

葉淺予
画
选

叶浅予画选

人 民 美 術 出 版 社

一九八六·北京

叶浅予画选

人民美术出版社编辑出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 张宜健

装帧设计 曹洁

人民美术出版社印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

*

1986年11月第一版第一次印刷

书号: 8027·9279 定价: 2.15元

浅予画踪

· 叶 冈 ·

去年秋天，在富春故乡同叶浅予讨论他艺术生活的几个转折期，问到从漫画转向国画的一段，他作了如下的回答：“1944年在重庆举行旅印画展，第一部分内容是中国远征军训练营的生活；第二部分是印度社会所见。用国画笔墨写战争，写外国，已较40年重庆小景那批半速写半漫画的白描成熟得多。徐悲鸿初次发现了我这个‘画坛草寇’，买了我两幅印度舞蹈，并且在两年后请我参加他的北平艺专教学班子。我访美后，才受聘到北平闯进学府殿堂。我的国画事业就这样开始了。”他不是科班学院出身，故以“画坛草寇”自居。他的艺术天地是自己闯出来的。1948年，徐悲鸿先生在《叶浅予之国画》（刊华侨日报之艺术双周刊）一文中谈到“浅予之国画，如其速写人物，同样熟练，择善择要，捕捉撷取，笔法轻快，动中肯綮，此乃积千万幅精密观察忠诚摹写之结果！率尔操觚者决不能望其背项。”

叶浅予早年以长篇漫画《王先生》享名。中年以后转向中国画，往后就以潇洒的舞蹈人物享誉于画坛。七十以后，老笔恣肆，画风更加洒脱。前人评画家，以诗书画三绝简括其艺术成就。如果替叶浅予的艺术事业作一个小结，似乎也有“三绝”可说，那就是：漫画、速写和舞蹈人物。对叶浅予的漫画，时人评价并不相同；对他的速写，则是一致公认的；至于舞蹈人物，可说雅俗共赏，是浅予艺术的主要成就，压轴之作。

浅予虽未进过美术学校，但也并非没有接受过正规的造型

训练。他十五岁进杭州盐务中学读书，美术教师是永康画家胡也衲。胡早年学西画，后来改画大笔花卉，属吴昌硕一个流派，成就不在白龙山人王一亭之下。浅予的同班同学申石伽，低班同学陈从周，都是这位永康画家的门生，他们的初期造型训练都是从盐务中学开始的。

叶浅予从1927年开始画漫画，他笔下的王先生这个喜剧人物，虽不如卓别林那么有名，但在三十年代的上海，可说是妇孺皆知。

平心而论，叶浅予的王先生艺术，是现代漫画的一套重要作品，它所提供的上海生活的形象资料，十分丰富。徐悲鸿把叶浅予与仇十洲、吴友如并提，理由之一也在此。就笔墨技巧说，经过十年磨炼，后期《王先生》，尤其是《小陈留京外史》，画家的笔墨已到达伸展自如的境地，线条畅如流水，汪洋恣肆，无依傍，无约束，圆熟了。

十年辛苦，使画家不能忘情于漫画。浅予常说：“漫画使我习惯于用夸张的眼睛去看周围的形象，包括自己在内，常常想把周围的形象漫画化，获得有趣的效果。美丑是一对矛盾，可以互相转化，美极则丑，丑极则美，由丑到美，一百八十度转弯，好象不可能，其实漫画家笔底针对丑，心目中有个美的理想在指导。现在看来，我保留一点漫画家的气质，对美作一番夸张变形，使之升华而引人入胜，也有用处。我画了一阵国画以后，有时总想作一两张有趣的漫画，你说这是条件反射也好，是玩世不恭也未尝不可。”画家七十以后作《长安怀古》四题，就是试图把国画与漫画溶合，其中如《长恨歌》一题，把“宛转蛾眉马前死”的杨贵妃画成一个被摔掉的美丽陶俑，就是漫

