

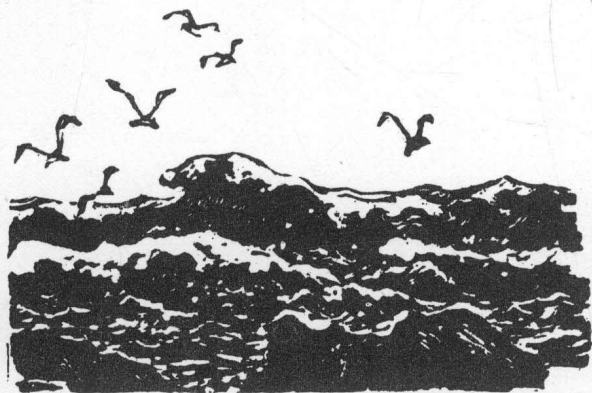
彦涵插图选

四川人民出版社

J228.5/4

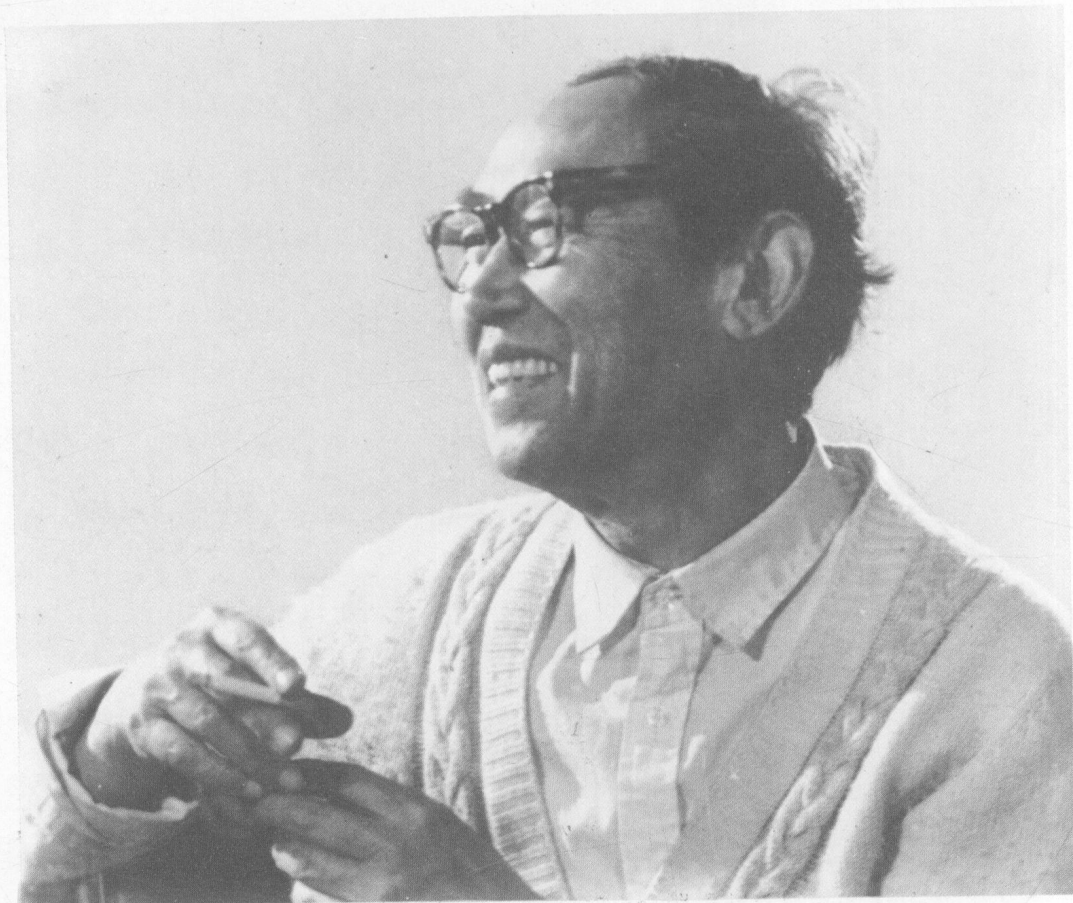
彦涵插图选

四川人民出版社 一九八三年·成都

彦涵，江苏东海县人，生于1916年。早年曾在杭州艺专学习绘画。1938年赴延安，进入鲁迅艺术学院。毕业后，奔赴太行山敌后抗日根据地，先后在鲁艺木刻工作团、报社和鲁艺分校从事宣传工作。1943—48年，在延安鲁艺美术系和华北大学美术系任教。全国解放后，任浙江美术学院、中央美术学院教授，直至1956年。1957年被错划为右派，1979年平反。现任中央美术学院教授、中国美术家协会常务理事、中国版画家协会副主席。

