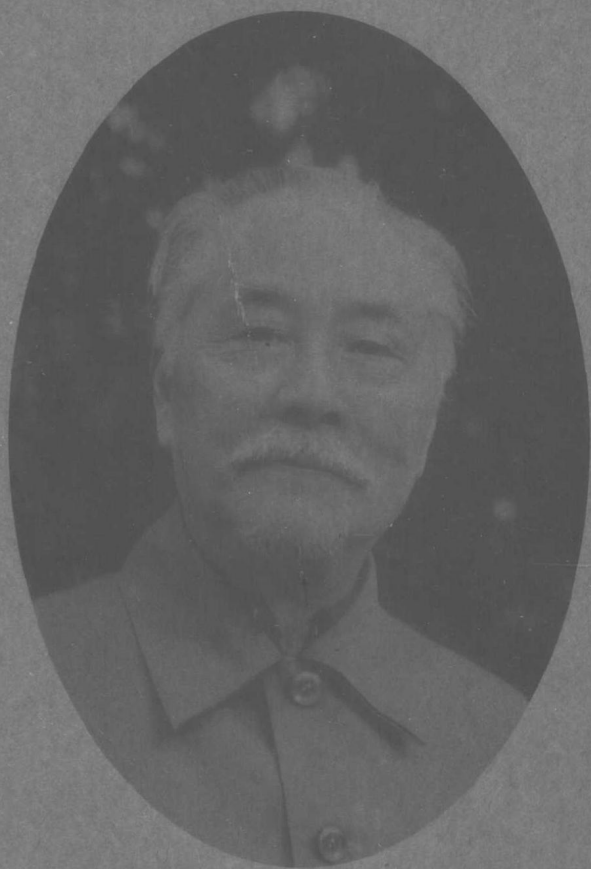

艺术大师之路丛书

叶浅予

葉淺予

湖北美术出版社

藝 術 大 師 之 路 叢 書

叶 浅 予

编著 包立民

湖北美术出版社

主 编 / 刘大为
副 主 编 / 戴建国 高季方
整体设计 / 戴建国 熊中元

责任编辑 / 戴建国
责任校对 / 肖 熊
责任印制 / 程业友

图书在版编目(CIP)数据

叶浅予 / 包立民编.

—武汉: 湖北美术出版社, 2002.7

(艺术大师之路丛书)

ISBN 7-5394-1350-6

I.叶... II.包... III.叶浅予—评传 IV.K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027938 号

叶 浅 予 © 包立民 编著

出版发行 / 湖北美术出版社

地址 / 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电话 / (027)86787105 86792582

