

叶浅予散文

艺术家散文

叶浅予散文

艺术家散文

花城出版社

叶浅予散文

出版发行：花城出版社

（广州市环市东水荫路 11 号）

经 销：广东省新华书店

印 刷：广东南海彩印制本厂

（广东省南海市桂城叠南）

850×1168 毫米 32 开本 12.25 印张 3 插页 265,000 字

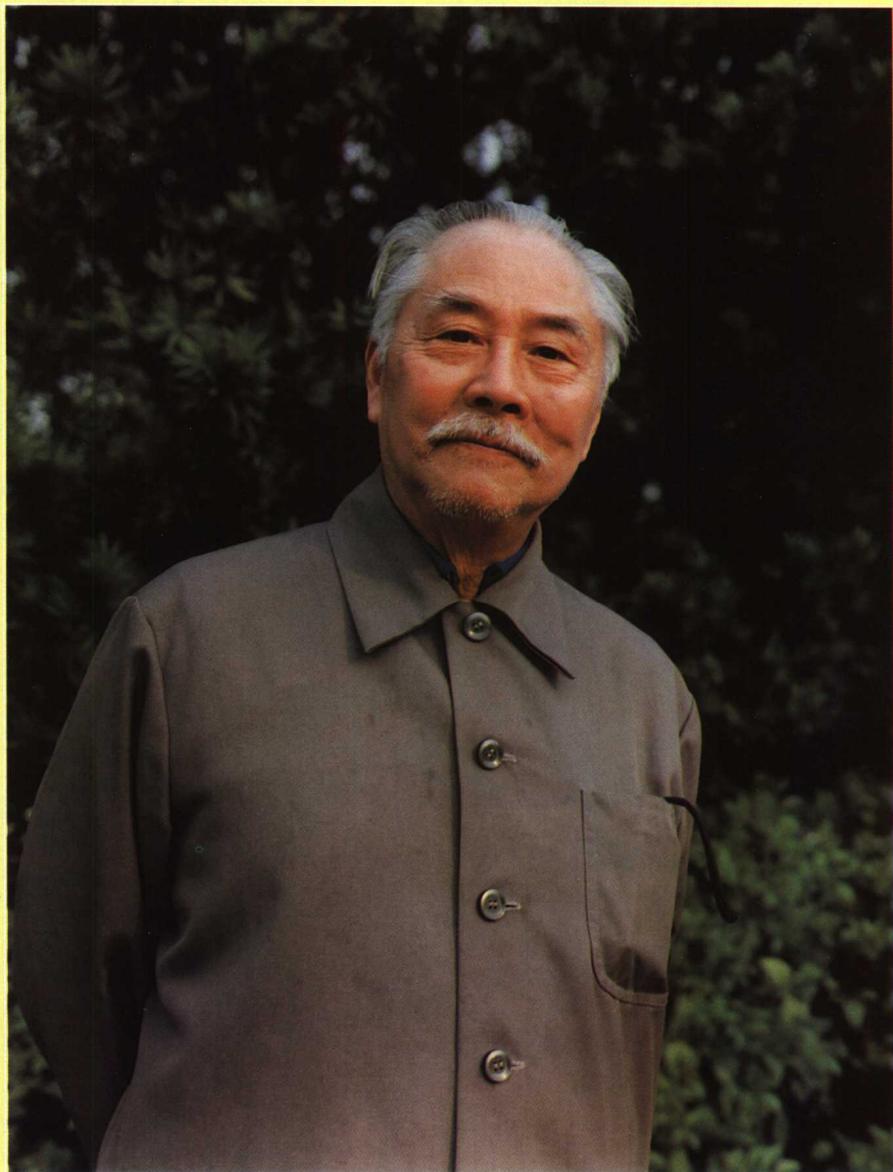
1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

