

浙江人民美术出版社

不食嗟来之食

戴敦邦黑白插图选

抱孙

戴敦邦黑白插图选

浙江人民美术出版社

扉页题字	张永烈
扉页绘图	顾盼
题饰印章	朱关田
责任编辑	诸庭樵
	杨德康

戴敦邦黑白插图

浙江人民美术出版社
(杭州武林路125号)

浙江新华印刷厂印刷 浙江省新华书店发行

开本: 787×1092 1/20 印张: 8.8

1986年6月第1版 1986年6月第1次印刷

印数: 0,001—5,000

统一书号: 8156·1073 定价: 2.50元

序

戴敦邦同志是新中国成长起来的有创造性的画家之一，我尤其爱看他的插图。

中国有传统的绣象插图，我们小的时候都把它们当作儿童美术读物，其中确有许多高手，但由于时代和当时技术条件的限制，许多画中人物和环境的刻划不免失诸平板、公式。

敦邦同志的人物插图既有传统的特色而又溶进现代的写实技巧，形神兼顾，作品格调是中国的而不泥古，掌握了现代的科学透视解剖又不食洋不化，构图变化万千。

他近年工作居住条件有改善，但长期以来工作条件是极为艰苦的，困难条件下，作品如此之丰，可见其精神。

我对插图艺术并无研究，只能作为他的作品欣赏者，敦邦同志嘱我作序这是万万不敢的，只能说是一点感想而已。

华君武

一九八五年五月

我是个“民间艺人”

——代自序

读者朋友们：当您拿到这本小画册时，我已是年过半百的人了，这就意味着，我在人生道路上已走完了大半截路程。对流逝的岁月作一番回顾和总结，是有益于今后的艺术实践的。

浙江人民美术出版社满足了我的要求，将我从一九七八年至一九八四年创作的部分插图汇集成《戴敦邦黑白插图选》，深为感激。因为这是我多年来的夙愿，也是我借以向朋友们敬奉的一点心意，一点经过我辛勤劳动但并不丰硕的成果。

三十多年来，我没能绘制出什么扛鼎力作，但扪心自问，劳作的态度是竭尽全力的，甚至可以说在拚命！我觉得，想要跟上时代、历史的步伐，不使自己在迅跑的洪流中被淘汰，是非拚搏不可的。在长期的拚搏中，我从来没有感到过成功的欣慰，却尝到了失败的苦涩味，因此，我没有飘飘然起来。如果从遗传学来讲，我并不具备什么艺术细胞的遗传因子。家庭和学校也没有给予我充分的艺术滋养，而是在一个偶然的机会遇上了一家“皮包书店”，以出卖我稚拙的画作，换取薄酬来解决学杂费用，从而跨进了连环画圈子，走上了以绘画为职业的道路的。当时，我少年气盛，不满足于手工作坊式的绘画劳作，梦想有朝一日成为名垂青史的大油画家。于是，我画了一幅油画，希望能参加全国第一届青年美展。没想到，竟被判为抄袭之作而落选。冤屈！

愤恨！我折断了油画笔，并将积攒多时才购置的全部油画工具送给友人了。当大画家的梦破灭了！现实告诉我，画画是劳作，劳作有报酬，报酬可以养家活口。久而久之，绘画就成了我的一种生活习惯，就象一日三餐一样。但是，有时也感到劳累，觉得乏味。每当这种念头一出现，我立即会意识到绘画是我的职业，这是现实！因而就清醒了，继续劳作！

我自喻为“民间艺人”，并非故意自谦。有人说：你是中国美术家协会会员，又在高等学府任教，经常有作品出版发表，报刊上还常常用“著名画家”来称呼，说自己是“民间艺人”，岂非故作姿态，自命清高么？但我自己并不这么看。就我所走的从艺道路和目前所有的作品来看，或从当前我所追求的目标来看，我只能算作地道的民间艺人。

在中国绘画史上，一直有文人画与匠人画的分野之分。而匠人画，越来越被人们所贬，画者自己也往往不齿于此。我深感一个职业画家，以卖画为生，就不能象王公大臣、富户豪门那样随心所欲地淋漓挥洒；就不能不受顾主的要求所左右。即使受皇家画院供奉的宫庭画师，也得谨遵御意作画。在阶级社会里，艺术品总难免受阶级性的制约，而且也难免以价值规律和货币交换的形式，使它沦为商品。这是不受人们的意志所转移的。从这个意义上讲，职业画家也如同工匠，阎立本、吴道子、任伯

