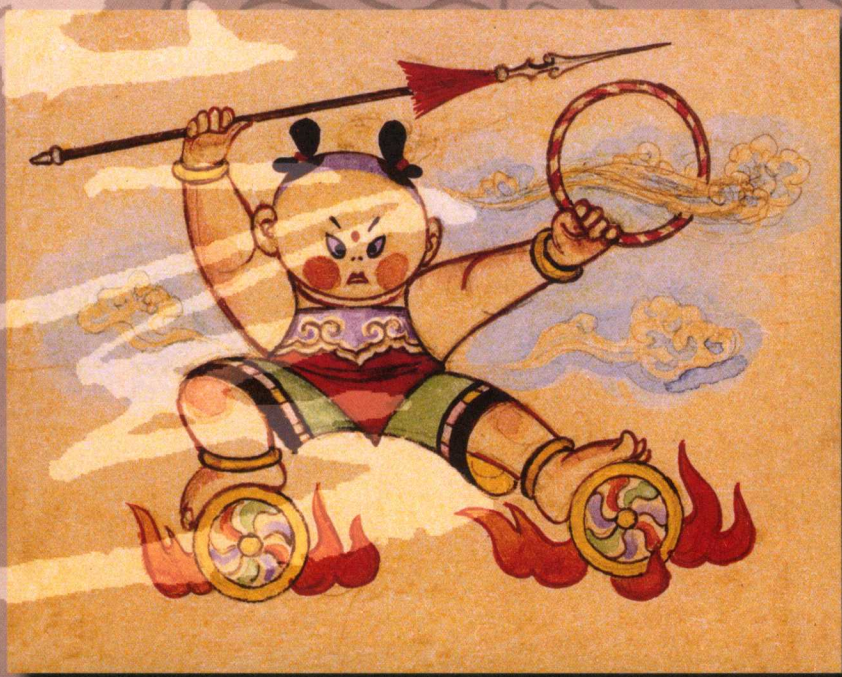


张光宇装饰插图集

张光宇
◎ 绘

张临春
◎ 编



上海人民美術出版社

張光宇

裝飾插圖集

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

张光宇装饰插图集 / 张光宇绘; 张临春编. --上海: 上海人民美术出版社, 2019.2

ISBN 978-7-5322-9595-1

I. ①张… II. ①张… ②张… III. ①插图(绘画) - 作品集-中国-现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第023239号

张光宇装饰插图集

绘 者 张光宇
编 者 张临春
策 划 潘志明
责任编辑 潘志明
撰 文 谷 吉
特约编辑 潘新新
装帧设计 张 璎
技术编辑 季 卫
出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 20印张
版 次 2019年4月第1版
印 次 2019年4月第1次
印 数 0001-1500
书 号 ISBN 978-7-5322-9595-1
定 价 320.00元

装饰绘画，从它的艺术特点上看，类似文学中的韵文，戏剧中的歌舞剧。它的艺术表现方法，是程式化的，强调韵律和节奏感，具有强烈的感染力；对某些题材来说，这种艺术形式有其更大的优越性。我国各族人民，都具有很高的装饰艺术才赋，在这方面有优秀的传统。如远自三代铜器上的装饰画，以至汉墓室壁画、漆画、画像石、六朝造像、敦煌壁画，及各种民间画工画等等，不胜枚举。近代则有明遗民画家陈洪绶，在装饰绘画上有特出的成就；其后，他的风格的继承者任渭长、任阜长、任伯年等，在这方面也都有一定的贡献。五四以来，不少画家继承了装饰绘画的传统，张光宇可以说是其中成就较高的装饰画家之一。

张光宇1900年生于江苏无锡，青年时代，到上海拜张聿光为师，在当时的“新舞台”学画布景，有机会接触京剧艺术。京剧是集中了中国韵文、舞蹈、装饰美术等等的综合艺术，给予后来张光宇的装饰风格以深刻影响。1921年，入一个烟草公司当绘图员，绘制广告、香烟画片、月份牌，达七年之久。在这期间，为一个装饰画家所必须的严格的绘画、图案基本训练，打下了坚实的基础。同时，他也开始从事漫画创作。他的装饰风格的成熟，反映在《上海漫画》《时代漫画》所发表的单色或彩色的漫画作品中。代表他这一时期艺术水平的，除了《十日谈》的漫画封面，便是民间情歌的黑白装饰画了。

