

云南文史书系

风雨丹青

姚钟华 著

生活·讀書·新知 三联书店

风 雨 丹 青

姚钟华 著

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2014 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

风雨丹青 / 姚钟华著. —北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014.10

(云南文史书系)

ISBN 978 - 7 - 108 - 05115 - 8

I. ①风… II. ①姚… III. ①纪实文学—中国—当代 IV. ①I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 170558 号

选题策划 朱利国 曹永平

责任编辑 马 翀

装帧设计 薛 宇 蔡立国

责任印制 宋 家

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京鹏润伟业印刷有限公司

版 次 2014 年 10 月北京第 1 版

2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 10.875

字 数 170 千字

定 价 76.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

目录

绘画妻子与文学情人——序姚钟华《风雨丹青》	晓雪	1
写在前面	8	
姚府轶事	10	
万里雪飘——北国农村散记	33	
重返大渔岛	40	
红色的高原	54	
雄鹰之乡	67	
远方的竹楼	86	
黄河远上白云间	102	
安江村国立艺专旧址寻踪小记	120	
不熄的火塘	128	
风雨丹青六十春	136	
艺术交流与文化自信——在 2008 年第 13 届孟加拉达卡亚洲 艺术双年展研讨会上的发言	158	

前不见古人 后不见来者——试论古滇青铜艺术的美学

特征 165

寻踪“昆明人” 178

五位大娘剪老虎的趣闻及其他 184

其乐陶陶——华宁陶窑探访记 189

艺入老境 201

“时尚”——一个时尚的话题 210

拂开苍苔见诗文 217

读南园先生书画随想 230

从牧童到大师 241

谈范曾其人其艺——在2007年3月20日中国艺术研究院

主持召开的“回归与超越”范曾先生艺术研讨会上的

发言 246

夜话速写 256

灯火阑珊处——吕敏版画印象 262

红梅枝头春意暖——王森祥其人其画 264

海粟大师印象 271

纪念熊秉明先生——在熊秉明先生葬礼上的讲话 275

浩然正气生云岭 大江奔流气如虹——记姚钟华先生
创作与论艺 279

灯下谈艺——姚钟华先生与云南艺术学院硕士研究生
谈话纪要 301

绘画妻子与文学情人 ——序姚钟华《风雨丹青》

晓 雪

我与姚钟华同志认识已经有四十多年了。我知道他出身于“五代名医”的书香门第，前辈亲戚中有许多文化名人。1956年9月我从武汉大学毕业回到昆明，带着程千帆老师的介绍信，第一个去拜访的就是他的祖父——当时任云南省教育厅厅长兼文联主席的徐嘉瑞先生。1960年秋天我弟弟杨文鹤因暴发性肝炎昏迷不醒，送进医院抢救，万分危急中请来的名医就是他的父亲——姚蓬心主任。他父亲曾经留学日本、美国，是一位著名的消化系统的权威医生，而且兴趣广泛，喜爱摄影、阅读，爱说笑话，见多识广，性格开朗。因此我认为，姚钟华那么有才华，那么聪慧精明、幽默风趣，

在艺术创作上之所以成就卓著、独放异彩，除了他在北京中央美院从附中到大学的九年深造，在许多艺术大师指点下打下的深厚功底和自己数十年不断深入生活、“外师造化”的勤奋实践之外，遗传基因和家学渊源也是不应当忽视的。

姚钟华主要是画油画的，但国画也画得很不错。1985年全国发行乙丑生肖邮票的牛就是他创作的，曾经饮誉海内外。记得当年云南省文联各协会元旦春节的贺卡也是我们请他设计的，他画的也是牛，“牛气冲天”，别开生面。他那杰出的作品，不论是油画或者国画，不论是《啊！土地》、《群峰古堡》，或者《黄河》、《郑和航海》、《怒江》和最近完成的巨型油画《梅里雪山下的澜沧江大峡谷》等，我觉得都显示出一种与众不同的“气”，一种与“小家子气”截然不同的“大气”。一种才气、灵气、正气、豪气、阳刚之气、浩然之气化合融汇而成的“奇崛鸿蒙之气”。这种能够体现我们伟大民族精神和时代精神的“大气”，是有思想、有抱负的艺术家才可能表现得出来的大气魄、大胸怀、大境界，是没有思想只重技巧的“画匠”们不可企及的。

