

中国新兴木刻运动的先驱

The Forerunner of China's Woodengraving Art
Liu Xian Biography

慧 衍 编著

刘岷 画传

中国新兴木刻运动的先驱

刘岷画传

The Forerunner of China's Woodengraving Art
Liu Xian Biography

慧衍 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

刘岷画传/慧衍编著. —北京: 同心出版社, 2008
ISBN 978 - 7 - 80716 - 671 - 9

I. 刘… II. 慧… III. 刘岷 (1915 ~ 1990) —传记—画册
IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 069767 号

刘岷画传

出版发行: 同心出版社
出 版 人: 刘连书
地 址: 北京市东城区朝阳门南小街 6 号楼 303
邮 编: 100010
电 话: 发行部: (010) 65255876 65251756
总编室: (010) 65252135
E-mail: txcbzbs@bjd.com.cn
印 刷: 北京市耀华印刷有限公司印刷
经 销: 各地新华书店
版 次: 2008 年 8 月第 1 版
2008 年 8 月第 1 次印刷
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 9
字 数: 80 千字
定 价: 39.00 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

刘岷木刻之我见

代序一

萧 军

我和刘岷同志相识约在三十几年前，那时我们全在延安党校三部学习，所住的窑洞是邻近的——那时期他已经是全国知名的木刻家了。

由于延安整风以后，党校三部就成了党和非党的文艺工作者集中地之一。又因住地邻近，接触的机会就多一些。而他也是和鲁迅先生相识的，这又多了一层关系。我们分别时他还把自己木刻的拓片送给我一部分，惜乎在文化大革命中也荡然无存了。

三十九年后的今天。他仍然是一位木刻家，我也仍然是一个文艺作家，因此彼此的友谊也仍然没有什么改变……

在 30 年代，鲁迅先生的两只手，一只手是培育了若干青年文艺作家，我本人就是其中之一；另一只手是培育了若干青年木刻家——刘岷同志就是其中之一。

刘岷同志为人是忠诚耿介的；他的木刻风格也是“忠诚耿介”的，这是我的看法。

刘岷同志从事木刻创作近五十年，他所表现的主题和撷取的题材是广泛的，由世界上不朽的伟人到一只草虫；由白洋淀上抗日战争的枪声到一只（枝）“无言而立”的小花……全贯穿着他作为艺术家的艺术思想。在艺术风格上，他既继承了我国民族传统的艺术特点，又吸收了外国木刻的技法。正像鲁迅先生曾经说过的“择取中国的遗产，融合新机”。他形成了自己独特的风格：构图严谨，线条细腻，富有变化，刀法圆熟而有力。我认为他的作品充分发挥出木刻艺术特有的功能，我以为他的可贵也就在这里。

据治印家们说，判断一颗印章要看它的刀和笔是否统一？我以为判断一幅木刻也应该如此，既要有画家的笔，又要有木刻家的刀，如此才可以称为完备。刘岷同志的木刻画是有笔更有刀的——我以为这是难能的地方。

刘岷同志要我为他此次展览写些意见，我不顾外行之讥，就写了这一些罢。

一九八一年六月八日晨

木刻铸就一生

代序二

杨悦浦

刘岷（1915~1990），中国 20 世纪重要的艺术家。中国新兴木刻运动的参与者、开拓者和五四新文化运动以来的重要版画艺术家，为创建中国现代版画做出了不可磨灭的贡献。刘岷在新中国建立后和改革开放新时期中，积极推动版画艺术的发展，成为开创中国现代美术事业的重要的艺术家和组织活动家，为繁荣新中国的美术事业做出了重要的贡献。

他 17 岁投身艺术，学习版画，得到了鲁迅的直接教导，学到了版画创作方法，学到了作为革命文艺战士必备的新文艺思想以及忠诚革命，坚韧刚正的品德。青年时期，他在日本攻读油画和版画。“七七事变”爆发后，他立即回国抗日，参加了新四军，24 岁奉调延安，由于具有扎实的版画基本功力和艺术成就，在鲁迅艺术文学院任教，培养出了许多优秀的美术家。抗战胜利后奉调重庆《新华日报》从事美术评论工作。1949 年北平解放，调北平文化接管委员会，后创建北京人民艺术工厂，先后在人民文学出版社、中国美术馆等单位任职。文化大革命后任中国美术馆研究部主任。刘岷在专业创作和行政领导工作中，在从事艺术教育和学术研究上，兢兢业业，多有建树。