外国画家对他有直接影响的，有当时的美国杂志画家、墨西哥人珂弗·罗皮斯，墨西哥壁画家迪埃哥·里维拉，以及苏联版画家法服尔斯基等。他借鉴了外国画家的某些艺术方法，很快地融化于自己的风格之中，以中国传统的装饰艺术为基稿，并赋予现代精神，创造出具有强烈中国风味的装饰画。抗日战争时期，画了大拢的装饰性漫画、插图；有名的《西游漫记》是在抗战后期完成的，这部作品在思想上和艺术上都更加成熟了，对当时国民党的反动统治，进行了辛辣的讽刺；不单在艺术上给人以很深的感染，而且在政治上产生了强烈的影响。解放后，1949年光宇自香港到北京。十余年来，在党的帮助与关怀之下，政治上和艺术上又有了更大的提高。特别是在首都，有许多有利的条件，可以深入地精研民族、民间的艺术遗产，给予他的创作以丰富的营养。在这期间，他除了进行许多工艺设计之外，主要的创作是给文学作品绘制黑白画插图。作为一个装饰画家，黑白画是最见功力的，没有坚实的基本功夫是站不住的。这部分作品，对青年美术家在探索装饰艺术风格方面，会给予极大的启发。要用短短的几句话，来概括张光宇四十余年的创作经验，是不可能的。现仅能从其艺术中，提出几个问题来，作些初步分析。由于近十余年来与作者接触较多，有的是直接从其创作过程中观察所见，有的是互相谈论所得。概括起来，光宇的装饰艺术，有如下几个值得研究的方面：

第一 先放后收

第二 以大观小

第三 方中见圆

第四 奇中寓正

收放之法，许多中国画家在这方面都有丰富的经验；写意画家，体会尤深。有些画家，终生苦于能收不能放，或能放不能收；或失效于宜放不放，宜收不收。艺术贵于能放能收，收放得宜。如长江入海，源出于昆仑，经高山峻岭，迂回曲折是其收，既出三峡，一泻千里是其放。尝闻，京剧身段，极讲尺寸，一举手一抬足，要做到十分准确。所谓准确，是艺术形象的准确，是从生活中提炼而来，变为程式化的动作；不是生活的如实描写，而已经有了极大的夸张——但使观众并不以为是夸张，而是非如此不能给人以艺术上的满足。这是京剧艺术收放的统一。装饰绘画可贵之处，即在于收时分毫之间，都要认真推敲，也如京剧身段的尺寸，甚至要做到近于刻板，放时则天马行空，随心所欲不逾矩。光宇抓住了装饰艺术的基本规律，要紧的是，他平时极注意后台基本功，一笔一划之间，要求极严，这是平时之收；他在创作时，又要求大放特放，能丢掉任何框框。他总结自己的构图经验是先放后收。起笔时，可在画面上纵横驰骋，充分表达内心的感受与幻想，一泄无余；然后渐渐地把构图肯定下来，形象凝固起来，直到一笔不可多，一笔不可少的精确的程度，甚至要达到古典样式。这是从他创作时，对情感的控制方面说的。如从创作过程上看，用他本人的话是：“先做加法，后做减法。”创作阶段不怕“点子”多，就怕仓库无存货。事先积累丰富的素材，对表现对象有深刻的认识，并有热情的幻想，在这基础上，才能提炼取舍，去粗存精，去伪存真，达到高度概括，这也是有放有收。总的看来，光宇在艺术上的收放是：平时收，创作时放，在创作过程中，又是先放后收；

而在整体的艺术效果上，则是有放有收。

在构图上，光宇吸收了中国传统绘画上的以大观小之法。西方的透视法，在艺术上是科学的、又是不科学的。科学的方面，可以帮助画家对解决三度空间上，有深刻的理解；其不科学之处，就是把艺术家降低为光学机器，只表现眼所见到的，不能表达心所看到的。光宇的装饰绘画，充分运用了我国山水画以大观小之法，将此法运用到画面空间的处理上来。他吸收了中国壁画、版画，以及波斯与印度画中的内景、外景不同空间并列法。他还运用了许多近代舞台艺术、电影艺术上的方法，他时常把远景与近景、天空与地面、虚景与实景等等，都有机而巧妙地结合在一起，成为电影中的“蒙太奇刀”。

在造型方法上，他从中国书法、铜器以及近代工艺上，得到了有益的启示。中国书法的结构用笔，也是有方有圆，或方中寓圆、圆中寓方；其他装饰艺术造型，亦同此理。方圆各有其长处，如纯方，则诉诸人之感觉是有骨无肉，冷硬偏于理性；如纯圆，则有肉无骨，混沌无精神。光宇造型之方法，无论一石一木，或人物、屋宇、舟车等等，皆方中见圆，圆中寓方；既有丰富之感情，又显得挺拔有力，这也是他程式化所遵循的主要方法之一。

奇中寓正，是从整个艺术效果来说的。中国画法中，向来便主张“奇中寓正”“正中寓奇”，以达到艺术上的变化统一。有正无奇，则呆滞刻板，如馆阁体印版字所要求的，会绞杀了艺术生机；若有奇无正，那是企图以奇取胜的江湖术士手法，已去艺术甚远。真的艺术要求，应该是奇正统一。有时从外形上看颇正，而奇寓其中，有时形式很奇而正寓

其中。有人言光宇艺术太奇，是只从表面上看到其构图大胆或形象夸张，未曾窥及其内在结构之严正，形象刻画之认真，或有人言光宇艺术过于正，也只是对他的程式化的形象仅有表面之认识，未见到在貌似板拙的形象之中，却包含有丰富的感情。

