

韩美林作品集

赵横初题

人民美术出版社

韩美林作品集

赵横初题

人 民 美 術 出 版 社

1980·北京

韩美林作品集

出版者 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号)

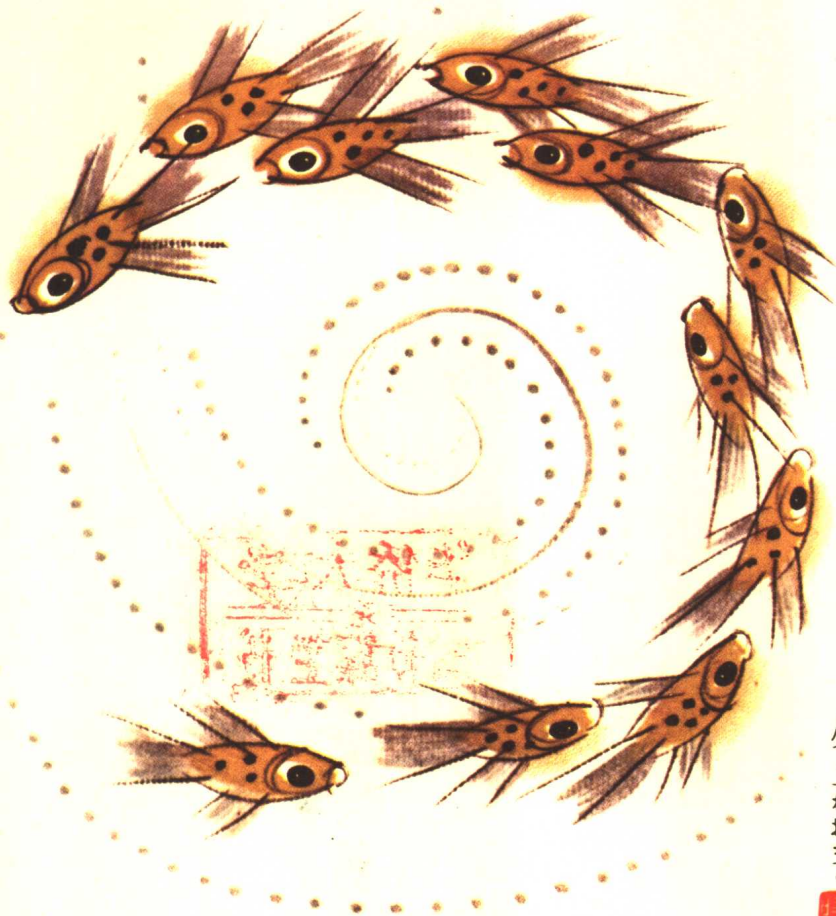
责任编辑 张俊国
装帧设计 曹洁

印刷者 北京胶印二厂
发行者 新华书店北京发行所

一九八〇年六月第一版第一次印刷

书号: 8027·7443 印数: 1—4,000

定价: 3.00 元

水清石出魚可數

己未年五月廿種

歷下美林於北京

11/14

奇 葩 初 胎

——读韩美林画集

黄苗子

在中国绘画史上，没有“动物画”这个名称，可是动物形象在中国，早就被艺术家们生动地表现出来。商（例如著名的“妇好”墓）、周青铜器、玉、石雕刻中的鸟兽鱼虫，就已有非常精彩的造型。汉壁画和画像石中的马、熊、龙、虎以及其它动物都十分生动有神，这个传统一直到唐、宋，我们从壁画和卷轴画上都看到神态美妙的动物画，现有名作，如五代黄筌《写生珍禽图》、宋徽宗赵佶的《鹰》及其它花鸟画，其造诣之高，是足以屹立于中世纪世界艺术之林的，这个传统到了明、清时代，更加得到发展，除了工笔重彩之外，水墨写意一派的动物画也继承了宋代石恪、牧溪的风格而流行起来。

元代的“画家十三科”，是当时社会流行的关于绘画分科的说法，见于陶九成的《辍耕录》。十三科中的“风云老虎”、“花竹翎毛”、“野骡走兽”这三科都属于动物画的范畴。明、清以后，把绘画大致分为“山水”、“花鸟”、“人物”三种，花鸟中又有“翎毛”一科，指的是鸟（翎）兽（毛），也即是动物画。明初的林良、吕纪以至后来的陈道复、徐渭等——而尤其杰出的是八大山人朱耷；清代扬州八家中的李鱣、边寿民、华岳等，直到晚清的虚谷、任伯年都是对动物画有卓越成就的人物。

以上只是想说明动物画在我国有丰富和优秀的传统，这个传统至今还在我国画坛中得到继承和发展，而韩美林的动物画，则是在传统的继承中，具备了鲜明的时代感和崭新风格的一朵初放的花，或者是司空图《诗品》中所说的：“奇葩初胎”。