画化的构思。

叶浅予从漫画转向中国画，1940年所作水墨速写《战时重庆》已启其端。关于这个转向，浅予自己说：“我从漫画转到国画，宿愿已久，抗日战争推动了我，苗区之行是个机会。”42年秋，叶浅予和一个艺术家小组从桂林去重庆路过贵阳，贵阳郊区的著名风景点花溪已是苗区，浅予到了花溪，见到苗家风光和苗家姑娘手编的图案服饰，就不想走了。他离开了那个艺术家小组，单独留在苗区，盘桓几月，满载苗家艺术和人物的丰富形象资料到了重庆。以后又继续漫游西南，远至西康，搜集藏族艺术资料，逐渐形成和扩大他的少数民族人物画题。到五十年代画成《民族大团结》图，便是这方面的总结之作。

1943年的印度之行，是叶浅予转向中国人物画的起始之点。那年，他应史迪威司令部的邀请，去印度美国远征军的训练营地写生，继至印度各地访问，天竺佛国的舞姿深深吸引了他。回到重庆以后，他躲进北温泉的松林小屋，在皮纸上试画印度舞。宗白华先生曾称赞浅予的印度舞图是古典美与现代美的结合。那时，我国艺术界已开始第一阵敦煌热，不少著名画家如张大千、常书鸿等先后去敦煌莫高窟朝圣。浅予从敦煌画的摹本中获得传统人物画的笔墨灵感，移用于他的印度舞画，设色、造型以至手指关节的画法，都使人有佛画的印象。他四十年代所画的印度舞，设色凝重，线条工细，有壁画风；五十年代的人物画，笔墨稍见拘谨；六十年代开始变法，笔墨解放，画风潇洒。这时期所画的印度舞，已是另一种面目：如婆罗多舞，洒脱之极；如献花舞，妩媚之极。这时期所画的少数民族人物，如和闐装和夏河装，如凉山舞步和拉萨舞步，无不透出奔放俊

逸之气。

六十年代的舞蹈人物画，可称得上是浅予艺术的潇洒期。可惜好景不长，动乱一起，画家就被封笔面壁去了。

叶浅予的速写本子在画界是很有名的。关于速写本，他自己说过：“在我的艺术实践中，生活和速写已经结成不可分割的关系。我的速写本，既是我的形象资料库，也是我的生活日记本。翻翻这些日记本，可以从中温习生活，启发创作构思。”叶浅予主张速写要“速”，所以要抓动势，抓动态，抓整体，不能抠细部。他的很多速写是靠记忆的，所以养成了“目画”的习惯。所谓“目画”，就是靠记忆默写。默写是写神的方法，目写则是写形的方法。目画与目写不同在哪里？前者是记住形象，然后默出；后者是见到就写，未加整理思索。中国画是讲究写神的，所以主张默写。叶浅予谈到他的舞台速写有三个要点：一是目识，二是心记，三是意测。目识是熟识对象，心记是存入脑子，意测是再创造。中央美术学院国画系的学生曾为叶浅予画舞作过一首快板诗：“画头少画脖，重视外轮廓，上身画得重，加强动态活；脚不贴地面，舞姿随乐和；如果抠细部，一画就砸锅”。话语不多，尽得要领，是个简明扼要的总结。

浅予速写已成为独立的艺术，六十年代出版过多本速写集。他的著名的《延边扇舞》和《内蒙套马》，是速写艺术中的力作，线条无可增减，充满有力的动态感，仿佛可闻风动和奔腾之声。他的《天鹅湖》速写，为得神韵，只画动势，线条减至无可再减，正如画家所说，能用两根线画成，决不用三根线。这些快速运动中的舞者，形象跳动，有音乐感，似可按谱索其旋律。

叶浅予的漫画、速写和舞蹈人物创作，都信守以形写神的

造型原则。他新近发表于《中国画研究》第一期上的《师古人之心》，重申此议，认为形神统一是中国画美学传统的精华。他不欣赏遗形传神的创作方法，也不赞成死抠形象细节。在这一点上，他是齐白石的信徒。齐白石提倡艺术造型应在“似与不似之间”。浅予在这个造型原则之下进行了半个世纪的创作，作品以千万计，虽然并没有什么横空出世之作，如徐悲鸿的《愚公移山图》，如张大千的《长江万里图》，但确为读者提供了众多的美好的艺术形象。

画家当然有其艺术弱点，浅予自己也从不讳言。他以“画坛草寇”自居，但其病不在草莽，而在拘谨。草莽气有时在艺术上是作为一种直率被肯定的，如“野”便是创新的一个旁支；如“拙”便是中国艺术所寻求的一种原始美；而拘谨则无论如何都是艺术上的一个缺点。

