

戴敦邦绘画粉本精选

天津人民美术出版社

天津人民美术出版社

戴敦邦

绘画粉本精选

国家优秀出版社

天津人民美術出版社

责任编辑 刘建平
戴剑虹
封面设计 刘建平
版式设计 戴剑虹

戴敦邦绘画粉本精选

天津人民美术出版社出版发行
新华书店天津发行所经销 天津美术印刷厂印刷
1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷
开本:787×1092毫米 1/8 印张:20 印数:0001—5000

ISBN7-5305-0753-2 定价:65.00元
J·0753

前言

吹尽狂沙始到金

戴敦邦先生是位备受社会瞩目的画家。我最早见到戴先生的作品是在我少年时期的 50 年代,连环画《三边一少年》里描绘的毛泽东同志和边区少年给我留下了深刻印象。

真正认识戴先生的作品是在“文革”后期。那时我刚从大学毕业,在干校劳动锻炼一年,后有幸从事了编辑工作。偶然的机会到天津百花文艺出版社联系工作,当时他们美编室内有一套《红楼梦》插图作品,那只是一份出版物的打样,印制很精美。在那个文艺相当沉寂的年代,我简直被这套精美的插图惊呆了。传统的中国人物画竟有那么丰富的表现力!当时的画坛几乎被“高、大、全、红、光、亮”的油画垄断,我们许多学生常聚在一起为中国画的前途而忧心忡忡!《红楼梦》插图给人以全新的感觉,赞叹之余令我大受鼓舞。《陈胜吴广》的出版给我第二次强烈的冲击,看到那令人敬慕的农民领袖鲜明的形象后,我才知道《红楼梦》插图是戴先生的作品。

我的习惯是凡好书都买两本,一本用来观摩学习,一本珍藏。戴先生的许多书我都是买两本的,如《陈胜吴广》、《红楼梦故事》、《逼上梁山》、《长恨歌》、《戴敦邦聊斋人物谱》、《水浒人物壹佰零捌图》、《红楼人物百图》等。我对他塑造的众多人物形象常是爱不释手。1977 年著名女画家周思聪先生(现已故)到我家小聚,其间我问她:“在当今国画家中您最喜欢谁的作品?”她很爽快地回答:“戴敦邦,因为他的作品就像出自那个时代。”我对周先生的话怀有同感。

戴先生是位善于思考的画家,他的思考超过他的辛勤劳作。他在继承艺术遗产上提出“一学二躲”的方法,这种方法体现在画家的创作上。他对宋代名画《清明上河图》的研究和临摹深入透彻,把它当做宋代的百科全书来学习。他不但从中去寻找宋代汴梁各阶层人物的生活依据,而且对各阶层人物的服饰、各种职业的用品和道具、车船、建筑、商业牌幌乃至树木都进行了深入的研究。所以他创作的《逼上梁山》真实可信,具有很强的地域性,透着那个时代的气息,耐人寻味,使人百看不厌。戴先生对大量的古代美术作品如:汉画像砖,魏晋、唐代、元代的壁画,民间木版插图等都进行过深入细致的研究、临摹和剖析,广泛地吸收传统的营养并运用到创作中来。他在《陈胜吴广》这部作品中吸收了汉画像砖的表现方法,使作品浓重浑厚并富于时代感。在《长恨歌》中他在认真地研究唐代绘画的基础上吸收了敦煌盛唐壁画的造型和敷彩方法,使作品更具大唐遗风,让人再次领略吴家样的风采,令人感到耳目一新。

戴先生的“学”字还体现在对相关科学与科研成果的广泛研究和吸收上。他是一位能把考古工作的最新成果运用到艺术创作上的能手。秦代兵马俑的出土给戴先生的创作提供了一个广阔的艺术天地。他把兵马俑的服饰运用到创作《陈胜吴广》中,给人以全新的时代感。自从连环画这一艺术形式在本世纪 20 年代诞生之日起,古典题材的连环画创作就存在着这样一种倾向:画作中的人物朝代不分,不像古人。这种现象在影

