

广东美术馆现当代艺术家丛书

廖冰兄

“三劣”同乐集

广东美术馆 广州市少年宫 编

 广东教育出版社

“三少”同乐集

广东美术馆 广州市少年宫 编

 广东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

廖冰兄“三劣”同乐集 / 广东美术馆, 广州市少年宫
编, —广州: 广东教育出版社, 2003. 9

ISBN 7-5406-5280-2

I 廖... II. ①广... ②广... III. 绘画—作品综合
集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第076996号

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号)

邮政编码: 510075

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市人大常委会机关印刷厂印刷

(广州市东风中路296号)

280毫米×280毫米 12开本 15印张 186幅

2003年9月第1版 2003年9月第1次印刷

ISBN 7-5406-5280-2 / J .53

定价: 80.00元

质量监督电话: 020 - 87613102 购书咨询电话: 020 - 83796440

序

专画“悲愤漫画”的政治漫画家廖冰兄毕生创作漫画数以万计，他以漫画记录了中国大半个世纪的沧桑，冰兄漫画是一部浓缩了的百年中国史。历尽艰辛的廖冰兄已把幸存下来的漫画作品交由广东美术馆、广州艺术博物院收藏。

廖冰兄一生“与人乐其乐，为世平不平”，他的“为世平不平”的漫画早已为世人所熟悉。他也不知不觉画了无数“与人乐其乐”的画作散落在民间，却少有公开发表。智者喜欢自嘲自讽，廖老把这些带诗、书、画的作品统称为“三劣小品”。先是为应付索画而无偿奉送的礼品；或是与小孩嬉戏而画；或是帮人走后门以及自己也要走后门时画来送礼的“擦鞋纸”；廖老晚年更多是为了“骗富济贫”而画，有谁既然衣食足思收藏，就拿钱来才给你画，他念念不忘世上的弱势群体，他把“骗”来的钱扶贫助学。诸如此类，可见廖老所画的“三劣小品”何其多也，但是，他对自己这些政治漫画之外的副产品从来就忽略不计。

尽管廖老不计，我们还是要找回廖冰兄的另一半。于是，在2003年这个不寻常的春天，我们开始把廖老散落在民间的艺术火花收集起来，终于在金秋燃放一次廖冰兄非政治漫画艺术的焰火盛会，其意义与冰兄漫画艺术一样灿烂、辉煌。

“独乐不如同乐”，我们衷心感谢所有小朋友、大朋友、老朋友，因为有了你们的支持，乐意把藏品借出来，供大家欣赏，才有了这一个展览，这一本画集。

广州市政协

广东省美术家协会

广东美术馆

广州市少年宫

2003年9月

世有自称为或被称为诗、书、画三绝者。而我的画，俗而不雅；我的诗，只能算是顺口溜；我的字，无根基法度，可谓三劣。若要打分，每样最多得三十分，可是三者加起来便得九十分了，能不自我感觉良好耶？

——冰兄

平民艺术家

——兼论廖冰兄政治漫画之外的艺术

陵儿

廖冰兄首先是一位平民政治家，他毕生用漫画干预政治，干预生活。他的漫画早已为世人所熟悉。作为一个疾恶如仇的斗士，他的漫画多是炸向邪恶的重炮。而他作为大众的一位和蔼可亲的大朋友小朋友，他的小品多年来又成为馈赠亲朋好友或企事业单位收藏的珍品。冰兄这些作品犹如散落在民间星星点点的火花——美丽、灿烂。

冰兄的人格魅力像强力磁场，吸引着天南地北的人流——职业不分蓝领白领；年龄不分老中青幼；地域不分本埠外埠，来了便是一家人。谁要请他画张画，他特拿手，画完挥挥手，送你走，客人们又带着一串串欢乐走向了天南地北。“我只是政治漫画家。”那些赠人的玩意对冰兄来说微不足道，他从来没有想过发表或出版。

