

从连环画走出来的大家戴敦邦

刘玉龙

戴敦邦先生从事连环画创作五十多载，上海古籍出版社出版的《红楼梦人物画谱》形神俱佳，是他的精心力作。有关其绘画种种，似已无需门外如我辈置喙妄评。就我所见所知，摭拾于此，戴敦邦的连环画与中国画作品如：《戴敦邦新绘全本红楼梦》《戴敦邦道教人物画集》《戴敦邦新绘全本水浒传》《长恨歌》《聊斋》《石壕吏》等，均被美术界津津乐道，有着极高的声誉。读这些画册让我们受到了大气画风的洗礼，同时也得到了心灵上的升华。

戴敦邦深受中国传统文化的熏陶与濡养，他的画有着独特的风格与中国民族艺术的精神。他在连环画上传承十八描，人物充满活力，画面充满了生命力。正如蔡若虹先生在《戴敦邦连环画集》序言中所说的：“戴敦邦画了很多画，连续性的插图以及四扇屏等等。他的作品可贵之处，在于始终不脱离群众，始终说中国话（虽然有两三种不同的声音），始终不跟着外国画家的屁股后面跑，他是一个真正的爱国画家。”蔡若虹对他的评价，当不为过。

我在相册中找到了我与戴敦邦夫妇以及鲁迅、瞿秋白研究专家丁景唐、传记作家丁昭、画家范生福、孙愚、《连博》责任编辑史力群夫妇等人在一起的合影。这使我记起，我与戴敦邦先生第一次见面是在2003年2月上海仰光大酒店的餐桌上。那天，他身着中式对襟棉袄，慈眉善目，戴着一副眼镜，正襟危坐，不善言辞，颇显出一种君子自知的尊严和朴质风度，让我心生敬意。国画、连环画、插图无一不能的戴敦邦先生，已是古稀之年的老画家了。他的艺术生涯是从临摹连环画开始的，十四岁就临摹、观察艺人作画。为了减轻家庭负担，他开始自己谋生，到一家小书店里自学绘制“小人书”。在上海敬业中学毕业后，他考入上海第一师范学校，1957年进入上海《儿童时代》杂志社从事插图工作。此后戴敦邦的连环画集陆续出版，有关连环画的文字也时见报刊。他凭借手中的一支笔，勾勒出古代人物神韵之美。他非常推崇明代陈老莲的人物画像，这也是他的一种美学追求。他的连环画广受连环画界和读者的欢迎。戴敦邦的《陈胜吴广》，是一本以历史故事为题材的彩色连环画册，画得意境深远，于1978年在日本东京获奖。日本筑波大学教授杉田丰对他的作品给予了极高的评价：“戴敦邦先生的作品使我深感中国画家

刘玉龙 1952年生于上海。现任安徽省滁州学院图书馆馆员。发表《毛泽东的书法艺术》《杨凝式与书法》《瞿秋白的书法艺术》等论文100多篇。

▲ 戴敦邦 红楼梦第三十八回 林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏

戴敦邦 红楼梦第四十四回
变生不测凤姐泼醋
喜出外平儿理妆

戴敦邦 红楼梦第六十二回
憨湘云醉眠芍药茵
呆香菱情解石榴裙

的画技来自长期勤奋刻苦的学习。特别是这部作品，像是展现了一个大型的戏剧舞台：浩大的场面，人物的表情、动态、服饰等的描绘，无不具有非凡的广度和深度。整体的色调是和谐而又深沉的，而最为重要的是作者所调度的色彩效果，使朱红色分外鲜艳夺目。这绘声绘色的画面，使人身临其境，感受到画中人物的说话和种种嘈杂声。这样精彩的作品，对于见过不少历史画的我来说，丝毫不减它巨大的魅力。”戴敦邦对自己描绘民间古人画像的高超本领，更是自负，曾自称“民间艺人”。他蜚声国际，使中国连环画真正走向世界。戴敦邦身为中国红楼梦研究会会员，要为外文版《红楼梦》插图，为了更好地表现《红楼梦》的人物，他专门去故宫博物院作实物考察，搜集素材，为外文版《红楼梦》作插图二十四幅。这本书由杨宪益、戴乃迭先生翻译，

外文出版社于1978年出版。画册中的人物不论贾宝玉、林黛玉还是王熙凤、薛宝钗等人，其站立或坐姿，眼神举态，挥动纤手，摇晃酥臂，楚楚动人，尤其夺人眼球。由于戴敦邦在连环画艺术上取得了很高的成就，1979年经著名漫画家丁聪、方成先生的推荐加入了中国美术家协会。戴敦邦的名声自此大振。但是，他还是孜孜不倦地同其他画家一起去访问敦煌、麦积山、永乐宫、大同、云岗、龙门等名胜古迹，通过临摹学习来进一步提高自己的艺术修养。

