央美术学院教授、学位研究生导师
上海人民美术出版社编审

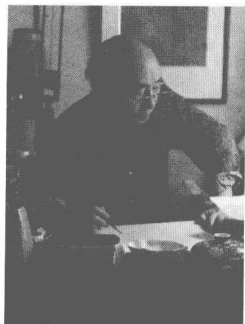
曾在法国、德国、新加坡举办个人画展

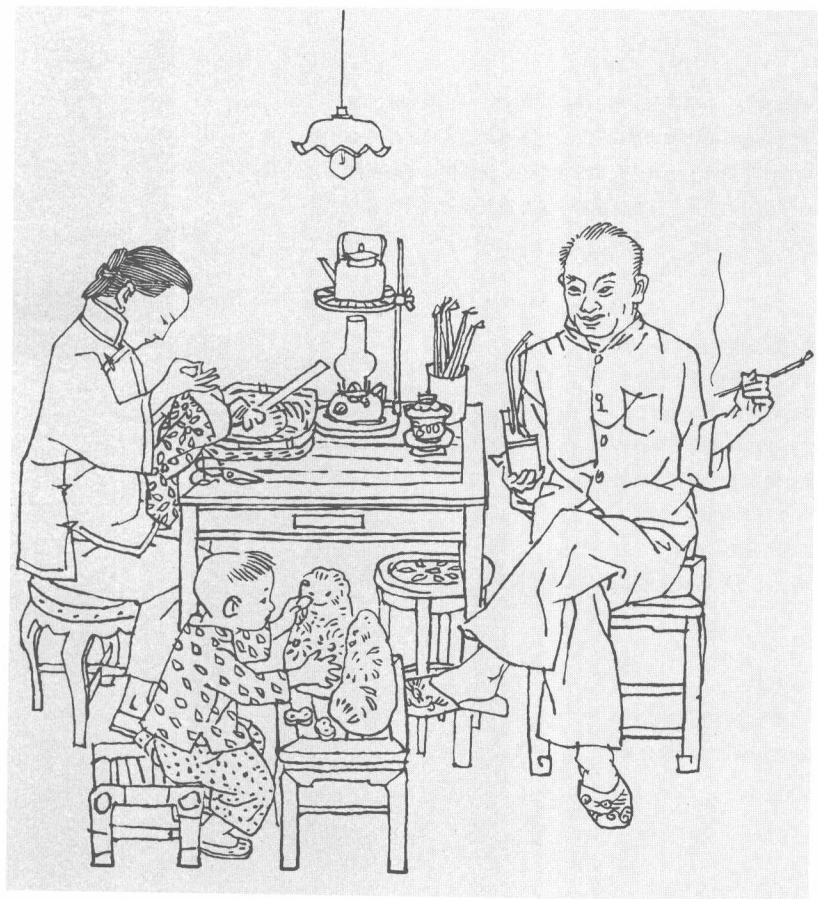
曾在上海美术馆、广州美术馆举办“贺友直艺术展”