ISBN7—5360—2782—6/I · 2378

定价：19.60 元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换

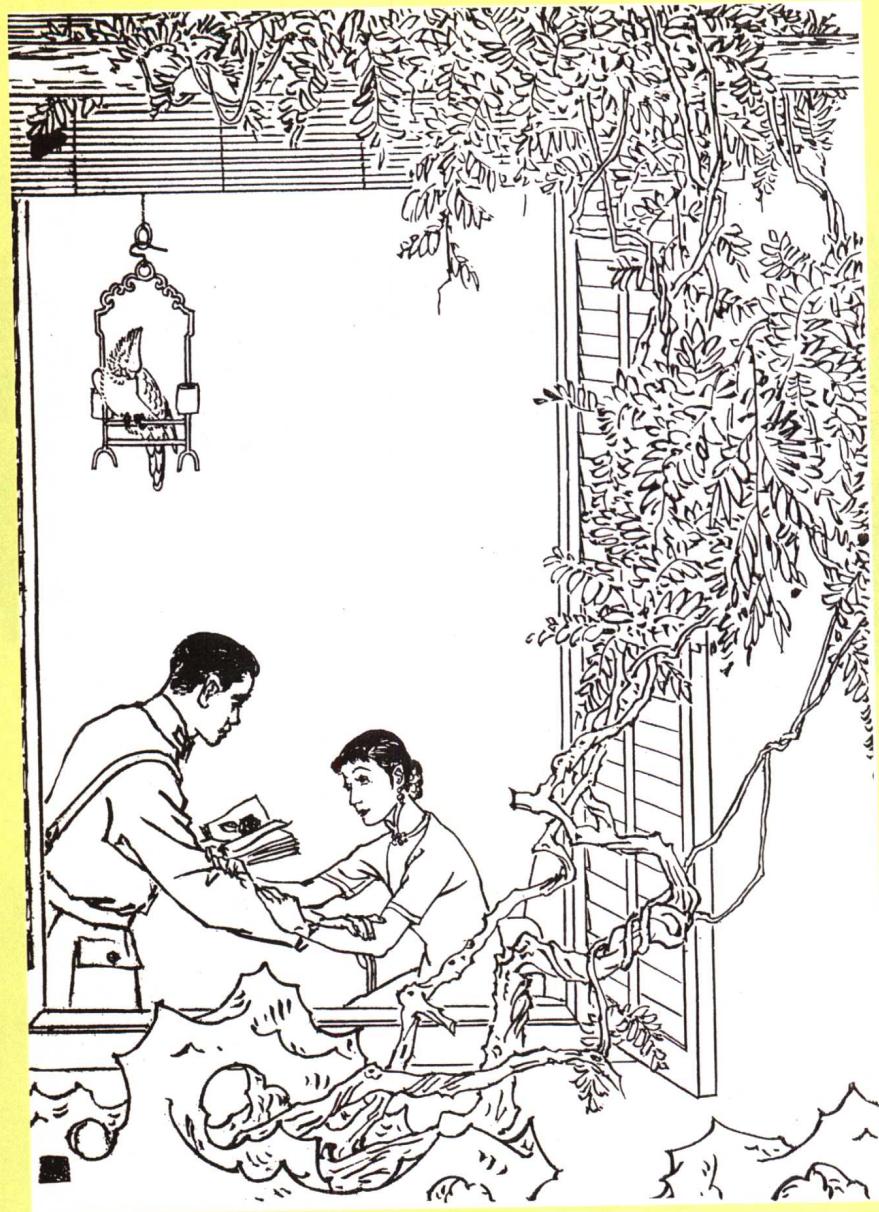
叶浅予

一九六三年凌子寧畫印度舞女
畫稿

中华民族大团结(中国画)

