

为民写真的蒋兆和

在中国美术发展史上，蒋兆和先生1904年5月9日，是蒋兆和90诞辰。他一生从事艺术创作，谆谆教诲，我想年轻的学子们

成功之路

二十位画家的实践

从民间画工到大学教授

——刘凌沧的艺术道路

凌沧先生是我国工笔画坛的一代宗师。他不仅精于传统人物画，也是一位研究中西绘画的史论家，还是一位德高望重桃李满园师长。

自学也能成功

什么叫“成功”，做事达到预想的目的，叫做成功。“成才”的人，做事的成功率较高；但成才未必事事成功。再说，成什么“才”？有真才实学之才，也有各种各样的歪才。甚至怪才，这种人不知会给你干出什么样的怪事或坏事来。本书写的是一批有真才而成功者，这些人是靠自学成功的。但凡自学者，也未必都能成才和成功。自学还有个方法和出发点问题。社会上都说天才加勤奋再加机遇，等于成功。权威人士则认为应该是大贤加勤奋再加机遇等于成功。我同意后种看法。

把美好带给了千家万户

——任率英的艺术和他的成功之路

辽宁美术出版社

成功之路

20 位 画 家 的 实 践

孟庆江 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

成功之路 / 孟庆江编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2001.1

ISBN 7-5314-2646-3

I. 精… II. 孟… III. 画家 - 生平事迹 - 中国 - 现代
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78744 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷

辽宁美术出版社发行

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数: 50 千字 印张: 4.5

印数: 1 - 3000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 肖建忠

责任校对: 王岩 孙红 张雅迪

封面设计: 刘新泉

版式设计: 刘新泉 技术编辑: 茉莉

定价: 18.00 元

序 言

成功者受人尊敬和羡慕，然成功必有成功的原因。找出成功的根由，说明道理，指导实践，确是一门切实的学问。这里例举20位画家，他们大部分是蜚声国内外的艺术大师，也有少数中年画家已相当知名。他们有条共同的“成功之路”，就是都没有进过艺术学府，而靠自学成才。让青少年读读写这些成功者实践的文章，欣赏成功者的作品，也许能帮你走进社会和历史的智慧殿堂，你也能成功！

目 录

序·····	3
为民写真的蒋兆和·····	7
行行重行行——叶浅予的成功之路·····	12
生活·情感·艺术——读邵宇的作品·····	17
工笔女画家王叔晖·····	21
“画痴”刘继卣·····	28
把美好带给千家万户——任率英的艺术和他的成功之路·····	32
从民间画工到大学教授——刘凌沧的艺术道路·····	41
十步之内，必有芳草——对于长江为何能“夺金”的思考·····	45
功夫不负有心人——画家顾炳鑫的成功之路·····	50
“民间艺人”戴敦邦·····	55
贺友直和他的新“小二黑结婚”画本·····	60
被“逼出来”的画家——华三川·····	64
聊天聊出了大学问——王弘力印象·····	68
有志者事竟成——记画家孟喜元·····	75
“长江之子”汪国新·····	80
梅花香自苦寒来——戴宏海的成功之路·····	83
生活是艺术的母亲——记“大路画派”创始人黄嘉善·····	87
无师自通的青年画家王时·····	95
多才多艺的卢禹光·····	99
一往无前的女画家——邹莉·····	105
编后语——自学也能成功·····	110
附彩图·····	112

●
20 位画家的实践

成功之路

孟庆江，男，1937年生，温州人，汉族。1965年毕业于中央美术学院国画系，从师蒋兆和、叶浅予。在人民美术出版社工作至退休。历任编辑、编辑部主任和副总编、《中国艺术》副主编、《连环画报》主编、《画说中国》主编、《邓小平与香港》主编等；兼任中国版协连环画艺委会副主任、北京工笔重彩画会副会长、中国东方文化研究会连环漫画分会副会长等职，中国美协会员。

主要作品有中国画《林则徐》等260幅，连环画《长恨歌》等120部及电影剧作《琴弦》，小说《扁担新传》，散文《工笔画家王叔晖》等约计40多万字。尤以近作《中华历史千米图稿》为代表。