年复一年，冰兄流落各地的作品有多可观！我们想把这些散落在民间的绚丽火花收集起来，燃放一次火焰的盛会，光耀土地，温暖人间。

冰兄晚年喜欢书写国民党元老于右任的对联“与人乐其乐，为世平不平”，这正是冰兄的人生写照。他的漫画作品体现了他“为世平不平”的一面，而他送给朋友的小品则是反映了他“与人乐其乐”和蔼可亲的另一面。如要研究这个艺术家的全貌，不能忽视他漫画之外的艺术。

漫画家冰兄是一位杂家。正因为他的知识结构够杂，才使他的漫画手段丰富多变，思想深刻。今年，我们破天荒举办一回冰兄漫画艺术之外的盛宴，让人们从艺术上了解廖冰兄对敌对友截然不同的方方面面。举办这个盛宴要从各方友人手里把冰兄的画作借回来。

2003年初春，我们还没意识到一场SARS疫情正开始肆虐人类，就在此际，我们向全国各地（以广州地区为主）发出一封封陈词热切的借画函。幸哉SARS并没有削减人们对为冰兄老人征集画作的广泛支持——一幅又一幅冰兄作品经友人亲手送来了；寄来了；甚至有的因为画与镜框粘紧不会拆卸，只好连框打包从远方运来

鲁智深

引福辟邪

了。也有人没有收到通知，就闻风而动，把藏画送来；还有人积极提供线索，帮忙把画借来。就这样，冰兄数十年来散落各地的一百数十幅画作第一次集合起来了，虽然这仅是冰兄流传于民间的画作之九牛一毛，但仍可办成一个展览，编成一本画集，正所谓“独乐不如同乐”。人们从这个展览、这本画集，可窥见冰兄热情奔放、与民同乐的另类创作，与他一贯的悲愤漫画截然不同。

尽管冰兄丝毫不重视自己的另类艺术，我们还是在他反对不迭的声音中做成此事，因为冰兄不仅仅属于冰兄自己，不作冰兄漫画之外的艺术研究，损失绝非冰兄本人。本着对历史负责，或为将来由《哈利·波特》甚至更超人的文化艺术“奶大”的后人需要回望一下我们这个年代的“古人”的文化艺术尽点微薄之力吧。

冰兄称自己是“功利主义”者，国家和人民的功利是他的创作动力。他一生从来没有为画画而画画，尤其是画漫画就更加是——为国家脱离苦难，为人民争取民主自由而画，而战斗。那么这些漫画之外的画作便是因为亲朋好友向他索画而“迫”出来的，也有各地的企事业单位、报刊的什么开业庆、周年庆请他作画致贺。那时候，他精力充沛，几乎是来者不拒，使得冰兄在世上留下这样一批作品。从这个意义上说，还应该感谢众人所“迫”。

冰兄自讽这些带诗、书、画的作品为“三劣小品”，他曾作自序：

世有自称为或被称为诗、书、画三绝者。而我的画，俗而不雅；我的诗，只能算是顺口溜；我的字，无根基法度，可谓三劣。若要打分，每样最多得三十分，可是三者加起来便得九十分了，能不自我感觉良好耶？

如按冰兄自己的说法，这个展览、这本画集就叫“三劣展”、“三劣集”了，可这些藏品却被所有收藏者视为珍品，如何能称“劣”？因而，我们一度很难给这个展览、这本画集命名。

冰兄说，从上世纪30年代画漫画开始，自己的“文房四宝”无非就是小学生用的铅笔、橡皮、白报纸和毛笔。直到他的政治生涯经历了浩劫，从那个破坛里爆出来之后，重操笔杆，除了画漫画，向他求字画的人多了，他的文房四宝才开始升格，开始用宣纸画大画了，此谓与时俱进吧。然而，在冰兄看来，相对于他抨击社会黑暗面的、战斗性的重磅漫画，这些画尽管画得比漫画大张，却只能算是小品。

李遠

生肖图赞——猴

专论

布虎泥官

牛

双鸡图

原来，冰兄画了那么多漫画之外的画，他称为“礼品画”，是为送礼而画；也有为帮人“擦鞋”而画，他叫“擦鞋纸”；后来，因为无法应付招架不了的索字索画，他开始标价，叫做“画银纸”，目的是“骗富济贫”。他自己生活简朴，衣食住行说不上跟现代人与时俱进，但他也“向钱看”，所以画了不少“银纸”，他说：“有钱可以帮助穷人。”不画漫画以后，年迈的他仍以微薄之力向社会的弱势群体伸出援手，这也是冰兄的“功利主义”。

