

名师讲义

葉淺予

人物画讲义

郝之辉 孙 筠 编

素描 人物画讲义

葉浅予

《名师讲义》丛书

序

天津古籍出版社拟出版一套《名师讲义》丛书。从书名看，意思很清楚。他们来征求我的意见，我很赞成。

这些位名师，都是 20 世纪执教于中国各著名大学的知名学者，他们的学术地位早有定评。如闻一多、朱自清等位先生，都是一代人师；再如游国恩、雷海宗、周祖谟等位先生，也都是各自学术领域中的权威。他们虽都

名师讲义

已去世多年，但薪尽火传，其衣被学人，早非一代。他们虽有许多传世之作，但也有大量当年以讲义形式行世的作品，不甚被人注意保存，极有流失之虞。据我看，其中蕴藏的精金美玉决不会少。

今天常常听到“抢救文化遗产”之类的呼声。天津古籍出版社要出版的这一套书，不正是此种功德之举的具体体现么？我认为，这些讲义是弥足珍贵的寿世之作，把它们成批整理出版，嘉惠学林，是做了一件大好事。

我听说此事正在进行，十分高兴。但因病中医嘱不宜长时间执笔，只写此短序，聊当前军旗鼓云耳。

李济林

代序

叶浅予之国画

徐悲鸿

叶浅予先生素以漫画著名，驰誉中外。近五年来，方从事国画，巡礼敦煌，漫游西南西北，撷取民间生活服饰性格及景物。三年以前曾在重庆中印学会公开其随盟军军中及至印度旅行之作与新国画一部陈列展览，吾时赴观，惊喜非常，满目琳琅，爱不忍去，即订购两幅，但最重要之幅，已为人先矣。

漫画家之观点在捕捉物象之特著性格，从而夸张之，其目的在予人以更深之刺激，此杜米埃（Daumier）之所以伟大也，浅予在漫画上之成功当然握有此种能力；而此种能力，实为造型艺术之原子能！漫画要点，尤在掌握问题核心，而用极简单之方式说出，使之极度明朗是含有极深刻意义作品，但必出以简单

明朗之笔调，故必须扼要，吸取精华，而弃遗糟粕，此尤为一切高级艺术成就之必须具备条件，九方皋之相马，伯乐咨嗟叹息赞美其“视其所视，不视其所不视，见其所见，而遗其所不见者”此也；见其所见须具有极大智慧，遗其所不见尤必具有极大功力，方肯扬弃那些细微末节淆惑观感而不必要的东西，合而有之便是天才之创作。故高级成就之漫画作家，肯移其精力从事国画，皆可得同样成就；惟其范围广狭则各不相同耳。

画家习惯于曲线用法，恒不注意直线形体，此中国之所以在抒情山水及花鸟两部门特别发展（虽有专长亭台楼阁如赵大年、袁江之辈，但古今极少），但从艺术言之，它是缺憾（文艺复兴时代巨作均带建筑物）。浅予之国画一如其速写人物，同样熟练，故彼于曲直两形体，均无困难，择善择要，捕捉撷取，毫不避忌，此在国画上如此高手，五百年来，仅有仇十洲、吴友如两人而已，故浅予在艺术上之成就，诚非同小可也。

作风之爽利，亦为表现动人之重要功能，浅予笔法轻快，切中肯綮，此乃积千万幅精密观察忠诚摹写之结果！率尔操觚者绝不能望其项背，此又凡知浅予之忠勤于艺者，不可忽视之观点也。艺术固当以现实为满足，即海市蜃楼，列子御风，百兽率舞，凤凰来

仪，极乐世界，地狱变相，凡思力所至之境，亦应为艺术所至之境，惜中国近数百年来，类多低能作家，举所理想，无非残山剩水，枯木竹石，此以人生言之，已如槁木死灰，无复有活趣。安用有此等艺术乎！故吾人必须先把握现实，乃可高谈理想，否则，定是阿 Q，凭胡说过瘾而已！毫无补于事实也。