邮政编号 / 430077

制版 / 武汉新新彩印制版有限责任公司

印刷 / 湖北新华印务有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/32

印张 / 4.5 字数 / 60 千字

印数 / 4000 册

版次 / 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 7-5394-1350-6/K · 32

定价 / 5 册 110 元 本册 22 元

叶 浅 予

叶浅予（1907—1995），浙江桐庐人。著名画家、美术教育家。擅长中国画、漫画，笔墨豪爽，形象传神。

叶浅予与罗彩云
30年代

叶浅予与戴爱莲
40年代

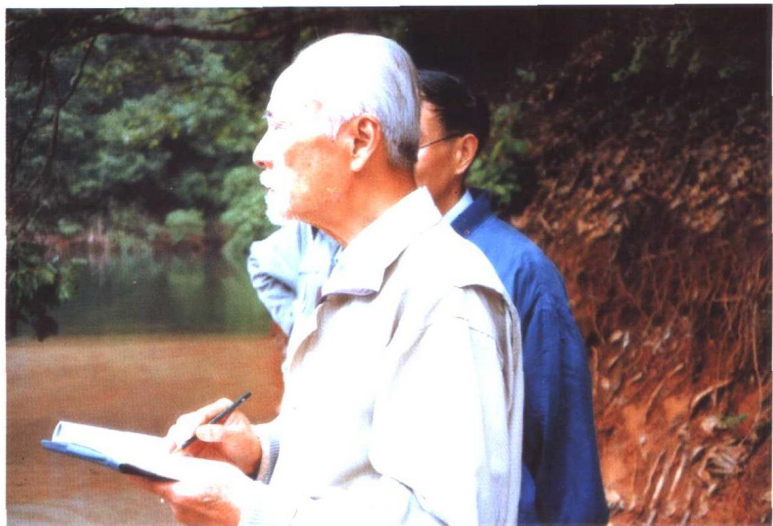
叶浅予与王人美
50年代

叶浅予参加黄茵子郇风婚礼合影

叶浅予与齐白石 50年代 右一为叶浅予 左一为丁聪

叶浅予在故乡写生

1985年《廖冰兄创作五十周年展》在中国美术馆举行。图为30年代的老漫友与夏衍合影。前排右起张乐平、夏衍。后排右起叶浅予、沈同衡、丁聪、郁风、廖冰兄、黄苗子、陆志庠。

序

20世纪中国画艺术的发展，可以说是群星闪烁，灿烂辉煌。如同国家民族经历过艰难曲折的道路，经几辈先贤的苦心努力至今繁荣发达。艺术大师们或承古创新、或融会中西，几经碰撞渗合，使这一古老而充满活力的东方画种，呈现出一派生机盎然、欣欣向荣的景象，取得了巨大的突破性发展，犹如一条奔腾不息的长河，虽曲曲折折，却经年不断波浪翻滚、一浪高过一浪地向前挺进。又如一座座耸入云天的丰碑，可歌可泣，可圈可点，更令我辈赞佩传颂。

艺术的执着，使我们在临习大师们扛鼎巨作、领悟其艺术创作思维、技法的同时，对他们的生活和经历也同样充满着好奇和神秘的猜想，找寻大师的足迹、探索他们的成功之路，学习、思考、研究、借鉴，皆是每位后学的一种期盼。

到拨云见日之时，我考入中央美术学院研究生班，幸运地走到吴作人、李可染、蒋兆和、叶浅予、黄胄等仰慕已久的大师身边，朝夕相处，时时聆听着先生们的教诲，如沐春风，在艺术发展之路上真切地感受到了他们博学多才的人格魅力与治学严谨的大家风范，领略他们艺术成就，了解并感受到他们生活、修养的风采，终身不忘。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统地了解，现湖北美术出版社付梓出版二十世纪艺术大师系列丛书，弥足珍贵，人们在领略大师们传世佳构的同时，认识巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的贡献，必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。今我受命难违，赘此小文，谨为序，不胜荣幸之至。

中国美术家协会常务副主席

壬午年立秋 于京华竹轩精舍

目 录

序·····	刘大为
漫画人生·····	1
谈艺录·····	41
诗歌文赋·····	53
诸家评述·····	59
艺术年表·····	67
作品评析·····	81

葉淺予

漫画人生

中国画之构图法，千变万化，富于创造性。西洋画经常受到视点的限制，而中国画的限制就很小。画家可以随心所欲，看怎样可以充分表现主题思想来决定。或在天上，或在地下，或在运动中，或在静止中。总之，画家在视点上要求充分自由，不受任何限制。这是一个根本的问题。这是中国画构图规律之一。

——叶浅予

造型细胞从何而来

古今中外所有的造型艺术家都有一个问题需要回答：你的造型细胞从何而来？由何发芽？我想每个答案是不会完全相同的。

那么叶浅予的造型细胞是从何而来，由何发芽的呢？要回答这个问题，还得从他的家庭出身谈起。

叶浅予，1907年3月31日出生于浙江省桐庐县太平桥叶家厅，因他生肖属羊，小名阿羊，学名纶绮，祖父是教书先生，父辈兄弟四人，只有二伯继承了祖父的教书职业，大伯、三伯和他的父亲均经商。父亲爱好书画，母亲擅长刺绣，姑父是桐庐有名的书法家，表姐胡秀芝擅长民间剪纸，是20世纪全国著名的民间剪纸艺术家，至今尚健在。从他的直系亲属来看，祖父是教书先生，父亲是一位爱好书画的商人，