刘岷一生坚持艺术创作。到延安后一边教学一边创作，他的作品得到毛泽东的肯定并为之题字。战争时期创作了许多重要的作品。新中国建立后，他的创作又进入了新的阶段，除文化大革命运动中受到冲击略有停止外，所有能够利用的时间，他都是以饱满的创作热情在版画艺术中不停地探索，在近 60 年的艺术生涯中，他创作了数以千计的版画作品，产生了重大的影响，成为近百年版画史上成就卓著的艺术家的。

他以毕生精力研究、探索、开创黑白木刻版画艺术，特别是木口木刻独树一帜。他的木口木刻版画作品，木口清晰，光洁硬挺，画面充满力量，蕴涵着阳刚之气。画面阴刻阳刻结合，知白守黑，布白得体，用黑舒展，对比强烈，节奏分明，有很强的视觉艺术冲击力。他善于使用排刀刀法，画面中的平行线，或粗或细，或长或短，或疏或密，细致，严谨，优美，行刀流畅，匀稳有力，无不张扬着技艺的艺术感染力。所用的木质比平面木板坚硬许多，雕刻技巧要求甚高，刘岷一生坚持木口木刻创作，在黑白木刻木口木刻版画艺术上的成就，奠定了他作为巨匠的艺术地位和社会影响。

刘岷对中国传统的木刻有深入的研究和继承，特别对中国古代木刻凸版技术与传统绘画中的平面艺术处理手法的深刻领悟，极大地丰富和充实了他的创作手法，熟练运用匀长的细线雕刻技艺，线条劲健而有弹性。此外，他对外国的木刻版画技艺也很重视，如对英国版画家达格利秀、苏联版画家法复尔斯基、克拉甫钦科、冈察洛夫的艺术都有深入的研究，将他们的一些优秀的、表现力强的技法不但借鉴运用，而且有所融通和发展。

因为有出国留学的经历，也使他对艺术本体很早就有深刻的认识，能够把握纯粹的版画艺术语言，有意识地开拓版画艺术自身的审美价值。所以，在进入创作盛期之后，即使在“以阶级斗争为纲”的年代，他也敢于大胆地探索表现与日常生活有密切联系的轻松的题材和体裁。实践和时间都证明，这样的作品更能够接近大众，更能够服务于社会，其艺术寿命更长，从他与郭沫若合作的《百花齐放》百余幅版画作品中得见一斑。刘岷虽以轻松雅逸的题材入画，但创作时并不“轻松”，每一件作品都要做深刻的研究和体味，写生、构思、起稿、刻印等每一个环节都要付出艰辛的劳动。一些作品尽管题材轻松、画幅小，但他都是以大制作的心态认真耐心地对待。同时，他很重视作品深刻的思想性，赋予丰富的精神内涵，寻找并表现出能够触动心灵的因素。所以，他创作的作品不但有强悍的艺术表现力，在境界和气韵上都具有高妙之处，堪称存世佳作。他的木口木刻也成为版画创作中的一个独特的样式。今天重读浸透着刘岷的汗水和心力的诸多作品，更深刻地感受到了强烈的艺术魅力。

刘岷是一位受人尊敬的艺术大家，是一位令人敬佩的长者。

二〇〇七年隆冬

目 录

3	五岁描摹唱本中的戏曲人物
3	操起刻图章的小刀，自学术刻
5	首次个人画展被国民党当局勒令停展
6	拜见鲁迅
12	组织无名木刻社
14	鲁迅引领刘岷的艺术人生
16	留学日本，师从版画大师平塚运一
19	用雕刀做武器，投身抗日前线
21	毛泽东为刘岷题字
26	参加延安文艺座谈会，坚定现实主义创作
44	形神兼备的人物肖像
59	智慧幽默的文学插图
66	炉火纯青的木口木刻技法，独树的艺术风格
82	方寸小品见精神
88	苦闷中的精神寄托
90	《寓言百图》映美丑
95	题材广阔 审美多样
117	“我爱艺术胜过生命”

