

世相图鉴

姚钟华水墨漫画

云南出版集团公司
云南美术出版社

世相圖鑒

姚钟华水墨漫画

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

世相图鉴 / 姚钟华著. — 昆明: 云南美术出版社,
2009.11

ISBN 978-7-80695-940-4

I. 世… II. 姚… III. 漫画—作品集—中国—现代
IV. J228.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第196409号

主 编: 彭 晓

责任编辑: 彭 晓 张文璞

封面题字: 朱乃正

装帧设计: 毛 杰

世相图鉴

——姚钟华水墨漫画

姚钟华 著

出版发行: 云南出版集团公司

云南美术出版社(昆明市环城西路609号)

印 制: 昆明富新春彩色印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/20

印 数: 0001 ~ 2000

印 张: 7.5

版 次: 2009年12月第1版

印 次: 2009年12月第1次印刷

ISBN 978-7-80695-940-4

定 价: 48.00元

版权所有 翻印必究

小序 朱乃正

滇人姚钟华远居彩云之南的春城，是余数十年事艺交往之知友也。唯近年钟华寓京，故彼此过从益密。每每见聚，则随兴而忆昔道今，无非是世事与人生、生活与艺术，可谓无所不及也，很是投契欢洽。钟华思敏多才、真情时发、记忆非凡，言表清晰多彩，慷慨激昂中不乏真知灼见，且是非分明、爱憎不淆，《世相图鉴》可显一斑。

钟华成名于其油画作品，同时还借助毛笔宣纸，抒其情性于丹青水墨中。甚喜作大幅，皆纵笔挥洒酣畅，元气充沛、自成一格。又常突发诗兴，推敲吟哦，间有妙句迭出——余暗中钦羨之。一日造访其京中新置画室，浏览其新作，除本行油画外，不意又出示以宣纸所作漫画一厚叠，皆信手拈来，由兴使然而振笔，寥寥数笔，形简而义深；复略题数句诗文于上，言简而意赅。捧腹之余，引人联想潜思。

钟华又慨然示余一册彩色打印集，言道：“此册取名为《世相图鉴》，欲付梓出版，故请汝题写书名并作一序。”余无计推辞而应之。抱集归来，即静心细翻，近百篇一气读完，心受触动，顿觉世相陋态如睹，百篇图文穿越岁月和空间，抨击了吾侪远避不及之滚滚世尘，感言遂出。

《世相图鉴》者，乃钟华积其数十载之所经所历、所遇所受，饱阅世上风云变态之无常，体味人间炎凉之难测；冷眼分辨美丑善恶，热肠锐察良莠忠奸。观其图，画意盎然；念其词，尖锐深刻。如画一只席地昂首之鼠，题曰：“我才逛了一次马路，就遭人们追打。”如画一盘蛇，题曰：“俺光棍一条，无牵无挂，所以人们都怕俺。”如画一匹俯首之马，题曰：“我替人们记住了他们曾经走过而忘却了的路。”

如画一大弯角野羊，题曰：“我远居山林是怕被抓去当替罪羊。”如画一对空长鸣公鸡，题曰：“由于我的呼唤太阳才升起来。”如画一只懒猫，题曰：“咱有铁饭碗，抓老鼠干吗？”又如画一头戴乌纱帽之巨蝇，笑口大开，振翅翱翔，则题曰：“愚蠢为腐败壮胆，腐败使愚蠢添翅。”又如画一貌丑之狗，则题曰：“我丑，但带给人们安宁与友善。”又如画一赃官拜佛，则又题曰：“机关算尽仍惶惶，初一去烧头炷香；大把钞票作功德，保我权钱两平安”……凡此种种，俯拾即是、不胜枚举，皆发人深省。是见钟华观察之敏锐而入微，一事、一物、一人，无不入其法眼，况寓意深刻，借喻巧妙；寄至理哲思于幽默，而直抒忧患，故能切中时弊要害。透过作品，钟华之坦荡心志、磊落胸襟，已豁然见矣。在此与钟华同味人生，又小陈己见，实欲引荐于时人而足以警世也。

2008年仲夏 乃正于悟未悟斋

我的漫画情缘 ——自序

在中央美院，我学的是油画。毕业后，又长期从事油画创作，所以许多人只知道我是画油画的。其实我很喜欢中国画，在前辈画家们的影响下，很多年前就作水墨画了，后来又自娱自乐地画起水墨漫画来。由于是自娱，有时太随便，还因长期养成的造型习惯，不怎么“漫”得起来，故很少示人。一次让《春城晚报》的朋友见到了，很感兴趣，拿了一些去发表，还专门辟了个栏目，叫“世相图鉴”。虽然没有坚持下来，但有精于此道的朋友见了，颇欣赏，给了些鼓励。有些熟人听说我画漫画，感到意外，便是自己也不曾料到。

其实仔细想想，漫画并不是突然出现在我笔下的。它与我有很长的缘分——甚至可以说，我画画是从漫画学步的。在漫长的时间里，由于与国内的政治形势相关联，我在不同的阶段上画过不少漫画。最早是读小学时，要出壁报，那时正值抗美援朝期间，我画过一些“打倒美帝国主义”之类的政治讽刺画，基本上是一种不准确的临摹。“反右”时美院贴满了大字报和漫画，我没有画，但印象很深。“大跃进”时，我们在乡下画壁画，我曾以现实为题画过“懒婆不干活，在家看蚂蚁上树”，老乡们很感兴趣，晚上还有人打着手电来看——这算是以壁画形式所作的大漫画。“四清”运动画村史、家史及“千万不要忘记阶级斗争”为主题的漫画，成了我们那段时间的主要业务活动。“文革”中，前前后后也画过“打倒走资派”之类的漫画，但我从来不把它当回事，这只是配合政治运动作些宣传而已。若真搞漫画创作，有前车之鉴，是很危险的。所以我压根没想过要搞漫画，况且，自己是学油画的，画自己的油画多好。