《子夜》插图

目 录

· 我的自述 ·

吞吐古今 涉猎中外	3
我画《王先生》	11
谈谈我的九幅新作	22
富春山居新图后记	27
八十自述	30
爱怨四人记	33
十年荒唐梦	54

· 从生活到艺术 ·

师古人之心	133
我所知道的张大千	150
张大千的艺术道路	158
齐白石的画	168
齐白石衰年变法	171
胡考善变	186

谈中国画	191
古今人物画杂谈	198
意境看山水	209
从生活到艺术	213
时代感与地方性	220
论形式	223
六届全国美展的启示	234

· 瞬间的美 ·

百年大计质量第一	251
海阔天空话装帧	258
瞬间的美	267
如何看待芭蕾	270
迪斯科不是坏东西	273
关于毕加索	275
星星画派	277
商品画与商品化	279
画价能压低吗	282
拾石记	285
爱国与爱党	288
为马思聪饶舌	289
哭梆子姑娘	292
读萧乾的《搬家史》	294
清王朝遗迹	297

孔子像咋塑	299
楚文化之谜	301
《动物世界》前言	304
艺术行路团	306

· 阿凡提的故乡 ·

丝绸之路	311
龟兹高昌敦煌	313
阿凡提的故乡	316
化石迷	319
关于1997年	322
我和香港	324
日本资本	326
怪异市容	328
说武夷	330
厦门大学	333
惠安女	335
泰山魂	337
黄鹤楼诗情	340
东坡赤壁	346
天下奇山张家界	348
吊脚楼	350
米豆腐与芙蓉镇	352
临安访古	355

浙西探宝	355
畲乡问俗	357
苏杭并非天堂	360
金三角杭嘉湖记行	362
沈园重建	368
变形柯桥拾趣	371
咸亨酒店传奇	374
故乡近事(一、二、三)	376
天目山的烦恼	382
千岛湖天上掉下来的财富	384

我的自述

吞吐古今 涉猎中外

一、从漫画到中国画

先谈谈我的创作道路：从漫画到中国画。

我开始是画漫画的，有十年的漫画生活，从1928到1938，由北伐到抗日战争，这个阶段我是单纯从事漫画创作的。由于从事漫画创作，所以也形成一个特点，即无论对什么生活，我都感兴趣，因为要解决漫画的题材内容，天天要制造一些笑话，需要拼命去发现社会中的一些矛盾，一天到晚神经很紧张，常常晚上睡不着觉，因为明天要交稿了，而这个题材还没有找到，很紧张。这样的生活也决定了以后我的脑子活动比较快，时时刻刻在转、思考问题。后来对于中国画创作也有点好处，在画中国画时，也得找题材，而找题材中间，总要想如何才能不跟人家雷同，有自己的特点。

解放初期，学习了《在延安文艺座谈会上的讲话》，党的文艺政策、方向、道路，对自己有很多的影响，当时自己是这么想法：我就要在这个范围内找我的出路，发挥我的独创。这个大框

框不跳出去，就相当的苦恼。从前我是海阔天空，什么东西都画，现在有个框框，革命的框框，但是始终要求自己要有独创性。我一直记住杜甫一句话“语不惊人死不休”，人家画过的东西我不想画。对于随大流、炒冷饭的那些画我是反感的。

有人说：你既然有这种指导思想，那么你画舞台生活是否也是由于这个原因呢？不是。我画舞台人物并不是由于人家没画过我要去画，而是与自己的生活有关系。我的家庭有好几个人是跳舞的。我生活在这个圈子里，对这方面的生活感兴趣。

我画舞蹈，画戏剧，后来自己形成一种理论，即：我所表现的生活是舞台的生活，而舞台上的形象是编剧、导演和演员从生活中直接提炼出来的。我再从这些已经提炼出来的艺术形象进行再创造，成为我笔下的绘画形象。这是间接的。我的生活对象是舞台、演员，戏与舞。是从间接生活中的再提炼，成为另外一种艺术形式。

在从前，我不敢说这个话，初画舞蹈时，总是要解释一下，说我这个东西有根据的、有来源、有传统的，不是天上掉下来的。总要提到：画戏吆，民间年画从清末以来就有这个传统。舞与戏是一个东西。一定要说得自己这种创作有凭有据，有根有源，实际不是那样，而是我的生活所决定的。当然也不能否认传统艺术对我的影响，如敦煌壁画中的舞蹈、民间年画中的戏，但决定的因素是我自己喜欢这个东西。