作品曾在英国、挪威、瑞士、韩国、香港等地展出

曾在新加坡南洋艺术学院、法国昂古莱姆高等图像学院授课，获法国昂古莱姆市荣誉市民证书

作品被中国美术馆、上海美术馆、广州美术馆收藏
受到上海市政府的嘉奖

贺友直，1922年出生于上海的一个职员家庭。

目 录

连环画是个大舞台，
可以运用各种绘画样式来表现，
一个画家在他的创作中，
能形成自己独特的风格和流派，
这是创作中有突破有创造也是有贡献的标志。

序

我的创作道路 /1

一 经历 /1

二 转折 /2

三 风格 /5

四 表现生活 /6

五 事业 /8

六 学习 /9

七 背动作 /10

八 人贵有自知之明 /13

关于连环画创作的立意 /15

关于做“戏”和“制造”情节 /21

探讨形象语言 /41

目 录

如何把握作品的主题。
如何从生活中汲取养料。
如何塑造各种人物
以及发挥传统绘画来创作连环画等等。
归结起来,就是“怎样画”。

关于“四小” /53

一 “小动作” /55

二 “小孩儿” /62

三 “小道具” /68

四 “小动物” /75

长话短说 /81

妙处尽在不言中 /99

谈艺术创作修养 /129

对线描的几点体会 /137

连环画的创作教学问题 /147

连环画教学之我见 /161

一 选题应从学习目的出发 /161

二 应设置创作课的基础课 /163

三 鼓励创造性,强调出效果,允许“画画离开文字” /167

给武汉地区美术工作者谈连环画创作 /207

在湖北艺术学院美术分部与同学们谈创作 /237

画后的话 /269

我的创作道路

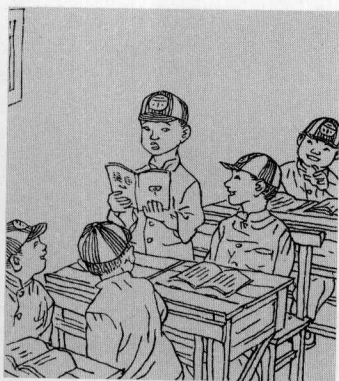
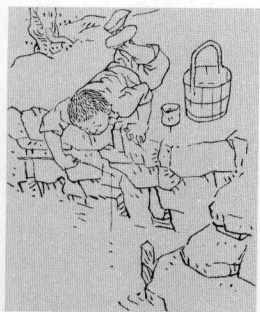
一 经历

我小的时候，因为母亲去世早，寄养在浙江农村姑妈家里，直到1937年小学毕业，大部分时间是在农村度过的。看过我的作品的同志认为，我比较适合画农村题材的连环画，这和我在农村度过的那段时间是分不开的。1937年我小学毕业，这年爆发抗日战争，因为父亲失业，我也就失学了。1938年，我来到上海，先在亲戚开的小铁工厂做工，后到印刷厂当学徒，对于最下层的工人生活有切身的体会。后来由于一点小事被工厂开除了，又到乡下当小学教员。还在国民党军队里当过一年兵，对旧军队的反动性、腐朽性也有所认识。这些经历，对我后来的创作都有一定的影响。

我在八九岁时就喜欢画画，在学校里美术课是最好的。我画画的兴趣一直没有衰退，即使在学徒的时候也偷着用印刷油墨瞎涂。在旧社会，我这样的人，想正规地去学画根本没有条

从小由宁波乡下姑妈抚养长大。

件，要从事美术工作就更难了。美专的学费非常高，没有高中文凭也进不去。我画连环画是从解放后开始的，那时候并没有明确的目标，只觉得这是混饭吃的一个门道。1952年参加工作，先到新美术出版社，后来新美术出版社合并到上海人民美术出版社，一直工作到退休，30年来，大约画了五六十本连环画，有好几千幅，如果把插图画稿等都加起来，恐怕有上万幅了。

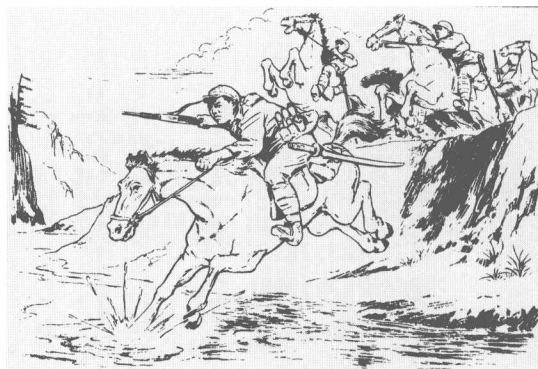
二 转折

我从事连环画创作以来，画的东西不少，中间有一个转折点，或者说是一个飞跃，就是创作《山乡巨变》。画《山乡巨变》以前我什么都画，这有好处，好处是实践的机会多，接触的题材广，逼着你对不同的题材去用不同的方法来表现，你一定要在表现手法和技法上去摸索些新门道；另外的一面是：什么都画，精力分散，五花八门，很难形成自己的风格。

为什么我在《山乡巨变》里有一个转折，一个飞跃呢？我想是有其内因和外因的。《山乡巨变》表现的是江南农村，尽管它是湖南的，我是浙江的，但很多地方相像，它那些人物我很熟悉。表现那些人物身上的老的旧的东西，以及从