过去只知道姚钟华是画家，不久前读到他的文集《艺术·生活·往事》（云南美术出版社、晨光出版社2005年9月出版），才知道他的散文和评论也写得很精彩。他从小喜欢文学，能背诵许多古典诗词。早在中央美术学院读书期间，他与一批爱好文学的同学就组织了“蒲剑诗社”，范曾与他分别担任社长、副社长。他们还在校园内创办了诗刊，请吴作人院长题写刊名，吴作人、常任侠、文怀沙、陆鸿年、黄均等先生都给他们提供过诗稿，他和范曾都写过不少诗。是因为一次次的政治运动向他敲响警钟，使他“感到白纸黑字的文字工作，较绘画更危险”，这使他有很长时间停止了写作。文集中对往事的回忆，写得自然朴素、生动流畅、真挚感人；悼念、缅怀、评论董希文、吴作人、廖新学、熊秉明、李苦禅、石鲁以及点评云南画家和欧洲美术的一系列文章，则情理交融、见解独到，给人以艺术思想的启迪。这正好表明姚钟华很好地继承了我国“诗中有画，画中有诗”的传统，画家亦诗人、诗书画结合的“文人画”艺术传统。从古至今，我国许多大画家都是有很高的文学修养的，他们有的同时

也是诗人、作家。齐白石曾经说自己是：“诗第一、印第二、字第三、画第四。”他画的《不倒翁》、《大白菜》和《樱桃》，如果旁边没有画家即兴题写的那些妙不可言的诗，作品的味道和价值就会减掉一半。读了《艺术·生活·往事》，我们对姚钟华艺术创作的独特风格、磅礴气势和深邃内涵，也才会有更深刻的感悟和理解。

最近，姚钟华在作画、编辑画册之余，又准备出版他的第二本文集《风雨丹青》，嘱我作序。这使我有机会读到他在第一本文集出版之后写作的一系列文章，包括散文、评论和考古研究的学术性论文。《远方的竹楼》、《红色的高原》、《不熄的火塘》、《万里雪飘——北国农村散记》、《重返大渔岛》、《黄河远上白云间》等散文，把读者带回到当年画家深入生活、采风写生的傣家竹楼、云岭高原、摩梭人家、北方农村、黄河两岸和大海上波涛涌动的白浪滔天中的大渔岛，真实的人物故事，丰富的细节描写，生动的风情风物，真切的感想感悟，使你仿佛亲历其境，同作者一起沿着他当年的足迹重新走了一遍。每一篇散文中都不时引出作者当年写的诗句，使作品更显得诗意盎然、耐人回味。对范曾、王森祥等画

家“其人其艺”的评论，都独具慧眼、精辟中肯、生动鲜活。《寻踪“昆明人”》、《其乐陶陶——华宁陶窑探访记》和《前不见古人，后不见来者——试论古滇青铜艺术的美学特征》等文，则显示了作者对云南大量出土文物、古代历史、制陶艺术和悠久文化的浓厚兴趣以及独到深入的研究。《风雨丹青六十春》是对他自己和云南美术界在新中国成立 60 年所走过的创作道路与艺术成果的回顾总结，在满腔热情、有条有理地充分肯定成绩的基础上，他大胆尖锐地指出了存在的问题，认为“由于长期以来深受极‘左’路线压制产生的逆反心理，在改革开放的大好形势下，西方各种思潮泥沙俱下，一拥而入”。“因此近二三十年来，美术界也存在着‘右’的干扰。”“这‘右’的干扰主要表现为金钱至上，商业化导致的艺术庸俗化倾向；学术腐败导致的评判标准的混乱；战后后殖民地文化、世界主义等以美国文化的价值观、话语权为核心的潮流的渗透与冲击等。”他对“某些玩世、艳俗、粗劣、下流、反动的作品”，对创作上的不良倾向“一些画家及青年学子趋之若鹜，乖乖地跟着跑”的现象，痛心疾首，

旗帜鲜明、毫不留情地进行了批评。这充分表现出一位成熟的艺术家的神圣使命感和他的艺术胆识、道德良知。

总之，从这本《风雨丹青》，我们可以进一步看出画家姚钟华的诗人气质、文学情结和学者素养，看出他在“人入老境，艺入老境”之后，对自己脚下这块高原厚土及其悠久的历史 and 灿烂的文化，对我们伟大祖国的过去、现在和未来，对人生、艺术和宇宙，都有了更深沉的思考，有了许多“顿悟”。画家的作品，是他的学识品位、文化素养、哲理思考、个性气质和人格魅力的综合艺术结晶。阅历的丰富、视野的开阔、感悟的深化和思想的飞跃，会促使他的创作更上一层楼。

先后读了姚钟华的两本文集之后，我不由得想起晚年同样写了许多散文、评论，出版了多部文集的绘画大师吴冠中先生。他在为自己的散文集《沧桑入画》写的《前言》中说：“我遗憾没有从事文学。”张翼在评介吴冠中的《绘画大师的文学情人》一文中说：“他的结发妻子是绘画，他的终身情人是文学。”从姚钟华的两本文集中心所表现来的对文学的热爱与激情来看，这两句话