用今天的话来称呼，叫做书香门第和儒商，母亲擅长刺绣女红，由此可见叶浅予是出生在一个带有艺术气息的家庭。这样的家庭未必都能造就出艺术家来，但是从遗传学的观点来看，叶浅予的造型细胞与父母身上的艺术细胞是有一定的关系，也就是说他的造型细胞中有一部分是先天的，从娘胎里带来的，但只是一部分，而决不是全部。

叶浅予的造型细胞，除了与生俱来的一小部分外，更多的来自后天的艺术熏陶。那么究竟是什么制造或激发了叶浅予的造型细胞，使他对绘画造型艺术如痴如迷，一发不可收拾，最后走上了漫画创作的道路呢？话要从他的童年时代是一个小戏迷说起。

叶浅予自幼就是个戏迷，迷的是什么戏？是芦茨戏。请看他在《老笔忆童年》中的一段自白：“叶氏聚族而居的地段叫太平桥，太平桥头有个庙叫太平庙，供的是太平老爷。……庙前有个戏台，台前是广场，可容纳几百人站着看戏。记得每年的二月初二和八月十八是太平老爷的什么节日，规定要演几场戏，演期短，不闹猛。过了端午节，请三十里外的芦茨老相公到县里来做客显灵，各路戏班子轮流登台，连演一个月，那才热闹哩。这位老相公红脸黑胡子，据说是烧炭佬出身，因为火烧不旺，就一脚伸进窑洞里，他的炭窑就变成收成最大的炭窑，于是他就成为远近闻名而有求必应的菩萨，有邪压邪，求福得福。

芦茨戏演了一个月，家家户户要准备鸡鱼肉三牲福礼拜一次老相公，加上四乡进城的信徒，这笔开支相当大，受惠者是各家店铺。从我这个小戏迷受益来看，是放手提倡戏剧文化的大运动。因为看了戏，在大表姐的影响下，我学会剪纸做生旦净丑等人型手工，学会拉胡琴，敲锣鼓，参加小演队，学会画戏演戏。”

叶氏的这段自白，道出了他的造型细胞最初是从戏剧舞台上来，从舞台上的生旦净丑的演员表演中来。但是如何将舞台上的戏剧人物变成他手下的人物造型(开初是人型手工，而后是画脸谱，画戏剧人物)?如果把舞台上的戏剧人物比作制造或激发小戏迷叶浅予造型细胞的艺术土壤的话，那末在这块土壤上帮助他播种、耕作，最后变成他手下的造型人物又是谁呢?是他的大表姐胡家芝。关于这一点，叶浅予直言不讳，而且他坦陈胡家芝是他的艺术引路人，是他的启蒙老师。1985年10月，年近八旬的叶浅予写信为年近九旬的大表姐的《胡家芝剪纸艺术集》作序，序中写道：

“你也许记得，在你跟随你母亲到外婆家看芦茨戏的日子里，你用五彩手工纸剪糊成戏文里的小旦，用描花小笔给他开脸，我站在你身旁看得入了迷，心里想，盼望有一天我也能像表姐那样心灵手巧，做个纸菩萨玩玩。不久，我也真照样做了一个，而且扩大了你的手艺，做成生、旦、净、丑几个角色，蹲在八仙桌下，给姐妹们表演自编的戏文。

由于你的启发，喜爱造型的细胞在我身上发了芽。因而，当有人问我什么时候开始学画时，我乐于提起这件事，认为你是我的启蒙

芦茨戏

我造型细胞以是年开始发芽
五民方家芝属
一九九二年叶浅予十四岁写

老师。你比我大十岁，你那时已是个待嫁的大姑娘，我还是个不满十岁的小娃娃。理所当然，你是我走向艺术的引路人。”