光宇的装饰艺术，主要是服务于其艺术思想与艺术内容的。四十余年来，他的装饰艺术的语言，涉及许多画种；他从事漫画、插图、装饰画等，题材有历史的、有现代的。他既重视生活，又重视传统；既未如照相机似地照实描写，又非食古不化。光宇的艺术语言，一直是新颖别致，富有魔力。他是我们同时代中，最值得深入研究、最具有独创性的装饰艺术家。

张 仃

一九六一年九月

1 - 5 序言

002 - 058 水浒人物

060 - 118 文学插图

120 - 142 戏曲人物

144 - 284 动漫原画

286 - 308 附录

后记

水滸人物



宋 江

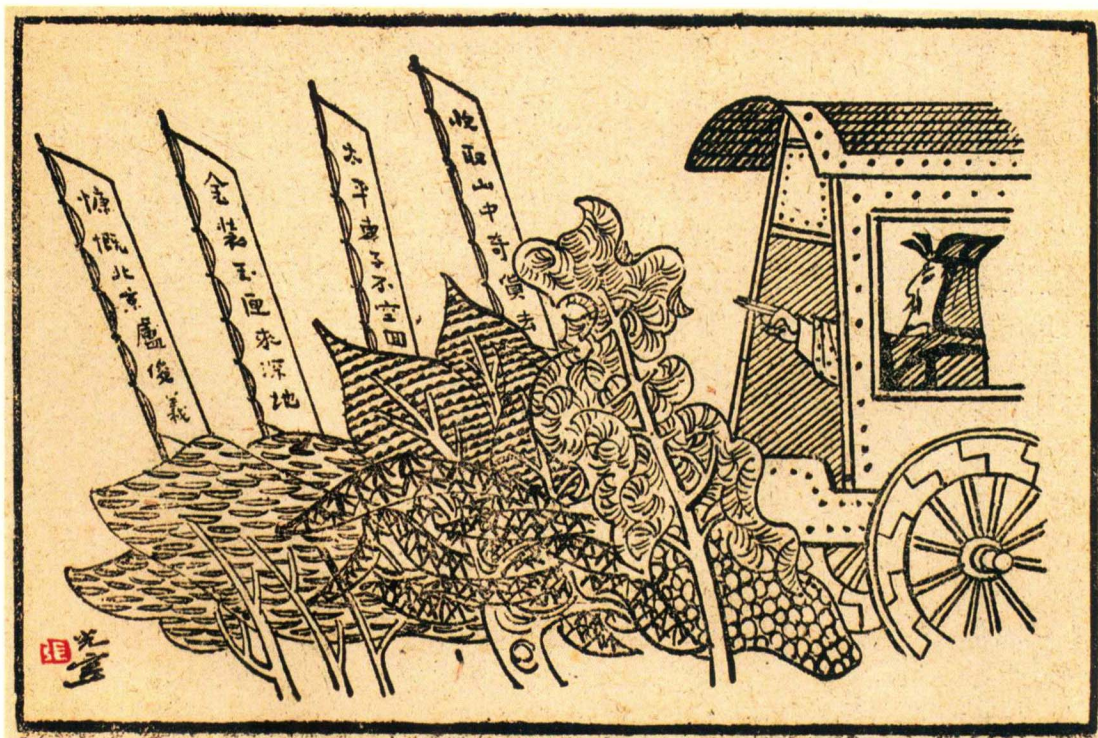
宋江，字公明，初为郓城县押司，在晁盖等七人被济州府派人缉捕后，亲往东溪村，私放了晁盖。又因阎婆惜扣留了晁盖给他的书信，便杀了婆惜，投奔了柴进等人。后在浔阳楼酒醉后吟出反诗，被判谋反而押赴刑场，幸得晁盖等人劫法场救出。于是在白龙港聚义，智取了无为军，遂上梁山。晁盖死后，便坐了第一把交椅。





卢俊义

卢俊义，出身商贾，人称“卢大员外”。被宋江派吴用设计骗至梁山寨中，热情款待，住了月余。家中妻子贾氏乘机与主管李固通奸，等他回家，反遭陷害入狱。后柴进入京，疏通关节，方减判刺配三千里。但又遭大名府官员捉拿，被吴用用计救上梁山，并坐上了忠义堂的第二把交椅。





光
運
印

白 胜

白胜，是一个闲汉。曾投奔晁盖，并参与了智取生辰纲。在被官家拿下时，却死不肯招供他人。后越狱逃出，奔上梁山。





阮小二

阮小二，原居住在济州梁山泊边石碣村，以打鱼为生，兼做私商。与晁盖等义劫生辰纲后，便一同上山入伙。

阮小五

阮小五，原住济州梁山泊边石碣村，以打鱼为生，兼做私商。与晁盖等义劫生辰纲后，便一同上山入伙。

阮小七

阮小七，原住济州梁山泊边石碣村，以打鱼为生，兼做私商。与晁盖等义劫生辰纲后，便一同上山入伙。在与官兵作战中，曾被捉囚禁，幸得李应引兵相救。