123	刘岷谈艺	
124	刘岷创作及大事年表	
129	忆我的父亲刘岷	王人殷
134	深切怀念刘岷同志	于 敏
136	刘岷先生二三事	马蹄疾
138	Liu Xian-The Wood Engraving Master	

刘岷，原名王之兑，字泽长，号慎思。曾用笔名：丁普、柳涯、青白、张静平、张静心、静平、甜心、汪真思、甜、青。

1915年8月17日（农历七月初七日），刘岷生于河南省兰封县（现兰考县）的一个地主家庭。父王瞻颐，母刘芬。因母亲家贫，虽其父善良、开明，尽力维护妻子，但其母仍备受婆婆虐待。其母生下六个儿子，51岁病逝，当时，刘岷不足7岁。母亲一生的悲苦，在刘岷的幼小心灵里埋下了同情弱者的情结。为纪念母亲，他成人后改为母姓刘，名岷，以期永久的怀念。

五岁描摹唱本中的戏曲人物

1931年在开封，时年16岁

思想和对旧社会的憎恨。他曾与同学办起八开小报《虹》，因其内容抨击社会的黑暗和不公，而被校方勒令停刊。刘岷也被迫退学。

刘岷4岁读私塾，《百家姓》《三字经》《论语》《孟子》《幼学琼林》等等，都背诵得滚瓜烂熟。儿时，他最喜爱在城隍庙看戏和玩耍。庙里色彩强烈的泥塑神像、壁画，以及朱仙镇木版年画是他最早接触到的黄河文化。5岁时他便兴致勃勃地用竹纸描摹唱本中的戏曲人物。

刘岷6岁时，因兰封县兵祸连年，便随祖父迁居开封，就读于开封第二小学。他以极大的热情与敏感对绘画产生了兴趣，便常去铁塔寺、龙亭写生。同时，他还依照外国书籍《透视学》自学水彩画。

他在河南省立一中和济汴中学读书时，受到新文学和革命思潮的影响，阅读了大量进步的中外文学作品和社会学读物，加深了他对社会和人生的认识，萌生了人道主义

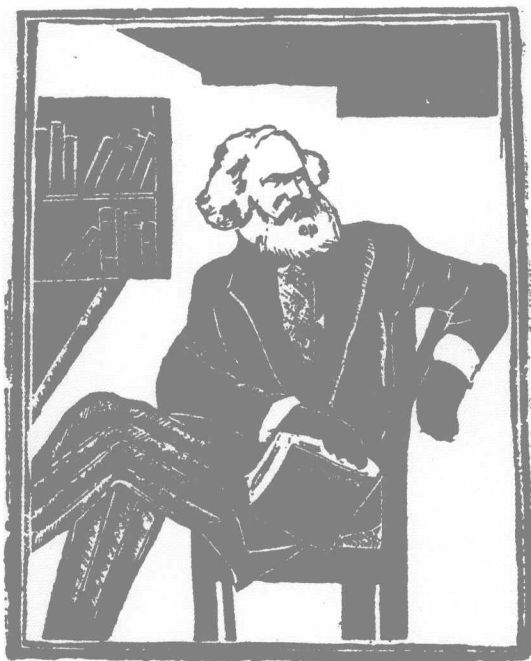
开封市五中八十年校庆纪念（1904-1984）

河南省立一中原址（现开封五中）

操起刻图章的小刀，自学木刻

1932年，刘岷来到北平，就读于北平美术学校，学习西洋画。“九一八事变”后，社会动荡，民不聊生。刘岷利用课余时间画了许多社会生活的速写，如：人力车夫、报童、饥民、乞丐等等。他突然萌生了把速写刻在木板上的念头，便开始自学木刻。从此，刘岷踏上了一生的木刻艺术之路。他最初自学木刻，用的是刻字店的刻刀。

刘岷偶然看到鲁迅先生和柔石编印的《艺苑朝华》和旭正秀（日）著的《木版画制作法》，自此便有了自修的范本。鲁迅编选的《近代木刻选》中，达格利秀（英）和法复尔斯基（苏）的版画技

马克思 (1932 12×15.2 平面)

贫困 (1932 12×17 平面)