1981年戴敦邦调入上海交通大学教授绘画，任艺术系主任。由于过分钟情绘画，不久他又辞去了系主任一职。正如他在创作手记中所言：

“吾以画为主，画以吾为友。”自成年以来，梦醒诱惑，几乎尽在一个“画”字。戴敦邦除了绘画以外，对中国的古典戏曲、音乐、舞蹈、文

学都有广泛的兴趣。他擅长南方的雅曲，并能哼唱清柔曲折的昆曲，更喜欢悲壮沉雄的秦腔，认为秦腔虽高亢悲壮，有着一派阳刚豪放之气。半个世纪以来，他画过《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》……戴先生所选取较多的是古典题材。譬如：他创作的组画《长恨歌》，是依托唐代诗人白居易的《长恨歌》所作，他用细腻柔润的笔法，把杨贵妃的美丽和丰腴的身材表现得淋漓尽致，从而再现了唐代人物画像雍容典雅的审美情趣。读白居易的《长恨歌》，再欣赏戴敦邦绘的《长恨歌》，真是一次诗画之旅，是别有韵味的艺术享受。他画过一幅清瘦的《曹雪芹著书图》赠送给海外红学大家周策纵先生。周策纵题词并珍藏，成为一段文苑逸事。他所画《米芾拜石图》的扇面与著名国画大师程十发绘的《岁寒三友图》扇面，在台湾“国父纪念馆”

展出，頗得兩岸文化界人士的青睞。

1994年歲末，戴敦邦應邀擔任電視連續劇《水滸傳》的人物造型總設計。劇中的演員就是比照他筆下108將的相貌形容去挑選的。每幅畫作皆是用心之作，人物形神兼備，為眾人所傾倒。當劇組對他說“繪制人物像的費用給的不是很高”時，戴敦邦回答說：“不給錢也畫。”為藝者情必痴，以畫傳名，重在人品，這在戴敦邦身上再一次得到印證。中國畫的內核實際上是作者人格的反映，所以有“人品不高，用墨無法”的格言。上海昆劇團團長蔡正仁先生稱戴先生在《水滸傳》人物裏畫的每一個人物都有鮮明的個性，是當今畫壇上的一絕，他的畫為演員塑造人物造型提供了鮮活的藍本。歷史名著的傳承，用國畫形式的再創作，戴敦邦先生可謂獨樹一幟，為畫壇增添了一抹重色。

1998年，《戴敦邦古典文學名著畫集》出版時，華君武先生就有過評價說：“這是一本近時難得好畫冊，畫歷史人物有新意，不落俗套，形象豐富，形式美，意境深，令人愛不釋手。……魯迅曾預言連環畫要出大家，我看戴敦邦就是其中的一個。”丁聰先生動情地說：“戴敦邦是位極刻苦的畫家，他作畫的範圍，也許無人能與之比擬。他筆下的人物有時代感，對文史作品的理解也很深刻，如紅樓人物的細膩，水滸人物的粗犷……所以一畫出來就會被讀者認同，无论對內行還是一般讀者，都非常有感染力，值得再看，三看。”

戴敦邦先生還接受了作家出版社的邀請，將與作家劉心武合作一本《金瓶梅》的人物評傳。這本評傳，劉心武以文字評論，戴敦邦則以畫來闡說。他以人物畫見長，精于人物的神態，善于點染，線條強烈，描寫盡致，自成一格。從他的繪畫作品中可以看出，中國文化的傳承在他的作品中表現得十分突出，這不仅是他的藝術上的造詣深，更是他豐厚文化內涵的外延！

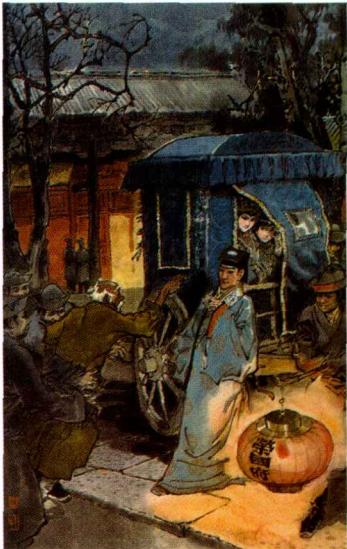
戴敦邦現任中國連環畫藝術委員會副主任、上海連環畫藝術委員會主任。他一生鍾情於中國畫、連環畫。基於對連環畫的熱情，他2002年帶著上海幾位畫家范生福、孫愚、楊宏富以及史力群先生，策劃成立中國連環畫藝術博物館和創辦連環畫的專業性刊物《連博》，出于多方面的客觀原因，博物館的建址至今還沒有落實，戴先生仍在努力着。但《連博》却一期也不缺地堅持辦了下來。《連博》用魯迅先生的手迹題刊名，文與畫並刊，戴敦邦親自擔任總監。辦刊的宗旨是“正本清源，求索發展”。旨於連環畫的藝術世界里宣傳和拯救獨具民族特色的連環畫。追求連環畫根源，報道連環畫坛动态，展示當代連環畫坛畫家的時代風采和創作成果。我手中的《連博》創刊號，扉頁上有戴敦邦、范生