彦涵是我国著名的版画家。他的作品与人民的斗争和生活结合在一起，具有鲜明的时代气息和艺术特点。有作品集《彦涵木刻选集》、《彦涵国画选》等传世。

毛泽东

彦涵的插图艺术

文学作品的插图对于文学作品，不仅有“锦上添花”的作用，能增加人们阅读的兴趣，而且还能达到“珠联璧合”的效果，帮助人们更形象地理解作品的内容和人物性格。彦涵同志为文学书籍所作的插图，就具有这样的特点。

彦涵是我国著名的版画家。他的插图创作在他的整个版画创作中占有很大的比重。自一九三九年创作第一幅插图起，四十多年来，他先后给鲁迅、巴金、赵树理、曹靖华、李季、刘白羽、管桦、碧野、陈登科、海默、闻捷、李建彤等二十多位作家的小说、诗歌和散文，创作了二百多幅插图，这还不包括那些在战争年代中失散的和经常应约为报刊所作的插图。这些插图在塑造人物形象方面，在形式的多样化方面，以及和文学作品内容的统一谐调方面，都取得了突出的成就；不仅显示出他在插图艺术方面的才华，同时也为发展我国的插图创作提供了宝贵的经验。

从生活当中来

彦涵的插图创作同他的单幅版画创作一样，都是来自直接的生活感受或间接的生活体验。

他不是简单地按照作品中的描写来构思画面和塑造人物，而是根据自己在生活中的感受和体验，形象地再现作品的人物和情节。在这方面，彦涵有着十分有利的条件，即长期革命斗争和实际工作的经历，使他具备了比较深厚的生活基础。同时，他为之插图的许多作家，又大都是他的朋友、战友和同志。他熟悉他们，也熟悉他们作品中所反映的生活。例如抗日战争时期的太行山根据地，是赵树理的生活基地，也是彦涵生活和工作过的地方。出现在赵树理笔下的个性鲜明的典型形象，正是彦涵经常接触和十分熟悉的人物。所以在他画插图之前，脑子里早就有了活生生的形象，甚至连人物的动作和服饰也历历在目。这种长期深入群众生活所得到的丰富体验，是《小二黑结婚》和《李有才板话》插图创作所以成功的主要保证，也是它们最能打动读者的所在。这两套插图，大都是人物肖像和群像，既有小二黑、小芹、李有才、小顺这些敢于反抗压迫，代表解放区农村新人的形象，又有金旺、阎恒元、刘广聚这些代表封建顽固势力，奸险丑恶的反面角色，这些人物形象生动，个性鲜明，特别是李有才、阎恒元、三仙姑的造像，典型深刻，耐人寻味。

海默的小说《四嫂子》中所描写的那位不怕艰难险阻的农村妇女干部，也是彦涵在战争年代里所熟悉和患难与共的人物。他曾说：“这个形象活生生地印在我的脑子里。”他为本书所作的一幅插图，描绘了这位女干部为掩护重伤员和群众转移，将自己唯一的孩子留在家里；她这时站在山顶凝视山下敌人焚烧村庄的情景，画家虽没有着重刻画人物的面部表情，但通过对人物动势和环境的描绘，有力地表现出女英雄对敌人的无比仇恨，同时也表达出画家对女英雄炽热而深厚的感情。

然而强调以真实的生活感受为依据，并非排斥间接的生活借鉴和想象，尤其是在为历史题材和特殊生活内容的文学作品插图的时候。彦涵为鲁迅小说的插图，在这方面也积累了有益的经验。鲁迅小说中所反映的生活，彦涵不可能有直接的感受。但他从自己幼年贫苦生活的遭遇中，从家乡苏北农村的所见所闻中，找到了相似的生活体验。他很同情鲁迅所创造的人物，据说他嫂嫂的命运也是非常悲惨的。这些都为他的插图创作打下了一定的生活基础。