从思想内容看这批作品，冰兄多选材民间传说中大众喜闻乐见的人物。他画蔑视王法僧规、锄强扶弱的真菩萨鲁智深；画憨直、纯真，天不怕、地不怕的黑旋风李逵；画驱邪扶正的钟馗；画济困扶危，敢嘲弄官府的济癫和尚；冰兄更爱画不畏帝王、不惧妖魔、机智善变的孙悟空——这些民间传说中的人物的精神实质皆与冰兄一生反封建伦理、反等级观念、反反人性的一切恶行的精神一脉相承。他爱画这些人物，人物形象的刻画既源自民间，也是冰兄的再创造，他把自己的思想感情注入画中，画出一种足以令人感情奋发的神韵，这恰恰又是借助了他自己的漫画才能，用了高度的概括与夸张，使一个个人物形象跃然纸上，呼之欲出，具有强烈的感染力，也表现了漫画家强烈的爱憎。若仔细品味，会发现这些人物的面貌，都不失可爱之处。

冰兄爱画戏曲人物，源于冰兄与戏剧有缘。戏曲乃集中国韵文、装饰美术、音乐、舞蹈、武术于一体的艺术，冰兄甚喜之，如果不是日寇侵略中国，因爱国热情驱使他加入以漫画为武器的行列，他完全可能成为戏曲界中人。所以，他在画漫画之余，朋友请他作画，他很乐意画戏曲人物，中国民间的戏曲人物造型艺术早年就在他心中扎下了根，冰兄笔下的戏曲人物造型朴拙，活灵活现。画中题诗题词，三言两语，体现了冰兄对人生的感悟，他主张人与人之间不分尊卑，互敬互爱的平等观念。

冰兄的十二生肖诗配画，是借喻人生，亦庄亦谐，或赞美德，或讽世情。“我的诗是‘炒田螺’派，即大众化口味。”冰兄如是说。

冰兄专门画牛也不少，他歌颂牛的劳苦纯良，任劳任怨。冰兄的一生正如他

所咏之牛：“投入少，效益高”；“一世辛劳全不悔，只知奉献福苍生”。也是“我吃的是草，挤出来的是奶”的鲁迅精神。冰兄的确是要求别人很少很少，而给予别人很多很多。

他送给长者多画寿星公，寄托他对长者的祝福——仁者寿，寿而康；天真长寿。

冰兄自己所称的“礼品画”、“擦鞋纸”、“三劣小品”，其艺术风格和形式皆是冰兄成长时代的产物，也离不开他出身的阶层所能接触到的文化对于他的影响。童年时家穷，冰兄在大街小巷观看民间艺人做卖给小孩子玩的面泥人，哪怕只两毛钱一个，他也没有钱买，但这些人物的造型已经深深印在这个孩子的脑海中。童年时代，他所能获得的文化氛围也只是平民百姓喜欢张贴的木版年画、门神等，八月十五的花灯，还有人们祭祖禁忌所烧的迷信品上印着的图案等等，这些都融入了他日后的创作之中，所以冰兄的作品具有浓厚的民间味、版画味。

儿时的喜好、偏爱影响着他的风格，也决定着他的风格。风格与他的个性一样鲜明。

冰兄在青年时代，也就是上世纪30年代，接触到了西方的现代艺术，也从中吸取了很多养分。中国的装饰艺术大师张光宇更是给予冰兄莫大的影响。冰兄尊崇张光宇，然而冰兄说：“在艺术上，我最没良心，古今中外凡是合我口味的东西，我都学，但是张光宇也好，凡高也好，你的东西可以化为我的血肉，我则不能被你吃掉。”是的，被人吃了，就是没有了个性，没有了自己。他称自己“在艺术上可以说是个高明的‘小偷’”。东偷西偷，自成一家。“我的作品，面向草根阶层，爱用对比色，好热烈。我很喜欢高更，更喜欢凡高。”冰兄说话跟画画一样，就是这般感情色彩。他的画是地道的中国特色，深受中国老百姓的喜爱，又正因为他的艺术具有强烈的民族性，才能走出中国，走向世界。