韩美林于一九六〇年在中央工艺美术学院染织系毕业，他的装饰风格，受到老师张仃的影响。他爱画动物的原因是他喜爱动物，爱它们那种天真无邪的姿态，在美林的眼中，许多小动物都和孩子一样，娇憨、活泼、妩媚和稚气，他爱骆驼的纯朴安详，爱鹰的雄健，爱大象的善良羞怯，爱狐狸的姿媚（却不是狡诈），……。美林的灵魂深处有一个自己的世界，这世界是真、善和美的结晶体。他画那见了牛也害怕的初生小虎，他不画恶虎，美林说：“我的老虎不咬人。”由于他刚从美术学院进入社会不久，即六十年代后期，就遭到人类中的狼的袭击，差点没有把他撕烂了吞进肚子里去，所以美林说：“我爱画各种动物，却不画狼！”

美林画一个稚气十足的小哈巴狗，题目是“患难小友”。他画一只安静地酣息的小狐，题为“摇篮曲”，他在另一幅《狐狸》中题道：“吾画狐十三年，逾半千，然不美一只恶狐。”他画两个小猩猩亲密愉快地在一起，题为“悄悄话”。他画一头小黑驴，题目是“小二黑”。他画一对公鸡母鸡，题曰：“新婚”。他知道曾在日本列岛栖息几个世纪的朱鹭，濒于绝种，只剩下九只，他就画了《第十只朱鹭》，写道：“美林耿于心怀，添写一只，聊寄此情。”……

由此可见，美林画的动物，并不是动物，而是他的伙伴、良友、亲人

和儿女。是一个美好社会的各种人物的化身。如果说，三十年前美国画家狄斯奈从他的画桌上常常跑出来的一只小鼠身上看到它活泼可爱的神态，因此就创造出“米老鼠”这一举世知名的动物漫画，至今“米老鼠”还成为美国艺术创造上的时代宠儿，那么，韩美林的这些作品，则更广泛地从各种动物身上看到人的世界，他歌颂善良，歌颂勤劳、勇敢、率真和诚实朴素的道德品质。这就是韩美林的作品，在今天受到广大人民的普遍欢迎的一个原因。

韩美林的装饰性作品，色彩鲜明华丽，追求民族传统的线描效果和“水墨墨章”的水墨情趣，造型洗练，在准确的基础上运用夸张的变形，抓住了动物不同个性的优美造型，达到了栩栩如生的神态，这种“看似寻常却奇峭，成如容易最艰辛”的苦练成果，是受到观众喜爱的又一原因。

不错，我们承认美和道德都有阶级性。但是很难想象，连起码的人类道德都没有的人却是一个社会主义者；同样，如果连起码的爱美观念都没有的人，也不可能是一位真正的社会主义者。一九七六年十月以前的十年政治逆流，不正是暴露和说明了这个问题吗？

我和韩美林认识不久。记得刚从林彪、“四人帮”的铁窗下出来的第二年，我就听到有一位同我的遭遇差不多并比我折磨得更惨的青年画家，他受过玷辱了“人”的称呼的家伙们的疯狂侮辱和严重迫害，可是他有非凡的才华，他在黑暗的日子里却陶醉和憧憬于他自己的艺术创作，画了几百本动物速写，这个人就是韩美林。

后来，我和美林见了面，印象是见人有点腼腆，老像是不好意思说话

的样子，可是在他感情激动时，却毫无保留地把自己心里藏着的话都倾吐出来。他告诉我：十年前他是一个非常柔弱的人，受到委屈就不知道怎样是好，可是林彪、江青这些反面教员教育了他十年，使他知道人应当站起来保卫正义，保卫真理。所以他现在才知道什么是人的权利，他逐渐地明白自己应当无所畏惧，正因为懂得了这些，他才更爱他自己笔下的动物，更爱惜自己的劳动创造。

事物就是这样走向反面，林彪、“四人帮”的封建法西斯专政，要毁灭文艺，毁灭一切美好的东西，可是偏偏在百丈冰的悬崖中，还有挺生的花枝在吐艳，韩美林在肉体和精神受到摧残的情况下，并没有颓废、懒散，或者象某些人那样虚伪狡诈、出卖灵魂地生存着，他仍然抱着满腔热情去追求真、善和美，在那个时期，人和人之间散播着仇恨和互相倾轧的法西斯毒菌，同志之间被隔上一道冰冷的墙，彼此都只能“红楼隔雨相望冷”，美林这位装饰画家既然不能在失去了美和善的现实社会中找到艺术形象，于是就只好在动物世界中去探求。十年来美林泡在冰冷的苦水中，想的却是人类社会以外的另一个温暖可爱的世界，这是逃避吗？不！这是对现实社会的反抗，对林彪、“四人帮”的反抗。他在想：到了建设好真正的社会主义、共产主义社会，那时将没有政治迫害，没有特权统治，没有“文攻武卫”，没有帮派倾轧，没有强迫劳动，没有“牛栏”监狱……那时，人类都象美林笔下的小熊、骆驼、游鱼、飞鸟一样天真、适性、美好和善良。美林正是在自己的苦难中想到人类不应当那么丑恶，想到不久就会到来的人类幸福社会，于是他努力用自己的画笔来曲折地表达这个理想，这