《九龙山》第21幅

《雪白马》第8幅

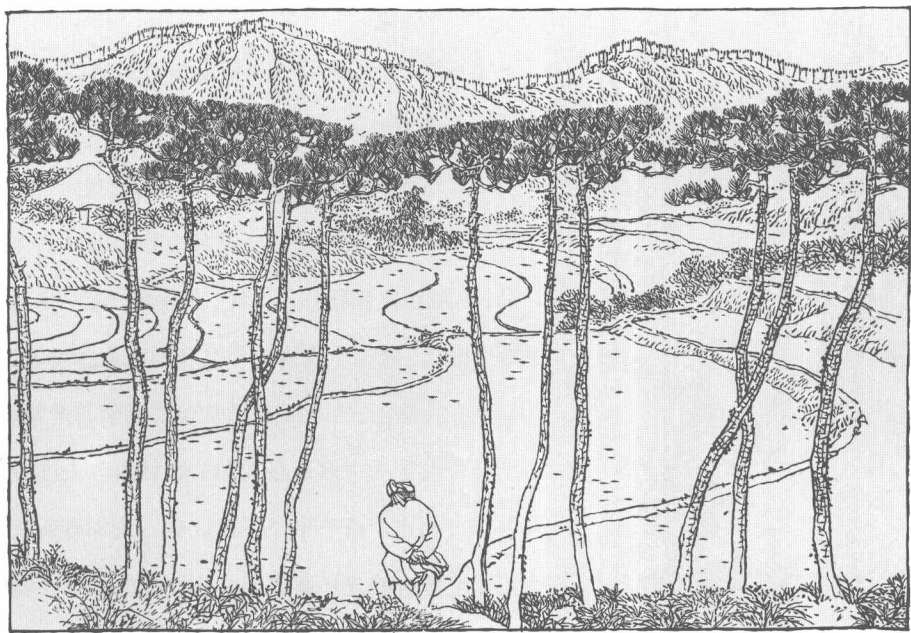
此两幅图为贺友直画的连环画《九龙山》和《雪白马》中的选页，是贺的早期作品。

可以看到与后期的作品风格截然不同，该时期的作品虽然尚未树立起自己的个人风格，但准确的人物结构与生动的人物动态，加上灵活多变的构图，奠定了画家今后成功的基础。

旧到新的变化过程，我很感兴趣。捉摸得准。尤其原作者周立波同志写得很细腻、很风趣、很幽默，这跟我的性格、我的艺术趣味比较接近，我喜爱这个作品，这是内因；1959年在上海集中了一批人画历史画，其中有很多画中国画的老先生，在这以前，我很少接触中国画，不懂，也不感兴趣。后来接触了这些老先生，受了他们的影响；同时建国十周年时出了大批好书、好画册，从中得到不少启示，这是外因。

《山乡巨变》一共画了三稿，第一次推翻，第二次又推翻，第三次才定下来。第一次画的稿本是有明暗的，画好以后，我自己也觉得我画的这个东西不像周立波同志的原著和在湖南农村所感受到的情调气氛。领导当然也通不过。于是我就再到湖南去，去了几天跑回来又画了一遍，还是不行，很苦。后来感到老是自己关起门来苦思冥想不行，于是看了些中国传统绘画，《清明上河图》、《明刊名山图》、《水浒叶子》等。从《清明上河图》里，我发现它的视平线在画的外面，是俯视的，看见的东西多，适合于线描表现。我原来用的视平线很低，仰视的，前面一个大人一挡，后面就没有东西了。又从陈老莲的画中学习他的衣纹处理，试着用白描的方法画了几张，请领导去看。虽然我算不得千里马，领导上却有伯乐的眼力，一看我几张铅笔稿马上就肯定下来了。说你就照这个路子画，这样画对头了。

后来我才懂得连环画表现一个文学作品，除了表现主题思想、人物思想感情以外，还要表现一种感觉；就是说你用什么样的艺术语言，能不能充分表现你对该作品的感觉。我用白描和这样的构图处理，把湖南农村那个时候的面貌，那个时候的人所给我的感觉，比较充分地表现出来了，算是达到了预期的效果。搞创作会有这样的怪现象，按理说应该先有认识，然后出来作品，但有时是作品先出来了，以后才慢慢领悟，得到较明确的认识。

三 风格

风格的形成离不开两个偏爱，一是对生活的某一方面的偏爱，二是对艺术的某一方面的偏爱。这两个偏爱加在一起的时候，就会表现出你反映的题材范围和艺术上所追求的东西都具有较显明的特色，你的风格也就慢慢形成了。风格是自然形成的，不是说今天想起它就召之即来，来之能用，没有那么简单。有人总是今天用这种方法尝试尝试，明天又用另一种方法摸索摸索，以为那样就可以找到一种风格；其实，这仅仅是画画方法上的变化。当然也应当承认这种变化可以是风格形成的一个过程，或者说是构成风格的