解放初期，我走过一段图解式的弯路，画插图，处处受原著的拘束，唯恐一个形象，或一个场面、一个细节离开原著。《子夜》第一稿在画的时候，指导思想就是怎么来图解茅盾小说的内容，图解茅盾所创造的人物。但总感到不满意，因为图解做不到很准确。所以1977年《子夜》再版时，我决心重画了其中一部

分插图。我极力想摆脱“图解式”。插图本身应当有画者自己的创造，当然又不能离开原著。

还有其它一些走弯路的例子，如我也画过一些大题材，像《中华民族大团结》（中国美术馆收藏）是我解放后最早的一幅画，是从概念出发的。《北平和平解放》（中国革命历史博物馆收藏）比较有些感受，但还是从形式出发的。两幅画都是上面分配下来的创作任务，的确下了很大功夫，表达了我的政治热情。从整个创作过程讲，也有些图解式的倾向，《大团结》的构思，是政治概念的形象化，《北平和平解放》虽有感性的东西，但也不过是把这样一个场面——1949年入城式，把自己眼见的东西采取民间年画形式画出来，和新闻报道有点相似。

这是我走过的道路上的几个问题。

二、用画家的眼睛看生活

“用画家的眼睛看生活”这句话我早在美院中国画系带学生下乡时，就提出来，但心中有点嘀咕，因为当时整个的创作思想是强调政治第一。带学生下去，首先是改造思想，在改造思想之余，可以进行创作，创作是附带的。下乡时要与农民同吃、同住、同劳动，使自己的思想劳动人民化。假如带画家的眼睛去看生活，改造的目的就达不到。所以尽管那么讲了，还是觉得有问题。

现在回过头来看一看，用现在的语言讲，这就是个深入生活中的形象思维问题。用一句成语为例，中国画里常常提到画画要有腹稿；要“胸有成竹”，这个“竹”是从哪里来的？我觉得这个“竹”是感性与理性的结合，在形象思维中间，感性部分与理

性部分的结合。我把它称做形象的感性与形象的理性的结合。光有感性不行，这个竹子不成熟，没有画家自己的东西，光有理性也不行，干巴巴的。还是要两者结合。所以，有些人说：你们艺术家光强调形象思维，把逻辑思维忘了、丢了，实际上不是这样。形象思维要与逻辑思维结合在一块，感性与理性要结合在一块。画家创作艺术形象时，如果自身对生活认识得很肤浅，他所创造的形象就不能感动人，就会很表面。所以没有逻辑思维是不行的。

现在想起来我画的舞蹈，里边有理性的东西，否则我不能把舞蹈的动作、姿态、表情抠得比较紧；如果没有感情的东西，就不能生动，也不能那么准确：这是我画舞蹈题材的一些体会。

三、中国画发展的几个问题

首先要解决中国画造型特点问题。我觉得中国画造型的特点是用线条造型。而这个线条的造型要与笔墨的训练结合在一起。我现在主张：学中国画要学造型，同时要学笔墨。使造型能力与使用笔墨的能力平衡起来，取得一致。这两者过去是互相脱离的，过去中国画系的课程排列首先是素描，素描光是训练人物造型，等画了相当程度之后，再来临摹一些古的或今的作品，再学花鸟山水，从中学点笔墨。现在我是主张这两者在学习阶段也要把它结合在一起。过去花鸟、山水课程只学技法、笔墨，不注意造型训练，而学人物又只讲造型，不讲笔墨。现在把它统一起来。我主张学花鸟、山水，也要注意造型，造型不光是画人的问题。花鸟、山水的造型有其本身的特殊性，不是光画好人就能解决的。按传统的办法，造型与笔墨齐头并进，。不让它