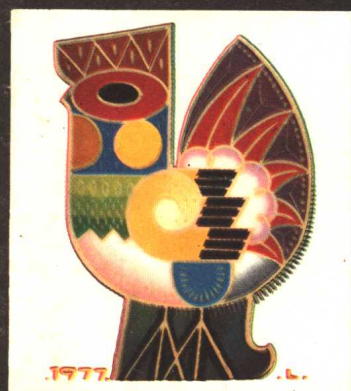
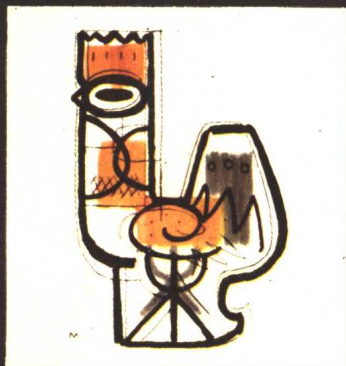
就是他的动物画。

韩美林一九三六年出生于山东济南，家境使他在贫民小学毕业后就无法升学，解放初他在济南建塔委员会当一名通信员，由于接触到一些雕塑家，他在工余时间努力学画。后来当过演员，小学美术教员。一九五五年他有机会进入北京中央工艺美术学院。一九六三年调安徽省从事装饰画的创作，不久就受到了大多数文化工作者都遭受过的厄运，他那时才三十岁！

读者们会从这本画册中看到美林从千锤百炼中得来的美的成果。美林告诉我，他绝不会满足于目前的收获，他知道应当如何抛开苦恼的世俗酬应和庸俗的追名逐利。我以钦佩的心情赞同他的见解和抱负，我祝愿他永远坚持走这条路。美林在自己的艺术历程中，正象他爱画的骆驼那样，“上下求索”于漫漫修远的道路上，如果用齐白石的寿命来计量，他还只在修远道路的初程。色彩、线条和造型也一定能够进入到更加耐人咀嚼的深度。对于水墨技法的掌握和民族绘画工具的使用一定会更加得心应手。但仅仅这一“初程”的成果，也就非常值得珍惜。

一位同志谈到美林的作品，他说美林掌握了艺术方面的多种对立统一：写生与变形；西洋的技法、色彩与民族的水墨笔触；简练的造型与丰富的色调……。但如果说，今后还需要更进一步的话，那就是巧与拙的对立统一还有待于作者去完成，我国传统艺术，要求做到“大巧若拙”，“拙”比“巧”往往是更高一层的境界。这个意见，也许可供作者在“求索”过程中加以深思。

（一九七九年六月初稿，一九七九年十一月改写）

目 录

1 奔马	20 小跳跳	39 彩鸟
2 花衣	21 飞鸟相与还	40 秋风
3 心底一汪清水	22 第十只朱鹭	41 常思乔太守
4 初世	23 白妮	42 月夜
5 老长工	24 黑鹭	43 春
6 羚羊	25 夜明昼昏	44 天鹅
7 二黑	26 盛装	45 鸟 (一)
8 黑伢子上树	27 百鸡图 (部分)	46 鸟 (二)
9 回眸一笑	28 待	47 鸟 (三)
10 二胖	29 黑鸭鸭	48 出征
11 艳阳天	30 决起	49 叹息
12 软卧	31 不拣他枝	50 金鱼
13 不咬人	32 留春	51 相忘江湖
14 妈妈不在家	33 小憩	52 新婚
15 患难小友 (一)	34 咫尺千里	53 有口难鸣
16 患难小友 (二)	35 不曾学舌	54 赴敌
17 蒲公小狐	36 千里目下	55 严阵
18 小狐	37 山雀	
19 阴阳眼	38 梁祝	

3 心底一汪清水

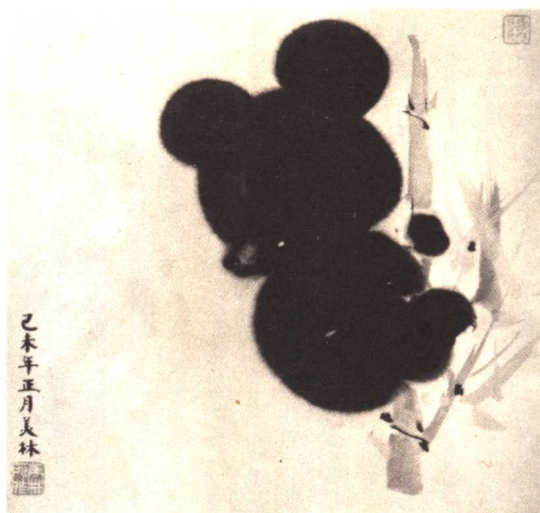

4 初 世

5 老 长 工

7 二 黑

8 黑仔子上树

9 回眸一笑