关于这一点，笔者有幸保存着叶老晚年持赠的一件画证。那是1991年，叶老84岁生日前夕，他说要补写《老笔忆童年》，以续创作回忆录——《细叙沧桑记流年》之缺。我请叶老在我的一部大册页上画一开“童年印象”，画一画他童年印象中最深的事物。他欣然允诺。在这开册页上他画了两个芦花戏中的舞台人物，一个红脸绿袍，头戴红球盔，背插雉翎，手持月牙青龙大刀，俨然是关云长；另一个穿粉红衣裤，头戴绿球巾，想必是刘备的二夫人了，若是，这出戏必出自《三国演义》中的《关云长千里走单骑》一回。奇怪的是这幅戏剧人物，一反他过去的国画技法，而是以剪纸人物法绘之，每个人物下还画有一根木杆，也许正是他童年时代蹲在八仙桌下，举着他用红绿手工纸剪糊成的生旦人物，给姐妹们表现他自编自演的三国演义呐。在画的右侧和盘托出了画旨：“我的造型细胞从这儿开始发芽！”这句题词，题

孔孟之道

出了叶浅予的造型细胞是从观看剪糊戏剧人物（亦即剪纸人物）上发的芽，也就是将舞台上的戏剧人物形象变

成手下的“人型手工”。

《老笔忆童年》中，叶浅予还画了24幅插图，其中有一幅《孔孟之道》，画的是一位小学校长，为了维护师道尊严，举起戒尺，正在处罚两个淘气学生，有一个刚被打过手心，正在掉泪哭泣；另一个戏装尚未卸去，被校长一把捉住，他挣扎着伸出手心，忍痛挨打。这个扮包公的大概就是淘气鬼阿羊(叶浅予的小名)，而那张包公脸谱，也许也是他造型细胞的发芽物罢。

学画学艺生涯

叶浅予学画，严格来说是从杭州盐务中学开始的。他在这所四年制的类似中专的职业中学只读了三年，就辍学投考厦门大学，好高骛远，当然前途不佳。所以他自嘲地称自己是“品学皆劣”的中学生。不过在绘画方面倒有他的长处。他曾在一篇《漫画和速写》答读者问中这样写道：

“中学里有图画课，一星期只一次，不过瘾，一有空就站在图画老师窗外看老师画，老师发现了我这个小画迷，吸收我参加他的课外图画小组，他教我用铅笔和水彩对实物写生，开始懂得用眼睛测量对象的比例透视关系。教我写生的老师姓楼，每逢星期天，带我们几个爱画的学生到西湖去画水彩风景。我们在教室里画几只花瓶和几只苹果，似乎有点把握，现在站在大自然面前，吓得不知所措，所以只好站在老师画架后面看他画，要说学画，我就是在这种状况下开始的，当时我十六岁。”

大学未考上，父亲经商又破产，他不得不自谋生活。偶然从《申报》上看到一则广告，三友实业社招考练习生。投考资格是中学程度、学过现代会计和历史地理常识。投考者可自投作业，等候评审。据亲戚告知，这家三友实业社最近创制了“自由布”，上海极为流行，拿来布样一看，他灵机一动，想起了在“盐中”课余美术班学会的铅笔写生和静物水彩画法，如果画张自由布的广告寄去，也许录取机会会多一些。他用心仿照报上的广告模式，画了一幅穿一身自由布的女装广告画，初次展示了他的造型能力。果然，广告画一炮打中，他当上了三友社的练习生。

三友实业社地处南京路，是上海的商业中心。他当了一年练习生，从站柜台到画广告，走上了他从事美术工作的第一步。但是三友社毕竟是一家商社，从事商业广告经销活动，局限性太大。在一位赏识他绘画才能的大朋友开导和引荐下，他进入了中原书局。

中原书局的前身是一家翻印石印本古籍和绣像小说的老店，后见教科书有利可图，遂跻身教科书出版商行列。书店有个大门市部，门市部有个大橱窗。他进书店后，分到编辑室，给一套教科书画插图，同时兼为大橱窗画广告。在中原书局，他又干了一年，因书局改变经营方针，停出教科书而被辞退。这一年对叶浅予来说，收获颇大，一是为教科书画插图，逼着他在人物造型上狠下工夫，从而使他在造型能力方面有所长进；二是书店是个文化机构，地处棋盘街新闻文化中心，使他有幸进入了文化事业圈子，提高文化修养，开阔视野。