视作品中也屡见不鲜,成为历史题材作品的致命伤。《历代名画记》指出:“若论衣服、车舆、土风、人物、年代各异,南北有殊,观画之宜,在乎详审。”在创作中这种服装、道具的戏剧化倾向一直没能很好地克服。《陈胜吴广》的出版在连环画界掀起了研究历史、研究考古的学风。在他的作品中不但服装、建筑讲究,甚至每个道具都有考古依据。其中,一个小小的唐代舞马衔杯纹仿皮囊银壶在作品中都运用得那么巧妙贴切,取得了画龙点睛耐人寻味的效果。

戴先生的“学”字除了体现在对古代画家的技术方法、古人对人物画传神的刻画技巧、对线的应用和组织方法的吸收之外,更重要的还体现在对古典文学的深入研究和对古代诗词的深厚文化素养方面。在此基础上他对古代人物画和人物绣像作品进行了深入研究。众所周知,在古典文学作品中对人物的描写尽管非常生动、具体、细致,但从视觉艺术的要求来看这些文字的描写还是属于朦胧概念的东西,他虽然给人提供了任意想象的境界,但终究和视觉无缘。要求一位画家刻画人物、绘制绣像能真实地反映小说中人物的精神面貌不是一件容易的事情。要做到这一点除要求画家具备基本的文学素养外还要吃透文学作品的深刻内涵,要站在时代和历史的高度审视作品中的人物,更重要的是要有娴熟的造型手段。戴先生的人物绣像作品不受故事情节的束缚,着重刻画人物的精神面貌,省略了繁琐的生活背景,突出了人物本体。他对自己的人物绣像作品永不满足。他把自己比作一位爬山汉,有多大能耐就要爬多少高度,一次又一次地向高峰“攀爬”。他用了整整两年的时间,三次绘制红楼梦人物绣像。如今他又第三次重绘水浒人物绣像,他以小说中的人物为注脚重新回到现实生活中去,去观察寻找现实人物的化身。他的第三稿水浒人物绣像让人感到更加栩栩如生。英武的武松、豪侠仗义的鲁智深、市井恶俗牛二、善奉承又心毒手狠的高俅、出卖朋友的势利小人陆谦,他们既是宋代古人又是生活在你左右的现实中人。戴先生是一位对艺术精益求精的画家,在辛勤的劳作中创造了大量的美术作品。他自言:“干我们这一行是件苦事,要准备无止境地苦下去,在苦的长河中得到乐,这是旁人所难以理解的。”他就像是一位不畏艰辛的淘金者,在茫茫艺海中辛勤地耕耘。这不禁让人想到唐代诗人刘禹锡的诗句“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。

戴先生在继承艺术遗产问题上的“一学二躲”,“躲”的是古代画家重帝王轻平民的立场观点,“躲”他们的短处。在戴先生的画中,你随处可见他一丝不苟刻画的小人物。老祖宗留下的作品并非都是十全十美,这其中有个怎样继承与发扬的问题。戴先生这个“躲”字用得非常妙。看戴先生发表的水浒人物第一稿《水浒人物壹佰零捌图》能感觉到有陈老莲的影子,显然是从《水浒叶子》中汲取了传统的营养,借鉴京剧的表现手法也是显而易见的。但这里发表的第三稿水浒人物绣像,在艺术上有了新

的升华。人物个性、人物形象更加生动鲜明，造型手段和表现技巧更加娴熟自如。社会属性的不同所带来的仪表、做派、形体差异，服饰的丰富变化，画家的巧妙构思都给人留下深刻的印象。如果您有兴趣拿天津人民美术出版社最近出版的《戴敦邦水浒人物谱》与陈老莲的《水浒叶子》做一番比较的话，相信您会有新的体会。