巧给刘岷以极大的启示和影响，使他的木刻技巧有了明显提高。不足半年时间，他就刻了 50 多幅，如：《乞食者》《血债》《和平之神下的刽子手》《马克思》《伊里奇》《同志（两工人）》《小贩》《卖报童》等等。

1932 年在北平，时年 17 岁

吼 声 (1932 11×15 平面)

同志 (两工人) (1932 19×33 平面)

首次个人画展被国民党当局勒令停展

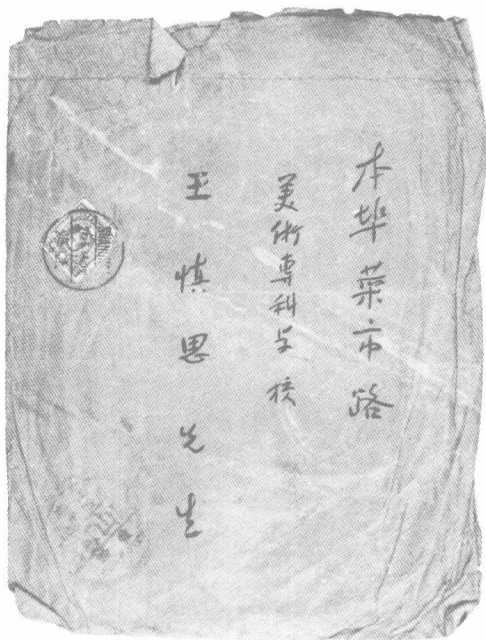
1932年，刘岷将这阶段创作的木刻画和数十幅木炭画，在开封双龙巷兰封同乡会馆举办了《王泽长木刻木炭画展》。画展的内容与当时流行的风景、静物、人体画很不相同，他描绘的社会现象与大众的疾苦分外引人注目。创造社的著名作家叶鼎洛专为展览撰写了赞扬文章。画展强烈的社会反响，引起了国民党当局注意，便以“煽动治安之嫌”迫使停展。刘岷到上海美专攻读油画和自修木刻。

拜见鲁迅

20 世纪 30 年代初，鲁迅先生大力提倡新兴木刻。1932 年底，刘岷通过上海的内山书店转送了向鲁迅求教的信和木刻习作。大约一周后，他便收到鲁迅的亲笔回信。鲁迅先生在信中勉励他要有绘画的根基，要多画、多刻，又指出其刻作的优缺点，给予刘岷极大的鼓舞。1933 年 10 月中旬，刘岷在上海施高塔路千爱里四十号鲁迅先生举办的《德苏原版木刻画展览》会上，见到了鲁迅先生。那天下着小雨，但参观者并不少。鲁迅先生带着爱子海婴来到展厅，他兴致很高，看着一群年轻的木刻学子分外高兴，不时发出爽朗的笑声。刘岷走上前通报了姓名，先生笑着点点头，并说，可以到内山书店来见他。展会上鲁迅先生讲解了展出的画作和日本东京清水与贞弘龟大郎制作的雕刻刀、樱木板。先生还将复印的《铁流》木刻赠送给参观者。此后，刘岷多次与鲁迅先生在内山书店见面。时间大多在下午，鲁迅先生总是穿着黑树胶底鞋，身着藏蓝色的长衫或棉袍，头戴黑色礼帽。由于写作劳累，他的面色有些苍白，在浓黑的胡须、长长的头发衬托下，双目格外炯炯有神，显出不凡的气度。他每每坐在书店角落的桌旁，边抽烟边与刘岷交谈。有时会领着刘岷到书架旁，熟悉地抽出日本出版的版画技法书籍，为刘岷细细讲解，指出外国版画家技法的优劣，比如说永濑义郎的木刻“不易看懂，矫揉造作，画面空虚，专事趣味，幻想太多，不可效仿”，“平塚运一的雕法很结实有力”。刘岷常会提出十分具体的问题，先生总是耐心讲解，用词简捷而明确。据《鲁迅日记》的不完全记载，1933 年 1 月至 1936 年 3 月两年多时间里，鲁迅与刘岷来往信件达 51 次，其中刘岷致鲁迅信 37 封，鲁迅复信 14 封，他寄赠给先生的木刻数量很大（现藏上海鲁迅纪念馆，全部收入 1994 年该馆出版的《版画纪程——鲁迅藏中国现代木刻全集》）。