在这一年里，他试着把平时在游乐场所的所见所感画成漫画，向新出版的两种画报投寄。有一幅漫画，画的是一个赤身裸体的跳舞女

郎立在一枚两毛钱的银角子上，以嘲讽在西洋镜里解眼馋的观众。这幅画投到《三日画报》，被主编张光宇发现，不仅发表，还亲自找他谈话，鼓励他继续投稿。谈话时在座的还有张光宇的弟弟张正宇。应该说，张光宇是发现和指引他走上漫画创作的伯乐。

从此以后，叶浅予就常去位于浙江路渭水坊的“三日画报社”串门，认识了当时颇负盛名的政治讽刺画家黄文农及王敦庆、鲁少飞等活跃在漫画界的人物，逐渐步入了漫画圈，加入了最早创立的只有十来人的上海漫画会。叶浅予的漫画生涯由此起步，时在1926年。

平生风谊师兼友

叶浅予交往的艺术圈里，有两位他最敬重的人物，一位是张光宇，另一位是黄文农。张光宇是叶浅予上海创业期间认识最早的老一辈漫画家。他不仅慧眼识英雄，发现了叶浅予的漫画才能，而且在叶浅予濒于困境，失业在家的时候，伸出援助之手，招聘他到《三日画报》，手把手地教他编排、画版式等一整套编辑业务；后来又在叶浅予与王敦庆等人创办《上海画报》首战告败，走投无路之际，伸出智慧之手，使《上海画报》妙手回春，旧貌换新颜，为20年代以黑白图文为主的上海报业，增添了一朵色彩缤纷的漫画奇葩。正是这位老大哥，使叶浅予走上了编辑创作双管齐下的漫画之路，使他不仅成为主编画刊画报的行家里手，而且成为创作长篇连环漫画的高手。可以毫不夸张地说，没有张光宇，也就没有叶浅予。对于这位曾经提携培育过他的老大哥，叶浅予终生感念，没齿不忘。他对这位老大哥崇拜不已，甚至

连自己的笔名浅予，也学“光字”二字拆开，横写成小兀山于，而把“浅予”二字拆开，横写成三戈戈ㄣ丁。这个洋里洋气的怪名，曾出现在他的长篇连环漫画《王先生》的署名上。

如果说，在漫画道路上，张光字是他的引路人的话，那么黄文农则是他漫画创作的启蒙老师。叶浅予没有进过美术院校，没有经过科班训练(事实上漫画也没有美术科班)，因此他自称是草台班子里出来的。但是草台班子也不是无师自通，从石头里蹦出来的，而是有师指点的。叶浅予的老师就是黄文农。

叶浅予结识黄文农，是在张光字的《三日画报》编辑部，时间上稍晚于张光字。但是，据叶氏在回忆录中写道：“我之知道漫画界有黄文农，早在20年代读《东方杂志》时期。1925年在三友实业社时，我便注意到这位大师的每一幅画，除了《晶报》，还有《三日画报》。”由此可见，叶氏神交黄文农要早于张光字，而且在当时叶氏心目中，黄文农已是一位漫画大师级的人物了，所以每幅画必读。叶浅予的漫画细胞从何发芽，也许正是从神交的黄文农作品时就开始萌芽了。20年代中期，黄文农是报业界的活跃人物，隔三天要到《晶报》编辑部坐班，趴在写字台上完成下一期所需的政治讽刺画，据叶氏回忆：“自从和我认识之后，他常常约我到《晶报》看他作画，每次至多花一小时就把任务完成了，思路之敏，用笔之快，使我惊讶。”请读者注意，黄文农常常带叶浅予到《晶报》看他作画的时期，正是叶氏漫画的起步阶段，作为一个苦于无师教授的“艺徒”来说，正希望有一位高手教他如何构图，如何用笔，乃至如何构思，这个高手却常常在他面前作画示范，叶浅予焉有不学之理？民间艺人有“师徒相授”的传统教