此外，他还多次向鲁迅研究者冯雪峰同志请教，努力学习和研究鲁迅的著作。又到鲁迅的故乡绍兴去体验生活与写生。因此，在《药》、《祝福》、《阿Q正传》、《孔乙己》和《明天》的插图中，不仅较为准确地刻画了人物的精神气质，表现了旧中国劳苦大众的愚昧、落后和陷于悲惨生活境地的不幸命运，以及他们的内心活动，而且对于景物的描绘也具有较强的时代感和浓郁的地方色彩。

艺术的再创造

插图是从属性的艺术，是为一定的内容所制约的。然而它并不是对作品内容的简单的图解，而是具有造型艺术特点的一种再创造。所以成功的插图作品也有一定的独立性。这就要求画家在忠实于文学原著的前提下，根据自己的生活经验和对原著的理解，对某些情节和形象加以丰富和补充，从而进行艺术加工和创造。

彦涵的许多插图，就是在理解原著的内容和精神之后，经过反复推敲，数易其稿，最后创作出来的。《李有才板话》中的刘广聚，名义上是民主政府的村长，实际上却是个为地主吹喇叭抬轿子的家伙。彦涵在刻画这个两面派人物时，没有画他和地主勾结的场面，也没有画他欺压群众的情景，而是以传神之笔勾画出他弄假获得“模范村”奖状后得意忘形的情态。他坐在村公所里，把椅子的前腿高高翘起，双脚蹬在桌沿上，歪着头看墙上的奖状。这一形象的大胆创造，既有生活情趣，又符合人物的性格特征。据说赵树理生前也很满意这样的处理。

《孔乙己》和《明天》这两篇小说，已有不少画家作过插图。如何不落陈套，独出机杼，这就需要画家精心的构思。彦涵作《孔乙己》的插图，从一九六二年开始到一九七三年完成，历十年之久，先后有过三次大的改动，最初是两个人，后来改为一个人，再由一个人改为两个人。这种人物关系和人与景的关系的更改，不止是构图变化的需要，而主要是为了突出人

物和细节的特点，以加深读者对内容的理解和认识。在《明天》的插图中，最初是把死去的宝儿的身体全暴露在帐外，后来听取意见，改用帐子挡住宝儿的头部，只露出下半身。这样处理就较为含蓄，能够引起读者的联想。

《王贵与李香香》和《革命烈士诗抄》虽然都是诗，但它们有着不同的内容、形式和各自的风格。从这样的特点出发，彦涵发挥其想象力与创造性，恰当地找到了与诗歌风格相应的表现形式。对抒情长诗《王贵与李香香》，采用写实的手法，细腻地刻画人物形象和精神状态。如《在井台上》这幅插图，通过李香香手扶轡轳的典型动作，以凛然的正气压住了地主崔二爷的淫威。在《封闭的窗户》中，香香虽被锁在房里，然而却压不垮她的反抗精神，更挡不住她盼望红军的一颗心。《革命烈士诗抄》的插图，则继承和发扬我国古代绣像插图的优良传统，以强烈的黑白对比效果塑造烈士肖像，与革命先烈叱咤风云、熠熠生辉的诗篇，奏出了统一和谐的乐章。画家用汹涌的波涛，表现殷夫的诗人气质；用滚滚的烽烟和飘扬的战旗，烘托叶挺将军的英雄风貌；用从容不迫走向刑场英勇就义的情节，歌颂吉鸿昌的无畏气概。对照这样的插图，再读那些气吞山河的诗篇，更加深对革命烈士的敬仰，从而受到更大的教益。

独创与多样化

彦涵插图的另一突出特色，是独创性与多样性兼而有之。每当他从事一套新的插图时，总是先进行认真的分析研究，根据原著体裁和作家风格的特点，力求做到使插图与原著风格吻合一致，既要求深刻，又要求新颖，从不采用固定的格式和一般化的表现手法。这种艰苦的艺术探求过程，出于画家高度的责任感，也包含着一种创造的乐趣。正因为如此，所以他的插图尽管都是木刻，但丝毫没有单调、雷同之感，反而让人得到一种丰富、强烈的艺术享受。