《山乡巨变》第21幅

贺友直自画《山乡巨变》开始，不仅形成了自己的个人风格，并使该作品成为了连环画史上的里程碑，在中国的整个美术界影响深远，至今仍是连环画爱好者热情追捧的藏品。

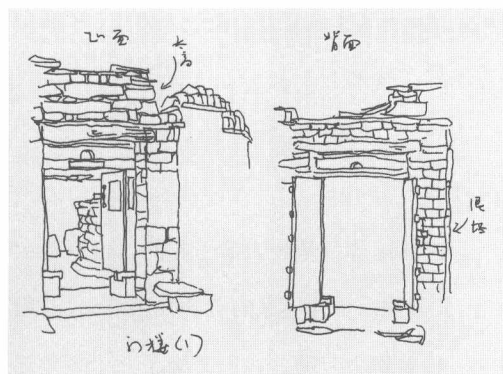

一个因素，但一种方法并不是一种风格。

有的青年同志问我，怎样才能形成自己的风格？这个问题确实不好回答，也没有固定的模式。不过你可以通读一下从古到今的绘画作品，从顾恺之到任伯年，做一些研究比较。你对哪个时代、哪一个作者的作品和画风最感兴趣，你就在技法上、表现手法上从他那里学习借鉴。结合今天生活中你最感兴趣的题材内容去进行创作，朝这个路子走一下试试看，或许有所获益。至于有的连环画作者，有一定的创作经验了，也取得了相当的成就，就不要再这个画画，那个画画，而是大体上定一个题材的范围，敏锐地去捕捉“触机”（即最能发挥，最有东西可以挖掘，最有可能探索创造新的表现手法的题材），并集中力量去寻找具有特色的表现手法，到那时候，水到渠成，你的风格就形成了。

四 表现生活

我自从画了《山乡巨变》以后，在连环画创作上开了一个窍，懂得了刻画人物要讲究细节，造型要讲究形体，构图要讲究形式，画面要讲究意境，线条要讲究疏密、节奏、旋律等等，不过最终还是为了表现生活。

目前，连环画作品有三种情况，一种是表现生活的；一种是表现技术的；一种是等而下之的了（这种仅是抄袭别人，没有什么创作意图）。后者不必说了，我主张第一种表现生活的。技术当然很重要，没有技术就不可能成为完美的艺术品。要表现好人物、表现好主题思想，不掌握一定的技术是表现不充分的。有的同志从开始画画起到现在，还是那个样子，长进不大，要是仅从技术上来说，是有提高，但作品水平并没有上去，原因就在于没有着重去表现生活。我开始画画，什么都不懂，素描、解剖、透视都没听说过。创作时就是画一个故事，看了故事内容，眼睛一闭，捉摸这个人怎么画，那个人怎么画，怎么画才能说明这个故事。我就是这样开的头，这样开头有个好处，比较注重表现人物生活。“先入为主”对于一个人的发展往往是很起作用的。搞创作也是这样，一开始就注重主题人物的刻画，即着眼于想象和构思，培植了这样的创作思想之后，在创作上就必然会朝着这条路子走开去。我从自己实践的体会，这样的开头是对路的。当然我也有过对某个人物生活不熟悉，表现不了的时

画家自认为不擅长画速写，
但从画家的速写作品中，
我们可以看到他更重视记录细节，
表现生活，
使速写为创作服务的目的更明确地得到体现。

候,就在技术上想个点子遮掩过去,这是自欺欺人,是不足取的。搞创作,就应该把出发点放在表现生活、表现主题思想、表现人物上,不要把鼓点子打在技术上。

五 事业

画连环画曾经是让人看不起的,没有社会地位。但创作一本连环画的劳动强度很大,是绘画中一种重体力劳动。我因为画了三十多年连环画,对连环画有了感情,尽管体力渐渐衰退,还是不愿退下阵地。有个同志对我说:“贺友直,你马上就要退休了,退休还画连环画?可以改行画国画嘛!”那意思是可以改行画点高级的东西了。我听了以后,除了感激他对我的关心外,也有点不以为然。难道连环画就真是那么低级吗?一种艺术作品格调的高低,并不取决于表现形式、幅面大小、工具材料这些因素。国画能画连环画、油画也能画连环画。油画在油画那里是高级的,油画用到连环画上就低了?国画是高级的,国画用到连环画上就低了?这是不合逻辑的。我认为连环画应该有它应有的地位,这才是正确的。你不必把它说得太高,也不必把它贬得太低,它应该起它应该起的作用。它有悠

008

此照片1982年9月6日摄于中央美院陈列馆。
是日,年连系第一届研究生的成绩展览预展,
江丰院长、彦涵主任及其他老师和同学合影留念,
此后一周,即9月13日江丰同志心肌梗塞突然去世,
此照可能是江丰同志之最后的留影。
前排自左至右:冯真、彦涵、江丰、贺友直。
平民出身的贺友直,
用自己的努力和智慧把通俗的连环画艺术带到了中国第一高等美术学府的课堂,
作为教授带有多名研究生学生。