虽然心里这么想，但实际上又很喜欢看漫画，那些年有好的漫画集几乎是见一本买一本。读初中时，昆明开明书店减价的丰子恺漫画集《战时相》、《儿童相》、《学生相》等我都买齐了。还有蔡若虹的《苦从何来》、卜劳恩的《父与子》、张乐平的《三毛流浪记》等都是我爱不释手的读物。

“文革”以后又有很多国内外的漫画集出版，看了很开眼界。我还特别欣赏一些艺术大师如戈雅、杜米埃、毕加索等画中的一种“泛漫画倾向”，一种幽默感。

中国古代早就有“漫画”一类作品了，只是没有这个名称。到了上世纪20年代初，“漫画”的称谓才从日本报刊传入。有人认为白石老人的《不倒翁》、《宰相归田》等作品就是漫画。其实对于老人来说，只是题材内容的不同而已，它仍是自己的中国画。丰子恺先生的作品、蔡若虹先生的《苦从何来》等都具有中国画的特点，是与洋漫画完全不同的——它表现了中国的现实生活、人间冷暖，又具有民族的艺术形式。这些作品是漫画中的中国画，中国画中的漫画。我很爱看，对我有很深的感染。

后来读到黄永玉先生的《永玉三记》，非常喜欢。辛未年春节期间（1991年）在他的《罐斋杂记》的影响下，随手画了些动物漫画，也按自己的认识感受题了些“短句”，还请裱画师付裱成册叫《动物自述》，自己和家人翻翻，觉得好玩。又过了十年，辛巳年春节（2001年），心想家里过去的事孩子们都不知道了，干脆画在册页上将来让他们不时翻翻。于是便画了本册页叫《往事拾遗》，都是画给自己和家人看的。在此期间也画了不多的几幅水墨漫画，但从这以后，却逐渐多了起

来——生活感受、读书偶得、街谈巷议皆可入画——以致画上了瘾，一发不可收拾，一段时间不画，便觉得少了乐趣。

我觉得年纪大了，画点漫画有益于身心健康。其好处一是可以使我们对社会、对事物的观察敏锐起来，使我们勤动眼、勤动脑、勤动手，可防止思想僵化，预防老年性痴呆；二是当今社会变化太快，自己很不适应，许多事丑陋不公，心中不平，甚至很气愤，又无处去诉说，与其发一通火，不如画一幅漫画，还可配上打油诗，气也消了，心态也平和下来；三是多得些乐趣，俗话说“笑一笑，十年少”嘛！不觉日积月累，画了一厚叠，算是没有虚度光

阴，得到了一点自我安慰。画漫画不为卖钱，也无任务，高兴抹两笔，是一种很好的精神放松和调剂。于是自己就画画停停地一路画下来，无意中居然成了自己作品中的又一个门类。在一些朋友的鼓励下，竟然要集册出版了。

这里有两点要说明的：一是某些作品触及社会的腐败现象，此为世之病害，应予以鞭挞，但并非时代的主流；二是这些漫画虽来源于生活感受，但除标明者外，均属虚构，并不指某个具体的人和事，读者切不可牵强附会，对号入座。

2008年6月10日于昆明

地富分子的“黄色俱乐部”
1965年“四清”运动时所作

作者简介

姚钟华，云南昆明人，1959年毕业于中央美术学院附中，1964年毕业于中央美术学院。著名画家。原中国美术家协会理事，云南画院副院长。现为中国油画学会常务理事，云南油画学会主席，云南文史研究馆馆员，云南书画院艺术委员会主任，云南大学客座教授。

曾在北京、巴黎、中国台北、洛杉矶、费城等地举办个人画展。作品被中国国家博物馆、中国美术馆、中央美术学院美术馆等机构收藏。出版过六种个人画集，编著《从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书》16集，《古滇青铜器画像拓片集》，文集《艺术·生活·往事》等。

姚钟华 像

张国平 摄

目 录

小序·····	朱乃正	2
我的漫画情缘——自序·····	姚钟华	4
动物篇		
动物篇·动物自述·····		2
动物篇·····		26
往事篇		
往事篇·往事拾遗·····		56
往事篇·····		61
世相篇·····		65
名言篇·····		123
感受幽默与智慧——姚钟华漫画作品		
读后·····	孟薛光	141
作者简介·····		143
编后·····		144

• 动物篇 •

鼠· 1991年

——我才逛了一次马路，就遭人们的追打。

牛·1991年

被送进屠宰场我才发现主人的背信弃义。

虎· 1991年

你们都说狐狸狡诈，我看它挺老实。

兔·1991年

为了不让豺狼抓小辫子，我的尾巴才那么短。

龙· 1991年

其实我是条爬虫，人们却把我奉若神明，称之为龙。

蛇·1991年

俺光棍一条，无牵无挂，所以人们都怕俺。