艺术风格写实，立意鲜明，注重民族和时代精神相结合，贴近大众，雅俗兼备。多次参展，出版作品甚丰。职称编审，曾获国际美协奖励，享受国务院特殊津贴。

为民写真的蒋兆和

在中国美术发展史上，蒋兆和的成就要占去光辉的一页。1994年5月9日，是蒋兆和90诞辰。顾盼大师走过的足迹，领悟大师的谆谆教诲，我想年轻的学子可以从中获得启迪。

广播艺种，接受美的熏陶

蒋兆和出生在中华民族灾难深重的时代，他青少年经受着战乱、穷困之苦。然而，在父亲的影响之下，早在幼小的心灵中，播下了艺种：五六岁开始就喜欢画画，七八岁时能临摹山水、人物、花鸟，并进行实物写生。十二三岁因母逝父病，就开始谋生，跟本家叔叔学画炭像，为照相馆画布景。逢年过节，那些民间工艺的行当，哪样没干过！诸如扎纸人、纸马、鱼灯、龙灯、风筝之类，且还有家乡的戏曲服装、脸谱，伴以锣鼓、音乐，见得多听得多。青年时代从他的四川泸州家乡到上海、南京谋生，给人画像、画广告、画商标月份牌、搞橱窗设计……虽然被人看不起，但接受了这些来自民间艺术美的熏陶，对他跨进艺术大门，成长为艺术巨匠，起相当重要的作用。任何“大师”都不会有生而具备的特殊细胞，只有在他的启蒙时代，在那种特定的环境中自觉地汲取和选择，这样也许能消除对于“天才”的误解。

结识大师，努力扩大视野

我曾在一文中说过，老师即便是大师，学生也许是无用之辈，因为大师的光辉往往约束着学生的发展。但结识大师，无疑能扩大视野，开阔胸怀，于中获得真知。蒋兆和刚步入艺海，有幸认识了徐悲鸿，而且在一个相当的时期内，二人来往密切，结交甚深。徐

悲鸿对中国绘画艺术的创新和发展,对中国绘画艺术要走现实主义的道路,提出自己的真知灼见。徐悲鸿从国外带来许多绘画资料,蒋兆和大饱眼福,而且他从一个单纯的美术青年,逐渐觉悟艺术对于时代的崇高使命。徐悲鸿介绍蒋兆和去南京中大艺术系教学,后又到上海美专任教,使蒋兆和有更多机会接触到伦勃朗、委拉斯开兹、戈雅、米勒、库尔贝、德拉克罗瓦以及凯绥·珂勒惠支,在这些现实主义大师的作品中领会到艺术的真谛。于是,他在绘画语言的选择上,不论水墨画、油画、素描乃至雕塑,都有广泛的涉猎,他明白这些绘画语言有其内在的联系,艺术风格的选择和运用取决于它的思想内涵。蒋兆和的视野开阔了,徐悲鸿成为他的良师益友。

●流民图(局部)·国画

独辟蹊径，坚持自家面目

蒋兆和受西方现实主义艺术的感染，逐渐掌握写实的技巧，从自画像入手，开始对真人写生，通过刻苦磨练所谓“登毛坑，坐土炕，傍砖倚石，皆可随地作画”，终于能运用自如地把握描写对象。然而，他对艺术学校只追求外在形的描摹，忽视本质结构的刻画，感到不满足，正如徐悲鸿先生所说的“时代在变化，艺术也应随时代而发展。”于是他在30多岁就立志为中国现代水墨画打开新的局面。吸收西方艺术之长，创造中国画新途。他通过创作实践和教学，建立起自己的“以形写神，形神兼备”的完整体系，把西画的造型和中国传统绘画重结构、重内在气质的精神结合起来，两者融会贯通。在蒋兆和的笔底，农民、工人、市民、知识分子、妇女、老人、儿童、残疾人等，绝不会是“千人一面”的。有人说：“蒋兆和是在宣纸上作西画”，或者说是“中国画的线加西画的阴影”，这说法显然不对。蒋兆和不是一个虚无主义者，他尊重民族绘画的传统，坚持以线造型、捕捉对象的精神气质，皴擦点染是中国画本身的表现语言，画家在运用时带着科学的眼光，而不是死守僵化的陈规，新辟蹊径，创造性地形成自家面目，他说“我之为我，自有我在”，于是，他走通了一条道路，而且越走越宽。