熟悉彦涵版画作品的读者，不难发现他个人的创作风格，在不同时期曾有过几次大的变

化和发展。而这种变化反映在插图方面，更是丰富多采。在形式上，有的以套色称著，有的以黑白见长，有的表现故事情节的高潮，有的则集中刻画人物的肖像，也有的寄情于景，只描绘环境，烘托气氛。在风格上，有的含蓄深沉（如《药》和《祝福》的插图），有的幽美恬静（如《到赤松林去》的插图），有的强烈有力（如《刘胡兰》的插图），有的活泼风趣（如《李有才板话》的插图）；在刀法上，更是变化多端，不拘一格。有的用晕刻法，画面苍劲凝重，富有金石味道（如《风雷》的插图），有的用平刀碎刻，将中国画的皴法和明暗法融汇一起（如《情满青山》的插图），有的使传统线描和黑白块面有机结合，富有韵味（如《小二黑结婚》的插图），还有用工整细致的刀法，刻在火柴盒大小的木板上（如《怀来报》的插图），等等。取中西木刻的特长，融会贯通，既有点、线、面的组织变化，又不失整体感，具有较强烈的木味和刀味。

彦涵同志是一位有才能的插图画家。他具备深厚的生活基础和较强的造型能力，又富有文学修养，他的插图作品是插图艺苑中的一朵奇葩。认真地总结他的创作经验，必有益于我国文学作品插图创作的发展和提高。

马 克

一九八〇年五月写于北京

目 录

《王贵与李香香》

封面画	
崔二爷收租	1
王贵揽工	2
两块洋钱	
闹革命	3
太阳会从西边出来吗?	4
红旗插到死羊湾	5
自由结婚	6
崔二爷又回来了	7
窗 前	8
团 圆	9

《中国人民志愿军英雄传》

伏 击	
-----------	--

《花》

走访《铁流》作者 绥拉菲莫维支 住处的足迹	10
-----------------------------------	----

《黎明的战士》

封 面	11
-----------	----

《钢铁是怎样炼成的》

封 面	12
-----------	----

《红色宣传员》

封 面	13
-----------	----

《民兵的故事》

敌伪的狼狈相	
射传单	
救出老乡亲	
进攻稻草人	14

《新三字经》

封 面	15
-----------	----

《狼牙山五壮士》

插图之一、二	16
--------------	----

插图之三、四	17
插图之五、六	18
插图之七、八	19
插图之九、十	20
插图之十一、十二	21

《春》

商 议	
解 放	22

书籍版头插图

插图之一、二、三、四	23
------------------	----

《怀来报》插图

插图之一、二、三、四、五、 六、七、八、九	24
插图之十、十一、十二、十三、 十四、十五	25

《革命烈士诗抄》

何叔衡烈士	
吉鸿昌烈士	26
殷 夫烈士	
罗世文烈士	27
叶 挺烈士	28

《小二黑结婚》

二诸葛	
三仙姑	
小 芹	29
金 旺	
兴 旺	
小二黑	30
插图之七、八、九	31
插图之十、十一、十二、十三	32

《李有才板话》

插图之一、二、三、四	33
插图之五、六、七、八	34

插图之九、十、十一、十二、	35
插图之十三、十四、十五、十六、十七	36
巴金作品插图	
抢救朝鲜妇女的中国	
人民志愿军战士	37
钢铁运输线	38
李大海	
《宿店夜记》	
四嫂子	39
送盐	
缝纫	40
《我的引路人》插图之一	
《马》插图之一	41
《女烈士传》	
向警予烈士	
黄励烈士	
刘惠馨烈士	
施奇烈士	42
人民音乐家聂耳	
《情满青山》	
汉江上游丛山间	43
黄连架	44
情满青山	45
山川小记	46
武当山记	47
《长白山》插图之一	
《走南山》插图之一	
《风雷》	
插图之一	48
插图之二、三	49
插图之四、五	50
插图之六	51

《攻克天险腊子口》	
风雨行军	
攀登峭壁	52
佚名插图	
《山村新人》	
插图之一	
插图之二	53
《孔乙己》	
插图之一	54
《药》	
插图之一、二	55
插图之三、四	56
《祝福》	
插图之一	57
插图之二	
《白光》	
插图之一	58
插图之二、三	59
《端午节》	
插图之一、二	60
《头发的故事》	
插图之一、二	61
《在酒楼上》	
插图之一	
《社戏》	
插图之一	62
《一件小事》	
插图之一	
《明天》插图之一、二	63
《将军河》插图之一、二	64
插图之三、四	
《夜归》	