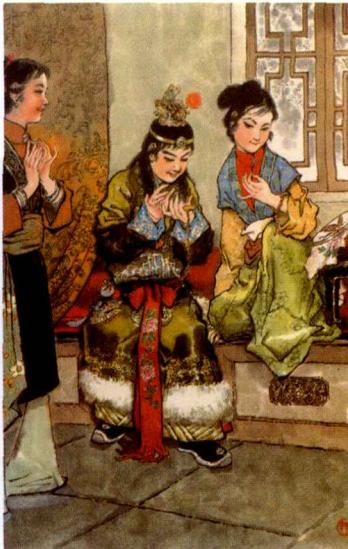
■ 戴敦邦 红楼梦第四十六回
尴尬人难免尴尬事
鸳鸯女誓绝鸳鸯偶

■ 戴敦邦 红楼梦第四十八回
滥情人情误思游艺
慕雅女雅集苦吟诗

■ 戴敦邦 红楼梦第七回
送宫花贾琏戏熙凤
宴宁府宝玉会秦钟

■ 戴敦邦 红楼梦第八回
贾宝玉奇缘识金锁
薛宝钗巧合认通灵

■ 戴敦邦 水浒传第五十八回 众虎同心归水泊

福、孙愚的签名，颇值得收藏。

值得一提的是，戴敦邦画连环画《大亨》则是华君武先生提出来的。上海老作家沈寂先生的长篇小说《大亨》，连载于《新民晚报》，华君武看到后就立即写信给沈寂说：“应请一画家作插图，我想非戴敦邦莫属。”戴敦邦旋即以饱满的创作热情，用传统国画的白描手法，历时七个月创作完成了连环画《大亨》。此画册有290幅图，文图相得益彰，真是艺贵创新。《大亨》的出版，轰动上海画坛一时，不久，《大亨》更赴比利时“首届中国连环画展”参展，被称为连环画史上的经典之作。任何一个艺术大家，都有一个共同点，那就是对他从事的艺术始终有着锲而不舍的迷恋，并且在追求过程中不断地打破、反叛、变更和创新，戴敦邦也是如此。他以自己的天赋与勤奋，开创了连环画的新风，《大亨》就是明证。

戴敦邦不断汲取古人绘画的精华，擅长古代人物画，逐步形成了质朴、凝炼、深沉厚重的创作风格。他绘画造型能力极强，有着过人的眼力，可以说天资、功力、学养、品德四者兼备，所以他又被东北画家王弘力先生称为“现代任伯年”。2005年戴敦邦赴东北沈阳参加“王弘力从艺五十周年学术研讨会”期间，与几位画坛同道到鲁迅美术学院拜会当时已有91岁高龄的“湖社”画会元老晏少翔先生。当他们一行人走在该校区的一隅时，被鲁迅美院的学生晁松认出。基于戴敦邦的声望，晁松即后退三步，单腿跪地，右手直伸触地，向戴敦邦行旗人礼，大声言道：“小的连环画孙子晁松，给连环画爷爷请安！”此事在连环画圈内被传为佳话。

一位哲人曾经说过，平朴是一种深刻而深厚的美，真诚则是这种深刻之美和深厚之美的本质。画家戴敦邦的绘画艺术就充满着平朴的性格和真诚的德行。画本无言，画家所说的或许都在画中，他创作的中国画、连环画显示出平朴与真诚的魅力。他的画有口皆碑，影响深远，也是公认的画中国古典文学作品独树一帜的卓然大家。正如叶浅予先生赞誉道：“戴敦邦是画连环画的能手，而且既能画水浒汉子，又能画红楼粉黛，男女不挡，文武不挡。运用中国画的造型用笔，描绘历史故事人物，是当今独树一帜的高手。”

戴敦邦 水浒传第三回
赵员外重修文殊院

戴敦邦 水浒传第六回
豹子头误入白虎堂

戴敦邦 水浒传第二十六回
母夜叉孟州道卖人肉

戴敦邦 水浒传第十九回
郓城县月夜走刘唐