冰兄在不同时间画同一内容甚至同一构图的画，会用不同的手段来表现。那几幅分别送给友人贺婚、贺乔迁新居的双鸡图，最初他画得较写实，但也不失装饰性；后来一幅用简约成线结构的几何图形组成；之后他再画，就用了点彩的画法，只用色彩而不用线条，靠色彩对比强烈而突显鲜明的轮廓。此三幅画都不离装饰

天真长寿

霸王别姬

自画像

专论

陈永锵漫像

冰兄画寿星

1983年6月14日，冯钢百岁生日，郁风代表全国美协来致贺。

性，而手段各异，既有鲜明的中国传统的民间味道，又运用了西方现代艺术的表现手法，可见冰兄在画这些玩意，“与人乐其乐”的过程中也在学习，也有追求，不断创新。

冰兄所画戏曲人物的其中一幅《霸王别姬》是他自己特别喜欢的。画中的人物造型、结构用笔一刚一柔、一动一静、一粗一细、一轻一重，有圆有方——方中寓圆、圆中寓方的对立统一，很有一种充满着张力的美感，是古朴的美，又是现代的美。

“童画是我师”，冰兄喜欢学儿童画画，却不是刻意去模仿，是他的天性、他的童心所驱使。当他看见孙子画的人骑马，他也情不自禁学着画起来——率真、热烈、奔放的感情全都倾泻在画面上，是无拘无束的自然的流露。冰兄的自画像就有多幅返老还童的写照，他把年龄除以十，骑着木马跑，实在令人忍俊不禁。

冰兄画人物肖像、漫像，往往是神来之笔。他坦言：“我画漫像的秘诀是善忘，善忘有个大大的好处，就是把该记住的记住了，该忘记的忘记了，把你的特征抓住了，就不需对着你来画。不要太过注重细节，该简练的部分简练，该夸张的部分夸张，这样一画就神似了。如果照着照片来画人像，每个细微末节都不敢放过，但整体画完一看，每个部分都似了，反而未必神似。其实艺术之道，不在于再现，而在于再创造。”这是冰兄公开的秘诀。他画不同的对象，总想度身订造地画出适合这位对象的特征，甚至职业、特长。最典型的一幅是画诗人刘逸生，他把刘逸生先生画成站在一块露出水面的礁石上作导游解说状，背景的山山水水由写满诗词的线条组成，因为刘逸生不但是诗人，而且他的著作《宋词小札》、《唐诗小札》已经成为人们学习诗词的向导，所以冰兄为刘逸生画了这幅题为“诗山词海老导游”的漫像。他的漫画家的想像力发挥得何其绝，且妙不可言。

一生不脱离政治的政治漫画家廖冰兄，在生活中也有“脱离政治”的时候，表现在他的漫画之外的艺术上，天真、自然，不讳言自己的本事就是“东拼西凑”，博取众长；他没有上过正规的艺术学校，自称“野生动物”，他的艺术养分最早从民间来，他造就的艺术又回到民间去。冰兄漫画与漫画之外的艺术，如苏东坡所云“惟江上之清风，与山间之明月——而吾与子所共适”，造福人类，为人共享。