一九八〇年春，浅予画成《富春山居新图》长卷，笔者有幸先睹。那时的印象，觉得冬日梅城一段画得有点草率，可能是病后补此，精力有点不济。事后向他提出，他表示，败笔总是难免的，画既已装裱成轴，那就让它留个缺陷吧。承认败笔，并把它作为缺陷留在自己的作品里，应该说是画家的通达处。黄苗子说叶浅予是极豁达又极谨慎，可谓老友的知言。豁达，故艺术上有那些潇洒恣肆的笔墨；谨慎，所以没有野出去。对浅予的为人与艺术，这个评语是恰当的。道家豁达，儒家谨慎，浅予兼有这两种思想遗产。七十以后的叶浅予，不以画舞为满足，想走出这个框子。《长安怀古》是出框的尝试，《神游天安门》是另一个出框的打算。衷心期望他的出框计划获得成功。

（原刊文汇月刊一九八二年第七期，本集转载时经作者修改。）

图版目录

封面图：凉山舞步	1963	19 香蕉林中	1957
1 大兴安岭	1954	20 农业中学	1958-1959
2 小溪	1956	21 劈山大渠	1958-1959
3 荷花舞	1960	22 北平和平解放	1959
4 献花舞	1961	23 梅兰芳	1959
5 白蛇传 (局部)	1961	24 程砚秋	1959
6 印度装	1962	25 印度小景	1959
7 共饮一江水	1962	(图25局部)	
8 夏河装 (局部)	1963	26 阳朔	1954-1960
9 延边长鼓新稿	1979	27 西藏高原之舞	1960
10 孔雀舞	1979	(图27局部)	
(以上彩色版)		28 印度鼓手	1961
11 婆罗门闲话图	1943	(图28局部)	
(图11局部)		29 七里泷	1961
12 献花舞	1948	30 白蛇传	1961
(图12局部)		31 牧场	1961
13 成都风光	1948	32 船老大	1961
14 苗家姑娘	1948	33 出海	1961
15 夏天	1953	34 沈家门即景	1962
16 中华民族大团结	1953	35 秦川麦收	1962
17 敦煌莫高窟	1954	(图35局部)	
18 华山	1957	36 平凉麦客	1962

37	凉山舞步 (图37局部)	1962	53	夏河装	1977
38	印度婆罗多舞 (图38局部)	1962	54	印尼班耐舞	1977
39	印度三人舞 (图39局部)	1962	55	春到边寨	1979
40	共饮一江水 (图40局部)	1962	56	盛夏	1979
41	巴安舞步 (图41局部)	1963	57	愉快的竞赛	1979
42	谷厘神曲	1963	58	谁持彩练当空舞	1979
43	夏河装	1964	59	呼和浩特晚会	1979
44	高原之春	1964	60	评剧舞台形象	1979
45	延边之春	1964	61	高原牧笛	1979
46	靖西之秋	1964	62	舞红绸	1979
47	高原阔步	1964	63	于阗装 (图63局部)	1979
48	李铁梅造像	1964	64	夏河浪山节	1979
49	邢台民兵大演习	1966	65	献哈达	1979
50	苗岭踏青	1977	66	富春山居新图(春)	1980
51	快乐的罗索	1977		富春山居新图(夏)	1980
52	天竺人 (图52局部)	1977		富春山居新图(秋)	1980
				富春山居新图(冬)	1980
			67	在内蒙古草原上	1980
			68	维吾尔舞	1980
			69	巴基斯坦舞姿	1980
			70	新疆姑娘	1980

71	孔 雀 舞	1980
72	内蒙草原钟碗声	1980
73	象 脚 鼓	1981
74	舞 姿	1981
75	天 山 鼓 声	1981
	(图75局部)	
76	长安怀古之一 (风流秦汉唐)	1981
	长安怀古之二 (谁记马前卒)	1981
	长安怀古之三 (闪闪半坡文)	1981
	长安怀古之四 (忍唱长恨歌)	1981
77	献 哈 达	1982

1 大兴安岭

3 荷花舞

九六丁年春節 自易 獻花舞 稿

清予

4 獻花舞

5 白蛇傳 (局部)

壬午年秋遊印
即舊稿今重寫之
陸子元之