意蕴时代，奋笔为民写真

当一个现实主义艺术大师把自己的命运和劳苦大众挂在一起的时候，他就不会去搞那些玩弄笔墨、闲情逸致的东西。蒋兆和的成功，是他懂得艺术的崇高使命，他有感于人民的疾苦，同情那些在死亡边缘挣扎着的人民，本着强烈的社会责任感，奋笔反映下层人民的生活境遇，以表达自己的情思。画家说过：“离开人民，离开生活，艺术则无从谈起”，处女作《黄包车夫的家庭》就产生在“五卅惨案”发生的那个时代，《卖小吃的老人》、《朱门酒肉臭》、《流浪的小子不值钱》、《劫后余生》、《老父操琴》等等作品真是道尽了人

间悲剧。代表作《流民图》(高2米,长达27米),反映在日本帝国主义铁蹄下的沦陷区人民的苦难,画家同情那些遭受饥饿、疾病、破产煎熬、挣扎于死亡线上的小贩、穷途潦倒的知识分子、丧失土地的农民、失去儿子的母亲、流浪街头的乞丐、走投无路的市民……用有力的笔触,将这些人物的形象描写得淋漓尽致,也反映出画家自己受屈辱、压抑的悲愤心境。一件伟大作品的产生,不是哪位画家游戏笔墨的偶然结果,而是画家意藉时代、为民

●把学习成绩告诉志愿军叔叔·国画

写真,埋头耕耘,苦渡艺海的必然。大师说过,艺术只有建筑在时代与感情之上,才会有生命与灵魂。蒋兆和从旧社会一个流浪小子成长为解放后我国著名的画家、美术教育家、执教鞭于最高美术学府的讲坛,用他的现实主义创作道路和坚强有力的艺术思想,用他的画品和人品,培养和影响着一代又一代艺术青年的成长。世界上称蒋兆和为“中国的伦勃朗”、“东方的苏里科夫”,我说,蒋兆和就是蒋兆和——一位伟大的中国的艺术巨匠,中华民族的儿子,他受到中国人民的尊敬,因此他必然获得世界性的殊荣!

賣花女和老
君心博她不
世并九月五日
和

行行重行行

——叶浅予的成功之路

我去“桐君山”看望叶浅予先生，他高兴地告诉我，戴爱莲从国外回来观光，他陪她游览了富春江、千岛湖和钓台，如果我早来几天，大家一起玩多好……叶先生说完就带我沿江边走街串巷，操一口浓浓的乡音和村民谈家常，兴致很高。

回想1991年夏日，叶浅予先生和“行路团”的20多个学生一起登泰山那种“朝辞岱宗庙，启步天阶道。勇登十八盘，飞升游逍遥”的情景。我画了《泰山挑夫》、《泰山石》、《天街》和《泰山观日》4幅画。叶先生画思敏捷，不仅创作了《大哉泰山》巨幅国画，而且很快就创作了一组6幅的漫画《泰山记》，并亲自送到我手中，以供《连环画报》发表。

“行路团”是一个研究生活和艺术的学术性团体，不是以行乐为目的。叶先生说：“读万卷书与行万里路是相辅相成的，只行路不读书可不行。”叶先生自己身体力行，一生中走过不少地方，包括香港、印度和美国。他不仅画画，而且“讲画”，为了讲得有条有理，他读书、“读画”、翻资料、写笔记，过去积累的论画、谈艺的文章不少，仅1982年至1988年的7年间，所写文章就有十多万字。叶先生说自己已经高龄，画得少则文章写得多，诗曰“画思渐稀文思寄”，其实，叶先生仍在勤奋作画，画泰山，画反映楚文化的四条屏人物《湘鄂游目》、漫画《换了人间》。他的回忆录也于近年出版了，所以评论家说叶先生是“画思未稀文思健”，这与叶先生坚持长期不懈的创作实践和注意读书思考有直接关系，他是“读万卷书，行万里路”的真正实践者，也是真正的受益者。

叶浅予先生早在1928年就加入“上海漫画”集体，画了10年

《王先生》长篇漫画，扬名于上海画坛。他从模仿外国的滑稽连环画，进而钻到自己的“社会灵魂”中去，以画速写为手段，培养自己的造型能力和形象思维习惯，并逐渐掌握毛笔功能，开始过渡到中国画的创作。叶浅予先生没有进过艺术专门学校“深造”而成为我国著名的国画大师，从他长期的创作实践和教育实践来看，可以归纳为两条路子，即漫画、连环画和国画；生活、速写和创作。这两条经脉汇集到一起，走出了成功之路！