图版目录

1 自家飞絮	29 长寿	57 做戏
2 骑马	30 天真长寿	58 无题
3 老子出关图	31 体育长寿	59 台上台后
4 赠如伦张晶	32 越老越天真	60 台上台下
5 济癫	33 福寿全归	61 小厮大人
6 济癫	34 天真长寿	62 跪大人
7 济癫	35 寿星	63 瑞狮图
8 济癫	36 十年烈火练金猴	64 狮头
9 李逵	37 猴王贺寿图	65 门神
10 李逵	38 开业之喜	66 年画
11 李逵	39 金猴打妖	67 生肖图赞
12 李逵	40 猴王贺寿	68 时时高兴岁岁开心
13 李逵	41 蟠桃寿众生	69 十二生肖打油诗画
14 李逵	42 云山变金山	70 牧牛图
15 鲁智深	43 根雕百猴	71 春牛图
16 鲁智深	44 齐天大圣	72 牧牛图
17 鲁智深	45 猪八戒孙悟空拜年	73 灵猴值岁引金牛
18 半边鬼	46 “武松”	74 春风得意图
19 扶正祛邪	47 “武松”	75 念童年
20 钟馗	48 无拘无束即神仙	76 开荒牛
21 我没醉	49 爱鸟周有感	77 千里牛
22 引福辟邪	50 育新蕾	78 牛
23 扶正祛邪	51 霸王别姬	79 牛鬼蛇神
24 人·鬼·神	52 大将小卒	80 牛怒图
25 降福驱邪	53 同吃粥一锅	81 双鸡图
26 正气	54 无题	82 唱随
27 钟馗捉鬼	55 和为贵	83 双鸡图
28 寿而康	56 武打人物	84 扬眉吐气
		85 小孩彩鸡图

图版目录

86	鸡颂	114	广宇任遨游	142	陈永锵漫像
87	欢乐的太阳岛	115	张光宇漫像	143	陈永锵漫像
88	彩鸡图	116	张光宇漫像	144	吴瑾漫像
89	雄鸡	117	良材嘉卉慰先师	145	邝金鼻漫像
90	肥鹅木瓜图	118	张乐平漫像	146	陈舫枝漫像
91	龙凤	119	特伟漫像	147	陈舫枝漫像
92	龙飞凤舞	120	黄永玉漫像	148	施昌秀漫像
93	恭喜发财	121	牧惠漫像	149	陈本漫像
94	龙马精神	122	范用漫像	150	方楚雄漫像
95	龙	123	杨立漫像	151	刘元广漫像
96	龙腾虎跃	124	黄雨漫像	152	李观云漫像
97	布虎泥官	125	陈绮绮漫像	153	顾玉潜漫像
98	贪官与老虎	126	罗培元漫像	154	马承宽漫像
99	虎跃	127	刘逸生漫像	155	张跃华漫像
100	飞虎	128	李文心肖像	156	全杰漫像
101	虎	129	汤集祥漫像	157	山田米酒
102	接力	130	纪红漫像	158	谭德枝漫像
103	此猫	131	林真漫像	159	余长嘉漫像
104	此猫	132	姚珠珠漫像	160	林明深漫像
105	此畜	133	梁乐天漫像	161	画蚊
106	猫头鹰	134	区大为漫像	162	苏烈漫像
107	猫头鹰	135	梁伦漫像	163	自画像
108	发财猪	136	陈少丰漫像	164	自画像
109	吉祥如意	137	区潜云漫像	165	自画像
110	鲤鱼图	138	谭畅漫像	166	贺创刊大庆
111	海阔天空	139	关小蕾漫像	167	自嘲
112	鱼与鸟	140	关卉欣漫像	168	入埕
113	飞向辉煌	141	张思燕漫像	169	七十自道
				170	自画像

自家飞絮(1936年)