我的家	65
灰 尘	
高原上	66
《刘志丹》	
初上永宁山	
谓南起义	
饥 民	
分 粮	67
风雪子午岭	
怒 斥	
除 霸	68
刘志丹回来了	69

责任编辑： 王 伟 张大川

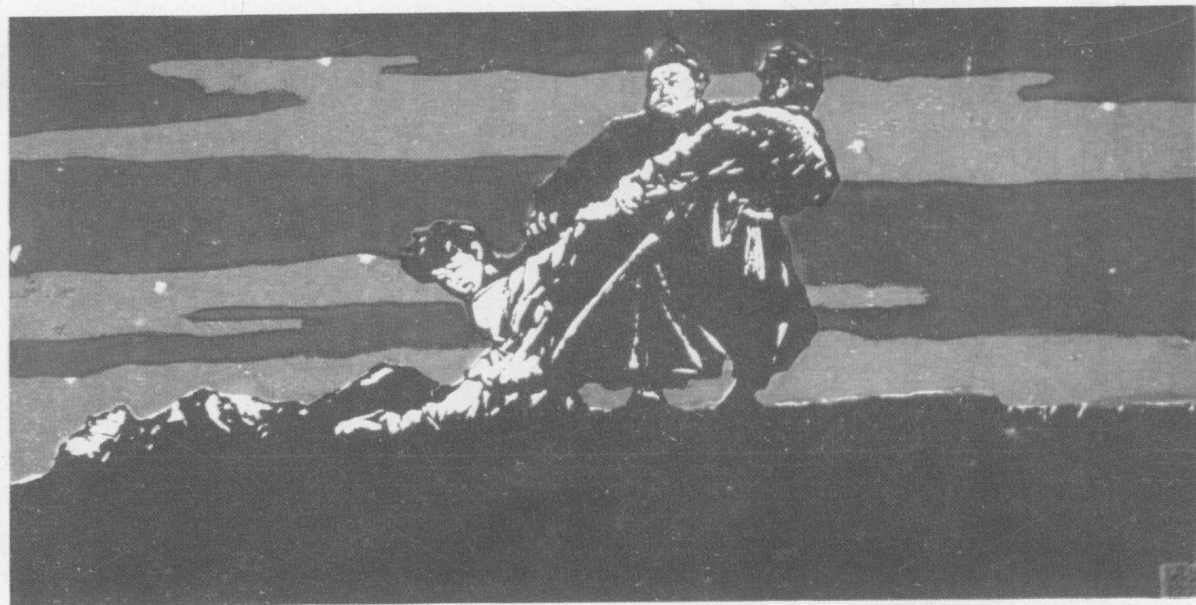
彦涵插图选

四川人民出版社出版	(成都盐道街三号)
四川省新华书店发行	四川新华彩印厂印刷
开本787×1092毫米1/12	印张7 插页4
1983年6月第一版	1983年6月第一次印刷
印数：1—1,500册	
书号：8118·1060	定价：5.00元