似乎也适用于他。绘画妻子毫无疑问是终身伴侣，文学情人也绝对是不能忘怀、无法舍弃的。希望钟华在绘画艺术上不断攀登高峰的同时，挤时间继续写出更多更好的散文和评论。

2009年12月19日 昆明

写在前面

2005 年秋，在我从艺 50 周年之际，曾将自己历年写的各类文章，包括艺术评论、美术史、回忆录、散文等五十余篇，汇集成了一本文集《艺术·生活·往事》，由晨光出版社及云南美术出版社出版发行，这是我的第一本文集。最近，云南省文史研究馆决定为经常在《云南文史》上发表文章达到相当数量的馆员，每人出版一本文集。我也得此优待，很感荣幸。从上一本文集到现在，又写了一些文章，凑起来出本集子，算是第二本文集。

这些文章也和上一本文集一样，包括各种类型。实际上，可看成上一本文集的续集。其中有十余篇在《云南文史》上发表过，有的见诸其他报刊书籍，还有一部分是没有发表过的。其中“大江奔流”和“灯下谈艺”，是别人整理的，经我过目，是我的观点和从艺心得。内容涉及面广，也收入本集。

又画画又写文章，虽说写文章是画余之事，也常觉得时间不够用，二者难于兼顾。熊秉明先生晚年也常为此苦恼，他在雕塑、书法、评论、诗歌、绘画诸领域都达到很高成就。正处在发挥和总结的时候，舍弃了谁都很可惜。于是感叹道：“我只有一把米，可是要喂五只鸡！”不知该如何取舍了。现在我也颇有同感，这种感叹年轻人是不会有。年纪大了，觉得“来日苦短”，且无论作画写文章，手脚都不甚利索，效率低、速度慢。连看书、看展览也得选择，时间赔不起了。于是我常想到，对于观众和读者，他们的时间也是可贵的。但看画比较省时，喜不喜欢，水平如何一目了然。在展览厅里，一次可看数百幅画。读书则不然，能“一目十行”者毕竟是少数，总要花时间的。人们常说时间就是生命；时间就是金钱。让人读一本内容空洞无聊的书，浪费别人的时间，不就是谋财害命吗？而是否被谋财害命，又得付出财和命的代价才能得出结论。现在这本付出了本人财和命的书又要奉献给读者了。既担心别人不屑一顾，无人问津；也怕浪费了读者宝贵的时间——财和命。若人们读完之后，尚觉略有收益，也就是笔者最大的欣慰了。

2009年12月28日

姚府轶事

你们姚家不仅医术精湛，而且医德也很高。以医德著称的有北京的同仁堂，杭州的胡庆余堂，另是昆明的姚家。

——楚图南于上世纪 80 年代初的一次谈话。

(一)

1966 年的 8 月，红卫兵运动横扫全国，一夜之间，北京市所有中学的玻璃门窗全部被砸碎。以扫“四旧”为名的打、砸、抢、抄、抓蔓延神州大地，“红色恐怖万岁！”的大标语刷在了长安街上。那时的昆明也几乎天天都有万人上街游行，我那时从中央美术学院毕业不久，被分配在云南省电影公司工作。因工作关系，一遍

又一遍地看毛主席检阅红卫兵的纪录片，也被那狂潮般的激情感染。心想，这就是人类新纪元的开始，一切都将重新评价，一切都将重组。心中也曾有疑惑，对红卫兵的过激行动也有看法，但又觉得那是如何对待群众运动支流的态度问题。

但随着运动的发展，我父亲，我们家主要的亲友们，都受到激烈的冲击，受审查、挨批斗、被抄家。甚至包括先辈们，仿佛顿时都成了罪人。一位“知情人”恩将仇报地带领红卫兵抄了我叔父姚贞白的家（当时他身为昆明市中医医院的院长，全国人大代表），并在他所在医院贴出了《揭开姚氏祖传的黑幕》的长篇大字报。我曾看到一份油印传单，内容是说我们祖上历来都是为地主资产阶级、反动官僚及走资派服务的，而现在的后台是我的姑父徐嘉瑞（时任云南文联主席，全国人大代表），徐将父亲、叔父等黑帮安插在医界……在哭笑不得的无奈中我也不时在想，我是什么人？父亲、亲友又是什么人？那曾经有几分使我引以为荣的祖辈们又都是些什么人？

其实我对自己的家世是不在意的，小时只听说我们