年等大画家，也可说是匠人。一个出自下层社会的人，又要以其绘画技艺跻身于画坛，就必须在技艺上精益求精，就要从形似的完美和技法的娴熟入手。这与那些至高无上的权威、与达官显宦不同。他们不在乎自己的作品的商品价值，同时也无暇顾及形似技艺上的磨练，但凭自己的自信、胆气或素养，随意画些笔情墨趣的作品。所以，画匠为了刻意追求形似的精确与完美，就必须谨慎绘制，并不能以作画来自娱。如是年复一年地长期劳作，更缺乏时间去磨练画外功夫，因而就造成创作上的局限。这一点，我是深有所感的。出自民间艺人（画匠、画工）之手的作品，都存在不足之处。由于画工、画匠的出身和社会、经济地位所限，使他们的学历、文化根底较浅，无法从事较多的学识上的自我积累，因而削弱了其作品的文学性和思想性；在表现对象的神、形关系上，往往传神不足。这样，作品给人的印象，是成熟的技巧掩盖了耐人寻味的内在揭示。但是，无可否认，中国绘画史上的大部分成就，却是由我国为数众多的民间艺人（画工、画匠）所创造的。如敦煌艺术宝库，就是最好的佐证。因为这些珍贵艺术品的作者，是那些宗教和艺术的信徒，是苦力，他们为创作这些艺术珍品曾含辛茹苦，甚至折断了腰或献出了生命。当然，我这样说，并不否定我国文人画对整个绘画事业所起的开拓作用和

解放思想的作用。这同样是有目共睹的事实。问题是在于迄今为止，还存在着某些对艺术的偏见。某些在造型上并无把握形象的能力，或对中国画笔墨一知半解的人，仅仅初步弄懂了画几样物件的步骤，就横涂竖抹，或在画面上抄录了古人的某些诗句，用来充作文人画，甚至还自命不凡，洋洋自得。我认为，这不利于中国画事业的发展，同样也不利于中国的文人画。可惜的是，目前这种势头已波及到孩子们的绘画当中。不是常在宣传某某小画家和绘画神童吗？我是不相信在绘画创作上有捷径可走，或者有什么特异功能的。在这方面要取得丝毫的成绩，是要用汗水和泪珠换得的，只有艰苦磨练，别无它途！

任何学习成果的获得，归根结蒂是个人的自学。俗语说：“师父领进门，修行靠自身”。只有艰苦持久的自学，才能悟到一些心得。虽然这些心得，往往在书本上早有定论，然而自己在实践中悟得的心得，其感受更深。无人指导的自学，难免多走弯路，但随之而得到的正反经验，将使悟到的心得愈加深刻，永不磨灭。前面我说了自己十四岁开始替“皮包书店”画连环画，其时，还就读于师范学校，有两年时间接受了小学美术教师所应该具备的初步美术知识教育。美术老师对我的谆谆教诲，都给我起了启蒙与开导的作用。但要成为一个以绘画为职业的画

匠、画工，那一点点美术知识是不足的、贫乏得可怜的。当明白了这一点以后，我折断了油画笔，立志走向民间艺人的道路，从我国传统的民间艺术中汲取营养，悉心研究我所偏爱的壁画、画像砖、民间木版插图年画艺术。开始，得益于贺友直先生的《山乡巨变》，后来为了想更好地把握贺先生的艺术，追根探源，认识了明清小说插图刻本。尤其对陈老莲的木刻插图、绣像叶子，我着实化了一番心血临摹和消化。由此及彼，进而对“三任”（任渭长、任阜长、任伯年）也折服了，但也不盲目迷信。对于向前辈的学习，我采取“一学二躲”：“学”他们的长处为我所用（表现手法、形式和线条组织等），“躲”他们的短处（任何艺术品都有短处和时代的局限），但也“躲”他们的特长（特别明显的个性表现）。就是说，既要学习，又不能在一招一式上学得太象。如果象到了象死的地步，也就完了。要成为似是而非，非驴非马。我的体会是，在学习一种艺术风格和流派时，并不排斥其它可以借鉴、可以用来丰富自己艺术样式的东西。例如，对西洋和东洋的绘画，我也很有研究的兴趣，除了开拓视野外，也吸收其可为我用的东西（色彩、解剖、透视等）。