《王贵与李香香》
李季 著

(一) 封面画 (套色木刻)
(29.5 × 19) 1961

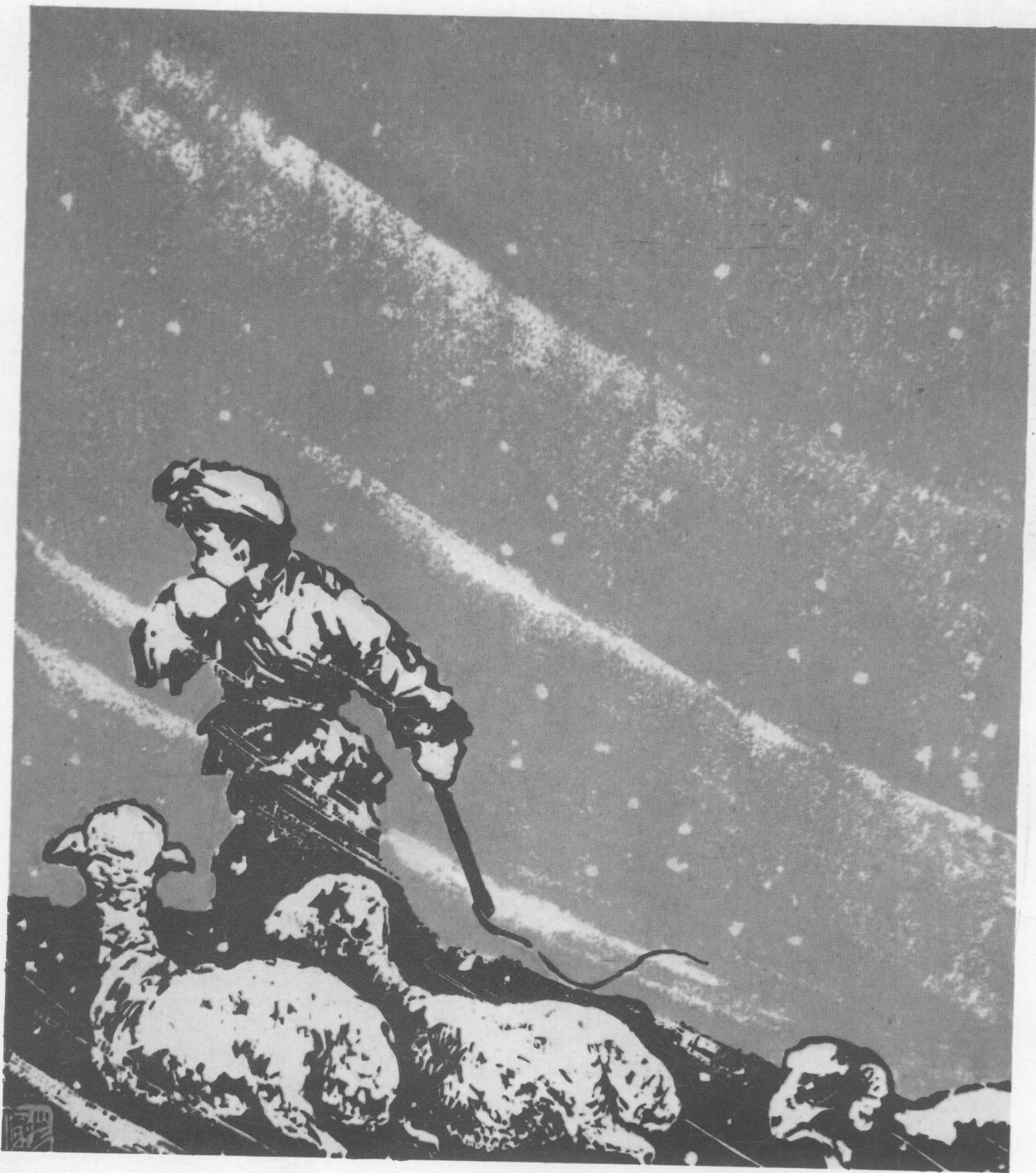
(二) 崔二爷收租 (套色木刻)

(20 × 105) 1961

拔起黄蒿带起根，
崔二爷做事太狠心；

打死老子拉走娃娃，
一家人落了个光塌塌！

冬天里草木不长芽，
旧社会的庄户人不如牛马！

(三) 王贵揽工 (套色木刻)
(原时) 1961

冬天王贵去放羊，
身上没有好衣裳；

脚手冻烂血直淌，
干粮冻得硬梆梆。

(四) 两块洋钱 (套色木刻)

(18×16) 1961

太阳落山红艳艳，
香香担水上井畔。

黑呢子马褂缎子鞋，
洼洼里来了个崔二爷。

(五) 闹革命 (套色木刻)

(16.5×13.5) 1961

千里的雷声万里的闪，
陕北红了半边天。

(六) 太阳会从西边出来吗？

(套色木刻)

(20×15.5) 1961

“老狗你不要耍威风，
大风要吹灭你这盏破油灯！”

“我一个人死了不要紧，
千万个穷汉后面跟！”

(七) 红旗插到死羊湾
(套色木刻)

(29 × 15.5) 1961

太阳出来一朵花，
游击队和咱穷汉们是一家。