戴先生是位达观的人，用他自己的话说：“人逢盛世本人生活与创作可谓安居乐业。”生活上知足，学业上又情愿吃苦，以苦为乐。他自谦为民间艺人，凡熟悉他的人都钦佩他的勤勉乐观的精神。经济大潮和“艺术新潮”改变不了他的价值取向。他更不会被争取艺术“国际认同”的潮流所左右，他在辛勤的劳作中和不断的艺术实践中逐步理解和完善艺术的本土精神。我常想：国家的经济改革还处在探索阶段，市场经济体制还不完善，分配体制还不健全，不尽如人意之处使有的人有牢骚也难免。可人不能事事牢骚，总是不满，学业上不专注，白白荒废了大好时光，最后吃亏的还是自己。作学问不能抄近道，赶风头。画国画不是表演艺术，切不可急功近利。那种趋炎附势为我所用，打着“新潮”的幌子搞欺世之作，或导演“皇帝新衣”式的闹剧，到头来终究会被社会唾弃。这种当今在社会流传的浮躁病害人又害己。在习画和做人上难道我们不该从戴先生身上学点什么吗？弘一法师李叔同先生有幅对联发人深思：“事能知足心常惬，人到无求品自高。”凡见过戴先生唐诗、宋词诗意画的人都能体会到他宁静和专注沉寂的创作心态，能品味到画图中那种醇厚、深邃的意境。

我们在这里奉献给大家的是戴敦邦先生在长期艺术实践中积累下来的部分创作草图和绘画粉本。这些原始的草图和粉本能使你领悟到他的创作方法，造型手段。我们在该书的前面编辑了部分完整的彩色作品，本意是让读者领略戴先生创作的过程，并从中有所收益。这部画册的编辑意图是：为广大美术工作者提供一部好的范本，为美术爱好者提供一部好的技法书，为广大工艺美术工作者，诸如从事玉雕、石雕、木雕、屏风制作、装饰工程、内画、瓷绘、刺绣等创作活动的人提供一本好的工具书。能达到这个目的是我们出版工作者的企盼，也是戴敦邦先生的本意。

刘建平

自序
●
呈上吾的菲薄

时间在一年年地流逝,大千世界依然如故地延续着。但就个人的生命而言,似乎又是飞梭般地变化着……世界因着吾的来到,不知多多少少的生命为吾付出了他们全部的滋养。但吾究竟能为这个飞速发展的世界做些什么呢?能否“支付相抵”呢?平心而论,不能,远远不能。

近来天津人民美术出版社欲将吾的创作墨稿,包括吾的创作草图,汇集出版。它能否给喜欢吾作品的读者提供一个本人创作过程的记录?抑或窥见吾在创作中某些劳累的付出及少许创作激情的闪光点?创作是一种感情的培养、积聚、喷发的过程。这种要命的释放过程是作者身心痛苦的解脱,无疑也是一种生命的消耗。但创作往往又受种种内外因素的制约而断流,乃至枯竭。还不如一条母牛吃的是草,挤出的是奶来得实在。羞愧与自责倒亦能从负面去规范自己的人生。整理往昔留存的叠叠画稿交付出版,对吾来说是总结逝去的岁月。尽管有着种种遗憾,对后人也多少起点少走弯路的作用。吾很想对厚爱吾的读者和生养吾的世界给予更多的补偿,但吾给世人提供的还是太菲薄太菲薄了!

吾又是个在晚年赶上了盛世的幸运者,吾不是时代的宠儿,但吾实实在在干了一辈子在少年时代就立下誓愿的绘画事业,数十年来练就了画画的手艺,爱吾所爱,至今还乐此不疲,或者说技艺的劳作成为吾一种职业的习惯。吾并不在乎任何评说,不喜不恼走自己认定的路,能走多远多久都无所谓,直至倒在能挪动最后一步的路途上,吾亦将是坦然而满足的。