48 × 38cm

题跋：

自家飞絮尤无定，

争把长条伴得人？

此两句似是入世语，而有出世意，我甚爱读，出处已忘却了。

丙子浅秋写其意赠

瑞霭先生 廖冰兄

颇有好处 故自珍之

冰兄

印章：冰兄画虎（朱文方印）

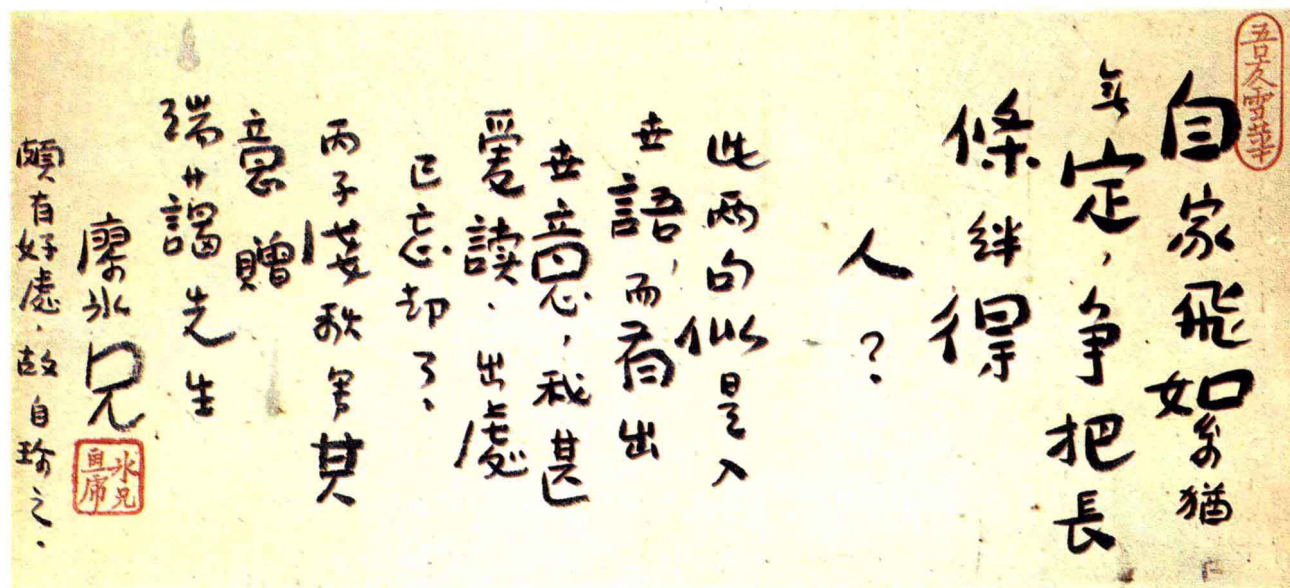
吾友雪华（朱文不规则印）

冰兄（手绘）

收藏者：廖冰兄工作室

1936年冰兄师范毕业在广州唤民小学教书，画此画送给市师的女同学林瑞霭，可能画完之后颇觉得意，又题“故自珍之”，没有送出。1937年抗战爆发，冰兄到母亲改嫁后的广西武宣县湾龙村，画了一批抗日宣传画带回广州投身抗战，把此画留在湾龙村。冰兄的表弟岑龙生，自幼崇拜表哥，知道其母（冰兄舅母）箱子里有表哥这张画，于1982年带回广州交还冰兄，冰兄重见此画是近半个世纪之后，甚喜。画中右上角有“吾友雪华”的印章，是指冰兄的好友肖雪华，14岁初二就当报纸编辑，大天才，17岁患伤寒症不治。冰兄甚怀念之。这是冰兄现存最早的画作，时年21岁。

——编者

2

骑马(1983年)

30 × 58cm

题跋：

公公学翔仔画骑马

一九八三年十二月

印章：廖（白文圆印）

收藏者：黄劲翔（冰兄外孙，时年4岁）

老子出关图 (1992年夏)

题 跋：

老子出关图

长须垂到肚脐窿 好似瘟鸡乱咁春
 骑只古灵怪精嘢 担枝烂鬼熟烟筒
 圣人拜佢为师傳 道士开山叫祖宗
 昨夜山城嘈火烛 原来就为呢条龙
 廖恩涛(焘)先生咏老子诗过瘾之极
 及录之并插画 冰兄壬申夏

注：垂——垂，乱咁春——乱撞，
 嘢——东西，佢——他，
 咁——全，呢——这，
 印章：廖冰兄（朱文方印）

廖（朱文方印）

自画像印（朱文方印）

收藏者：不详

廖恩焘——廖仲凯之兄，辛亥
 革命党人，曾任古巴、日本公使。第
 一个用粤语作打油诗的诗人。

——编者

4

赠如伦张晶(1962年初秋)

93 × 38cm

题跋:

如伦张晶伉俪清赏 壬寅初秋冰兄于广州
(注:如伦即诗人李汝伦。)

印章:廖(白文方印)

冰兄画(白文方印)

收藏者:李文心(《少先队员》杂志编辑)

曾经……

——李文心 2003.6.

4

赠如伦张晶(局部)