中国此时尚有十个叶浅予，便是文艺复兴大时代之来临了！

（原载一九四八年二月十三日天津《益世报》）

纪念绘画艺术大师叶浅予

中央美术学院

从20世纪初开始，在中国人民从半封建、半殖民地社会挣脱和解放出来的过程中，不少艺术家关注民族的命运和国家的前途，投身到人民群众的解放事业当中去，成为无愧于时代的艺术家，叶浅予先生就是其中之一。他年轻时在上海目睹五卅惨案，激发了强烈的民族正义感，奠定了爱国反帝的世界观。他曾投身北伐，参加革命宣传工作；大革命失败以后，他拿起漫画笔针砭时弊，借鉴外国连续漫画的形式，首出中国现代漫画的长篇鸿制，通过塑造“王先生”、“小陈”两个典型形象，在幽默中鞭挞了社会生活中自私自利、损人利己的恶习，并对当时买办官僚贪污腐败的官场生活做了淋漓尽致的揭露和辛辣的讽刺。

由于作品具有尖锐的批判意识和生动的艺术造型，成为风靡全国、家喻户晓的读物。抗日战争爆发后，他积极投入抗日救亡宣传，担任漫画宣传队队长，并主编《抗战漫画》，在周恩来、郭沫若同志领导的政治部三厅做了大量工作。1946年他应邀访美，在当时中国社会普遍存有崇美思想的背景下，他以敏锐的眼光看到了资本主义严重的社会矛盾，画成纪实漫画《天堂记》，揭露了资本主义的弊端。在迎接全国解放的日子，他做过大量有益于人民的工作，以满腔热情迎接新中国的建立，画出了《北平解放》、《中华民族大团结》等具有里程碑意义的作品。新中国建立以后，他以旺盛的艺术创造热情和忘我的敬业精神，在美术教育事业上做出了极大的奉献，在艺术上也频出佳作，进入他创作的高峰时期。十年动乱期间，他遭受“四人帮”迫害，被关押监狱达七年之久，铁窗生活磨炼了他的意志，他的思想提升到更高境界。拨乱反正以后，他更加热爱自己的祖国、家乡和人民，虽年届高龄却不知疲倦地工作，在理论和实践上都对美术事业做出了新的突出贡献，成为美术界声望最高、最受尊敬的老画家之一。中国美术家协会成立以来，他当选为历届全国美协副主席，也是全国政协自第二届至第七届委员会委员。

叶浅予先生的艺术成就是多方面的。他在绘画上 5

的造诣首先体现在速写上。可以说速写既是他成为漫画艺术和中国人物画大师的基础，又完全成为独立的、优秀的绘画艺术作品。面对丰富的社会生活和现实中的生动形象，他通过敏锐的追踪、捕捉、提炼、精选，以他心、手、眼协调一致的独到功力，刻画了众多神形兼备的艺术形象，显示了超凡的艺术造诣。由于他在速写上的长期积累，形成了塑造人物形象的独特风格，当他转向中国画时，便得心应手，卓成一家面貌。诚如徐悲鸿先生在《叶浅予之国画》一文中所称：“浅予之国画一如其速写人物，同样熟练；故彼于曲直两形体均无困难，择善择要，捕捉撷取，毫不避忌，此在国画上如此高手，五百年来，仅有仇十洲、吴友如两人而已，故浅予在艺术上之成就，诚非同小可也。”

叶浅予转向中国画的时期，正值张大千、常书鸿等人西赴敦煌、使敦煌艺术的风采重新展现之际。浅予先生历来重视中国绘画传统，也从敦煌绘画宝库中汲取了艺术修养，并集中地表现在他的中国画人物画上。他采用敦煌绘画的重彩方式表现舞蹈人物，形成了他浓郁热情的舞蹈人物画风格。从20世纪40年代开始，他长期专攻舞蹈人物画这一课题，画稿无数，精品纷呈。他研究舞蹈人物的动态规律，塑造了富有生命活力和优美动感的人物形象，他将传统绘画的以