刘岷自幼钟爱阅读中外文学作品，20 世纪 30 年代初他刻作了大量文学作品插图。1933 年征得鲁迅先生同意，为《野草》刻作了 33 幅插图。鲁迅看后认真地提出许多意见，称赞其中的《雪》《野火在奔突》等图。

鲁迅给王慎思（刘岷）的信

《野草》插图之一：雪（共 33 幅 1933 12×10 平面）

刘岷在刻作《呐喊》插图的过程中，也多次得到鲁迅先生细致、具体的教诲。例如：先生在给刘岷的信中说：“……《呐喊之图》首页第一张，如来信所说，当然可以，不过那是‘象征’了，智浅分子是看不懂的，尺寸也不太大了吗？”“七斤的服饰需改绘，形象嫌（显）得瘦了。”“赵太爷可以如此，”“……孔乙己的图，我看是好的，尤其是颜面的表情，刻得不坏，和本文略有出入，也不成问题。”先生还指出：“《黄河水灾图》第二幅最好，第一幅未能表现出‘嚎叫’来。”“《没有照会哪里行》倒是好的，很有力度，不过天空和岸上的刀法太乱了一点。”关于阿Q、华老栓、单四嫂子等鲁迅小说里的人物，刘岷都先画了草图，请先生一一指点。

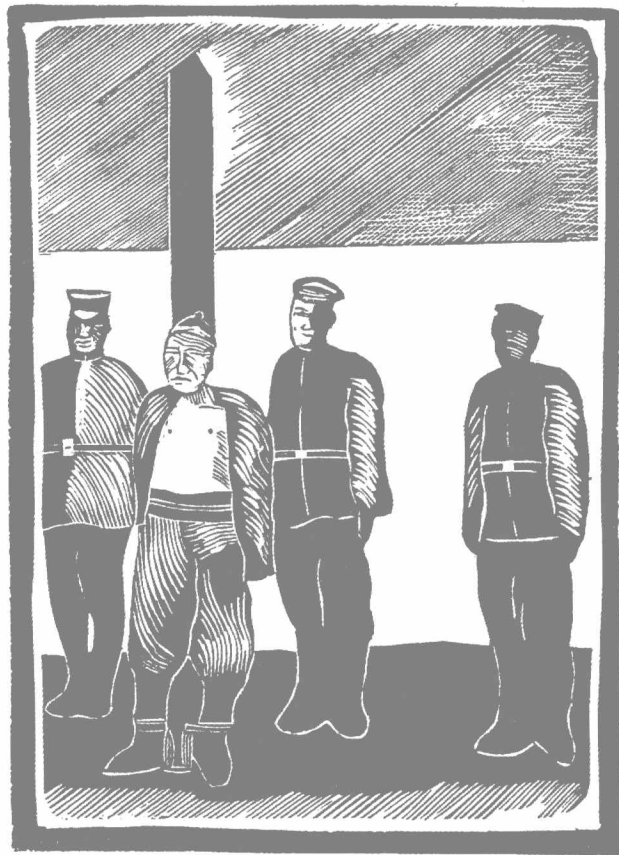
苍天啊 (1933 10×14 平面)