●舞台速写

尽管缺少火药味，可是富于人情味”，他拿画笔时心头是辛酸的。在去香港避难时，他亲眼看到敌人的嚣张气焰和卑鄙行径，创作了《香港受难》组画。叶先生说他在整个抗日期间是一个“漫画兵”，画过不少鼓励士气和讽刺敌人的宣传画，如《日本天皇之梦》、《东条头上的花圈》，还有一些反映社会丑相的漫画，如《向豪门募捐》、《新聊斋人物》等等。抗战胜利后，叶先生去了一次美国，创作了一套《天堂记》，“挖了一下黄金帝国的伤疤”。新中国诞生后，叶浅予先

叶浅予先生早期创作的漫画，以表现小市民生活的长篇连环画漫画《王先生》为代表，这个故事从描绘家庭小纠纷到表现社会的各方面、各角度，进而还摘取政治方面的现实编为笑剧，似给读者看一场滑稽戏。后来又创作《在抗日大后方》，叶先生说：“离开战争远了，接触人民的呼吸近了，

生以其强烈的爱国热情，创作了《北京解放》、《民族大团结》等大幅国画，继而又出版了《舞台速写》、《舞台人物》、《文艺人物》三组画，这时叶先生已将漫画、连环画(组画)和中国的笔墨技巧结合起来，形成自己独特的画风。叶先生为文艺小说作插图，先后创作了《子夜》、《铁木前传》等，着重人物性格的刻画，而他的舞台速写和舞蹈人物的创作，也达到炉火纯青的程度。叶浅予先生的艺术创作，从漫画过渡到中国画，是以人物为主要描绘对象的，然而他在诸多的舞蹈人物画中，融进了中国花鸟画的“折枝法”，晚年创作的《诗情画意千岛湖》、《西天目画中吟》、《富春山居新图》，则完全融人物、山水和花鸟画为一体了。

叶浅予先生曾说过这么一段话：“艺术实践的道路，需要多方面的营养与尝试，只有那些急功近利的人，才自作聪敏，抄近路，弄乖巧，要想一举成功。画中国画，除了笔墨技巧功夫的修养，更不能脱离个人的生活实践，脱离了生活，艺术也就成为‘无源之水’与‘无本之木’了。”叶先生是我国著名的速写大师，在旧社会，他走到哪里画到哪里，面对现实，捕捉艺术表现对象。在北平艺专任教期间，“跑天桥，进剧场，逛大街，赶庙会，习以为常”。他在参加京郊土改运动中，“脑子里留下了许许多多活生生的农民形象”，而后画出了《参加土改摘记》6幅画。古往今来的画家都遵循“外师造化，中得心源”的遗训，叶先生在生活当中善于抓典型、抓特点，充分发挥记忆和想象，把生活中的形象储藏在自己的记忆中。创作需要时，将这些记忆中的形象再加以想象、进行艺术的升华、赋予作品以生命。叶先生曾对我谈过“以创作实践来带动基本训练”的“艺术路子”，后来我又把“基本功”概括为生活、修养和技巧，也就是说：艺术创作源于生活，凭自己的想象、提炼并作艺术的提高，然后利用笔墨技巧表现出来，这就是我理解的叶先生的路子。叶浅予先生在谈他的创作经验时说：“除了用手画，还得用脑记，画速写除了练手，必须练脑。由此领会到中国画家重看重思的创作经验，

把自然景象和社会动态储存在头脑里，以便随时取用。”这里叶先生特别强调“记忆”和“想象”，想象是记忆的发展，是画家长期修养（读书、读画、行路）的结果，浅予先生画戏画得传神，是由于他懂戏，如京戏里的云手、踢脚、折腰、亮相，各有分寸，他全掌握，这就是修养所致。浅予先生画舞，他说至少要先看两次，第一次不画，只是认识和研究，第二次也是靠记忆把舞画下来，心中有数。

行行重行行，有多少人在艺术的道路上求索，成功者不多。记得我在中央美术学院国画系毕业时去看望系主任叶浅予先生，问他，我今后应走什么样的路？叶先生说：“我看你还是搞搞出版吧！”如果说几十年来我在读书、审画、著文、创作的道路上获得一些成功的话，叶浅予先生就是楷模。

● 夏河装 · 国画

● 舞台速写