线造型发挥到极致，形成了炉火纯青、传神写意的笔墨语言，许多作品堪称“以形写神、形神兼备”的当代典范。在舞蹈人物画这一题材上，他寄注了富有时代特征审美理想和达观的人生情怀，使作品实现了新内容与新的艺术表现形式的高度统一，丰富了中国画人物画的内涵和意境。

从1947年徐悲鸿先生亲自聘请他到国立北平艺专任教开始，叶浅予先生在美术教育岗位上兢兢业业度过了四十多个春秋。中央美术学院成立之后，他投以全力筹建中国画系，并长期担任系主任职务。经过多年的摸索实践，终于建立起以白描写生为主、写生与临摹并重、练形与练笔结合的中国画基础教学系统，创立了“传统、生活、创造”三位一体、“临摹、写生、创作”三结合的现代中国画教学体系。1978年后，浅予先生主持研究生班期间，又总结出“吞吐古今，涉猎中外，自学为主，启导为辅，尊重个性，鼓励独创”的二十四字教学指导方针，并将自己的艺术论点著述成书，结集出版了《画余论画》、《画余论艺》二书。几十年来，他培养了一大批业务能力强且能适应社会需要的学生。

叶浅予先生所以受到画坛的广泛尊重和爱戴，不仅在于他自强不息、探索求进和勤奋刻苦的精神，更重要的是他的耿直磊落、胸襟开阔的人格和人品。他

炯炯有神的双眼，永远灼烁着两道犀利的目光，在不停地审视着世界。他面对社会与人生，总是鞭笞假、恶、丑，歌颂真、善、美，无论在侵略者面前还是十年动乱之时，他大义凛然，不卑不亢，横眉冷对。在得到重新工作的机会之后，他更加无私无畏，把艺术财富奉献给人民。他将“文革”后补的工资全部捐献给学院，设立叶浅予奖学金，许多晚辈都得到过他的帮助和指教。他不顾年迈体弱，在 83 岁高龄之后，还发起组织“叶浅予师生艺术行路团”，举行了三次深入生活的行路和艺术研讨活动，促成了“叶浅予师生画展”学术成果，身体力行地实践艺术来自生活的道路。他对家乡怀有深厚感情，将晚年力作《富春山居新图》、《富春人物图谱》等捐赠给家乡人民。

先生之风，山高水长。叶浅予先生出生在半封建半殖民地的旧中国，亲自经历了中华民族崛起的历史进程，他深深地热爱自己的祖国，热爱自己民族的文化传统，以艺术和人生的完美统一成为 20 世纪中国美术界的代表画家。他留下遗愿，将大批作品、藏品、藏书等文物捐献给国家及家乡，这种高风亮节令人敬仰，为历史所铭记；他的艺术精神和财富将在中国美术的发展进程中产生深刻的影响。

目 录

代序：叶浅予之国画 徐悲鸿/1
纪念绘画艺术大师叶浅予 中央美术学院/4

一、速写、漫画

怎样画速写/3
速写画语录/20
谈舞台速写/27
漫画和速写/33

二、中国画讲课实录

中国画的艺术技巧/51
关于线描/64
白描写生课/71
染高法/74
中国画的色彩/76
中国画的构图讲述提纲/92
中国画的透视问题/101
认识对象/106
掌握全面和专攻一门/109
浅谈诗、书、画、印/117

附：月份牌儿画/122

三、论近代画家

陈老莲和任伯年的画/127

齐白石衰年变法/133

张大千的艺术/156

附：学画的门径/166

四、创作

谈人物画创作/171

我的现代中国画创作观/182

创作不一定要大场面/191

师古人之心/195

吞吐古今，涉猎中外/221

五、教学

对中国人物画造型训练的意见/239

谈中国画教学/246

任教三十六年/261

六、师生艺术行路团的讲课

艺术行路团/301

半个世纪中国画回顾/305

为人之道与学传统/326

谈艺术形式/337

一、速写、漫画