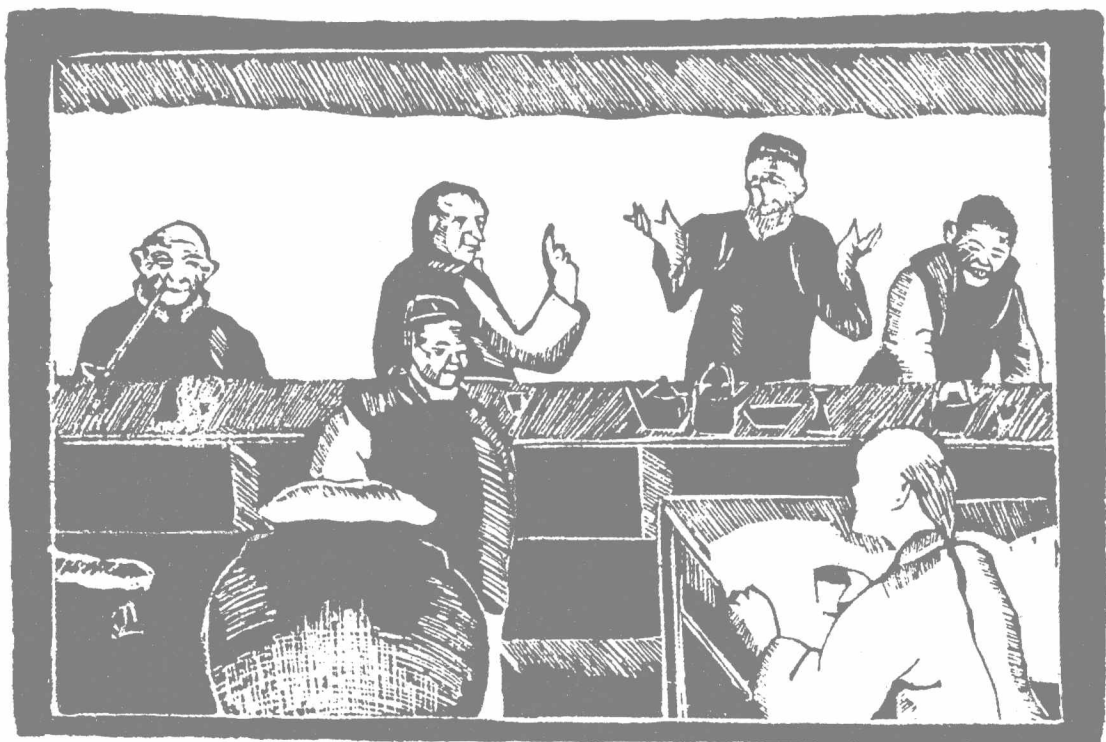
《野草》插图之二：野火在奔突 (1933 12×10 平面)

没有照会哪里行 (1932 17×12 平面)

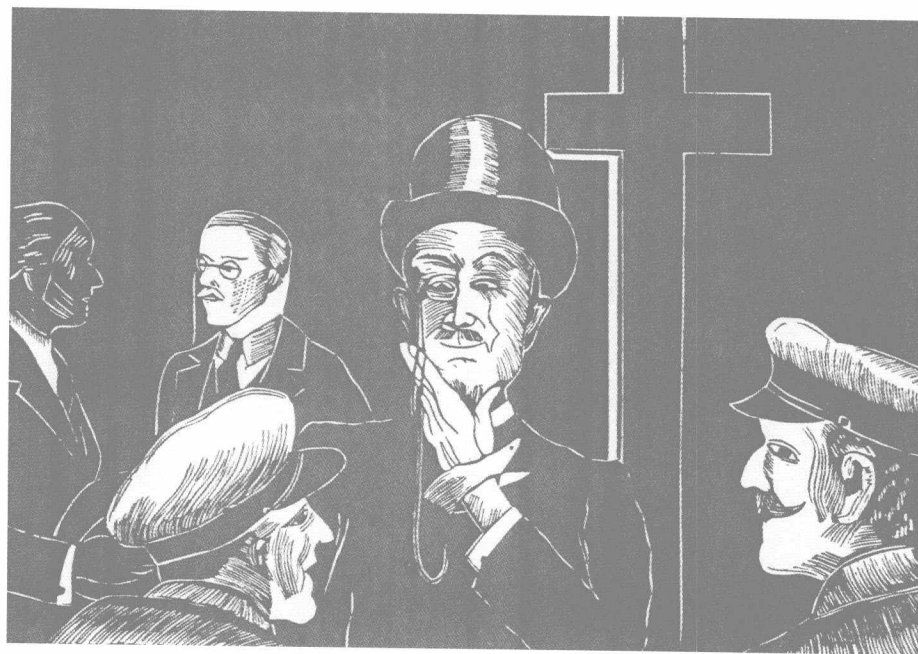
《阿Q正传画集》插图之十九（共20幅 1934 9×13平面）

《孔乙己画集》插图之一（共31幅 1933 12×10平面）

《怒吼吧，中国之图》插图之八（共 28 幅 1934 15×10 平面）

《怒吼吧，中国之图》插图之十三（1934 15×10 平面）