当画稿付梓成为一本呈献于读者手中的画册时,自然应该感谢出版的主人天津人民美术出版社社长刘建平先生。同时感谢吾的同窗好友诸庭樵先生,他默默为这本画册做了不少工作。

事艺仍初衷,
幸期国运隆。
吾乃衰年矣,
铭感读者群。

戴敦邦

1996年5月于沪上

彩图

1. 水浒人物—林冲
2. 水浒人物—武松
3. 全国关帝庙楹联之一
4. 全国关帝庙楹联之二
5. 全国关帝庙楹联之三
6. 全国关帝庙楹联之四
7. 《上乐金刚》长卷局部
8. 《红楼梦》黛玉进府
9. 《红楼梦》黛玉宝玉
10. 《长恨歌》组画之一
11. 屈原《九章》组画之一
12. 宋词画意——黄溪夜泊 欧阳修
13. 宋词画意——沁园春 刘克庄
14. 宋词画意——酹江月 文天祥
15. 宋词画意——洞仙歌 戴复古
16. 宋词画意——元日 王安石
17. 宋词画意——破阵子 晏殊
18. 宋词画意——满江红 岳飞
19. 宋词画意——过秦楼 吴文英

绣像

20. 《水浒传》—鲁智深
21. 《水浒传》—鲁智深(局部)
22. 《水浒传》—张氏
23. 《水浒传》—张教头
24. 《水浒传》—林冲
25. 《水浒传》—林冲(局部)
26. 《水浒传》—林冲
27. 《水浒传》—索超
28. 《水浒传》—杨志
29. 《水浒传》—杨志(局部)
30. 《水浒传》—宋江
31. 《水浒传》—刘唐
32. 《水浒传》—吴用
33. 《水浒传》—公孙胜
34. 《水浒传》—阮小五
35. 《水浒传》—李俊
36. 《水浒传》—武都头
37. 《水浒传》—行者武松
38. 《水浒传》—潘巧云

39. 《水浒传》—杨雄
40. 《水浒传》—林冲
41. 《水浒传》—时迁
42. 《水浒传》—呼延灼
43. 《水浒传》—孙立
44. 《水浒传》—扈三娘
45. 《水浒传》—卢俊义
46. 《水浒传》—燕青
47. 《水浒传》—李逵
48. 《水浒传》—方腊
49. 《水浒传》—高俅
50. 《水浒传》—富安
51. 《水浒传》—武大
52. 《水浒传》—王婆
53. 《水浒传》—货郎
54. 《水浒传》—闲杂人等
55. 《水浒传》—江湖艺人
56. 《水浒传》—解宝
57. 《水浒传》—石秀
58. 《水浒传》—朱富
59. 《水浒传》—郭盛
60. 《水浒传》—吕方
61. 《水浒传》—张都监
62. 《西游记》—行者悟空
63. 《西游记》—福星与赵公明元帅
64. 《西游记》—二十八宿之一·娄狗
65. 《西游记》—龙女
66. 《西游记》—龙王
67. 《西游记》—广目天
68. 《西游记》—多闻天
69. 《西游记》—增长天
70. 《西游记》—持国天
71. 《西游记》—二十八宿之一·尾虎
72. 《西游记》—张天师
73. 达摩祖师
74. 王羲之
75. 谢灵运
76. 顾恺之
77. 曹雪芹
78. 曹雪芹(局部)