任何人的成功和失败的经验，都有其局限性，不可能有统一的模式。每个人都有其自己的处境、经历等等主客观因素。想要取得成功，就得靠自己

努力去闯，准备摔跤。如果你确定以绘画作为自己终身职业，把它看作要为之奋斗的理想，那就该百折不挠，努力坚持下去！要有佛门弟子那种“能持”的精神，要抑制某些不利于艺术事业的欲望，要忠贞不渝。

最后，我想归结一句话：干我们这一行是件苦事，要准备无止境地苦下去，在苦的长河中得到的乐，这是旁人所难以理解的。

戴敦邦

一九八五年四月于上海田林

编者的话

戴敦邦是一位大家熟悉的画家。他在绘事上的刻苦、勤勉是所有熟悉他的人所钦佩的。他自谦为民间艺人，是的，他象历代的画工、名匠一样兢兢业业，孜孜于画，在陋室、在黯淡的灯光下埋头耕耘，数十年如一日，作品甚为丰富，成绩卓著。近几年来，他除了创作出《红楼梦》(英文版)插图、《逼上梁山》(工笔重彩连环画)等优秀作品外，还画了大量黑白插图，有为古典文学名著及当代作家编著的古代题材作品而作的；也有为发表于报刊杂志的剧本、古事画的。这些插图均有较高的绘画质量和欣赏、借鉴价值。我们从中择选出壹佰柒拾来幅，结集出版。

敦邦为古代题材作插图一直是十分重视历史真实和传统手法相结合的，努力追求艺术形式和内容的和谐统一。他描绘的人物形象和环境，具有可信的历史真实感，特别是他塑造的人物很有个性特点，给人们留下较为深刻的印象。敦邦学习传统又不为传统所囿，而采取“一学二躲”的办法把古人的技法揉进自己的创作中，使其作品既有传统而又别具一格，有着独特的个人面貌。他在绘画手法上，也不总是老一套、老面孔，而是不断探索、尝试。在成绩、荣誉面前，他从不自满，而能冷静处之，对自己的创作提出新的追求目标，向着更高的艺术境界一步一个脚印地登攀。这些对我们专业、业余美术工作者也是很有启迪的。这是我们出版这本画册的第二个想法。

其三，敦邦的插图，涉及我国古代题材的范围较为广泛，这对广大读者来说，形象地学习古典文学知识也一定是很有帮助的。

最后还有一点要说明一下，敦邦所插图的好几部书籍尚未出版，虽经校核，亦难免在书名、回目上略有出入，这是要请读者鉴谅的。

一九八五年七月

序 华君武

我是个“民间艺人”——代自序 戴敦邦

古典文学 1

《古本董解元西厢记》 3

《水浒全传》 13

《侠女》 27

《红楼梦》 48

历代小说·古事·演义	59	《火烧赤壁》	107
《历代小说选》	61	《华陀与曹操》	118
《古事四百则》	78	《白居易》	120
《清宫十三朝》	89	《洗冤录》	123
文史新编	95	《古事新释》	127
《吴王金戈越王剑》	97	《曹雪芹》	133
《吕后》	103	《大铁锤》	164
		编者的话	

• 古典文学 •

《西厢记》是敦邦常画的题材。这几幅插图是他在一九七八年画的。很明显，他是吸收了明清画家的手法，但依旧流露出敦邦自己在人物造型美与神态上夸张的特点：张生的多情、莺莺的娇羞、欢郎的调皮，连六根清净的和尚见到莺莺也一个个瞪大了眼睛……这些都一一跃然纸上。

松松云鬓偏弯眉黛长着一套儿白衣裳直许多韵相自然异常

窗下立多時流淚濕却胭脂

窗下立多時流淚濕却胭脂

滴滴风流做为娇更柔见人无语怕回眸料得娘行不自由眉上新愁压旧愁

滴滴风流做为娇更柔见人无语怕回眸料得娘行不自由眉上新愁压旧愁

坊

局部