插图

- 79.《水浒传》—鲁智深倒拔垂杨柳
- 80.《水浒传》—鲁智深倒拔垂杨柳(局部)
- 81.《水浒传》—林教头风雪山神庙
- 82.《水浒传》—东京城杨志卖刀
- 83.《水浒传》—智取生辰纲
- 84.《水浒传》—林冲火并王伦
- 85.《水浒传》—狮子楼
- 86.《水浒传》—武松血溅鸳鸯楼
- 87.《水浒传》—锦毛虎义释宋江
- 88.《水浒传》—浔阳楼宋江题反诗
- 89.《水浒传》—劫法场救宋江
- 90.《水浒传》—孙立孙新大劫牢
- 91.《水浒传》—孙立孙新大劫牢(局部)
- 92.《水浒传》—杨雄长街遇石秀
- 93.《水浒传》—杨雄长街遇石秀(局部)
- 94.《水浒传》—宋江三打祝家庄
- 95.《水浒传》—劫法场石秀跳楼
- 96.《水浒传》—燕青智扑擎天柱
- 97.《水浒传》—梁山英雄排座次
- 98.《红楼梦》—贾宝玉
- 99.《红楼梦》—宝黛同读《西厢》
- 100.《红楼梦》—林黛玉
- 101.《红楼梦》—宝玉与金锁
- 102.《红楼梦》—熙凤弄权
- 103.《红楼梦》—熙凤弄权(局部)
- 104.《红楼梦》—宝黛初会、茗烟闹学、元春省亲、抄检大观园
- 105.《红楼梦》—元春省亲(局部)
- 106.《红楼梦》—黛玉葬花
- 107.《红楼梦》—鸳鸯女誓绝鸳鸯偶(局部)
- 108.《红楼梦》—湘云醉眠
- 109.《红楼梦》—湘云醉眠(局部)
- 110.《红楼梦》—晴雯补裘
- 111.《红楼梦》—宝玉出走
112. 历史小说—司马迁
113. 历史小说—香橼的纠纷
114. 历史故事—王勃显才
115. 历史故事—柳公权别传
116. 历史故事—白居易和元稹
117. 历史故事—苏东坡画竹
118. 刘伯温
119. 汤显祖
120. 晏婴使楚
121. 孙庞斗智
122. 插竹洒盐
123. 昭君出塞
124. 割发代首
125. 草船借箭
126. 割发代首(局部)
127. 三千宠爱集一身
128. 杜十娘怒沉百宝箱
129. 三千宠爱集一身(局部)
- 130.《刘锜大战金兀术》人物锈像
- 131.《刘锜大战金兀术》插图
132. 杨桃花和绮荃
133. 杨桃花和绮荃
134. 杨桃花和绮荃
135. 杨桃花和绮荃
136. 杨桃花和绮荃
137. 杨桃花和绮荃
138. 杨桃花和绮荃
139. 杨桃花和绮荃
140. 上帝杀龙
141. 鲁人好钓
142. 越人遇狗
143. 楚人患狐
144. 阳昼赠言
145. 扣盘扃烛
146. 猛狗
147. 以鳧为鹑
148. 纪侯好狙
149. 骂鸭
150. 瞎子吃鱼
151. 傲舟

草图

152. 宋代诗词—元日 王安石
153. 宋代诗词—破阵子 晏殊
154. 宋代诗词—黄溪夜泊 欧阳修
155. 破阵子(局部)

- 156. 黄溪夜泊(局部)
- 157. 宋代诗词—明妃曲 王安石
- 158. 宋代诗词—半山春晓即事 王安石
- 159. 宋代诗词—水口行舟 朱熹
- 160. 宋代诗词—六洲歌头 张孝祥
- 161. 宋代诗词—水调歌头 陈亮
- 162. 六洲歌头(局部)
- 163. 水调歌头(局部)
- 164. 宋代诗词—洞仙歌 戴复古
- 165. 宋代诗词—酹江月 文天祥
- 166. 宋代诗词—菩萨蛮 张元幹
- 167. 宋代诗词—过秦楼 吴文英
- 168. 过秦楼(局部)
- 169. 菩萨蛮(局部)
- 170. 宋代诗词—游园不值 叶绍翁
- 171. 宋代诗词—沁园春 刘克庄
- 172. 杨烈妇
- 173. 倾国倾城杨贵妃
- 174. 娇红记
- 175. 红线

彩图

- 《水浒传》人物
- 关帝庙楹联
- 《上乐金刚》长卷
- 《红楼梦》、《长恨歌》人物
- 宋词画意

豹子頭林冲

行者武松

先武穆而神大漢千古大宋千古後文宣而聖山東一人山西一人杭州關帝廟聯乙亥年子戴敦邦拜制

師卧龍友子龍龍師龍友弟異德兄玄德弟才德兄廣東揭陽縣關帝廟聯乙亥春才子戴敦邦淨心敬作

粹

目讀孔子遺書惟愛春秋一部心存漢家正統豈容吳魏三分

關帝廟聯乙亥才子敦邦著

梓

對嫂非避嫌此夜心中思漢救瞞豈報德

當時眼下無曹關帝廟聯乙亥才子戴敦初拜

