

首届中国美术奖·终身成就奖获得者
赵延年先生力作

画说鲁迅

赵延年鲁迅作品木刻集

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建教育出版社
FUJIAN EDUCATION PRESS

说
 鲁迅
 画
 赵延年鲁迅作品木刻集
 常州大学图书馆藏
 藏书章

海峡出版发行集团

福建教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

画说鲁迅:赵延年鲁迅作品木刻集/赵延年,—福州:
福建教育出版社,2001.8(2010.7重印)
ISBN 978-7-5334-3261-4

I.画…II.赵…III.①木刻—作品集—中国—
现代②版画—作品集—中国—现代 IV.J322

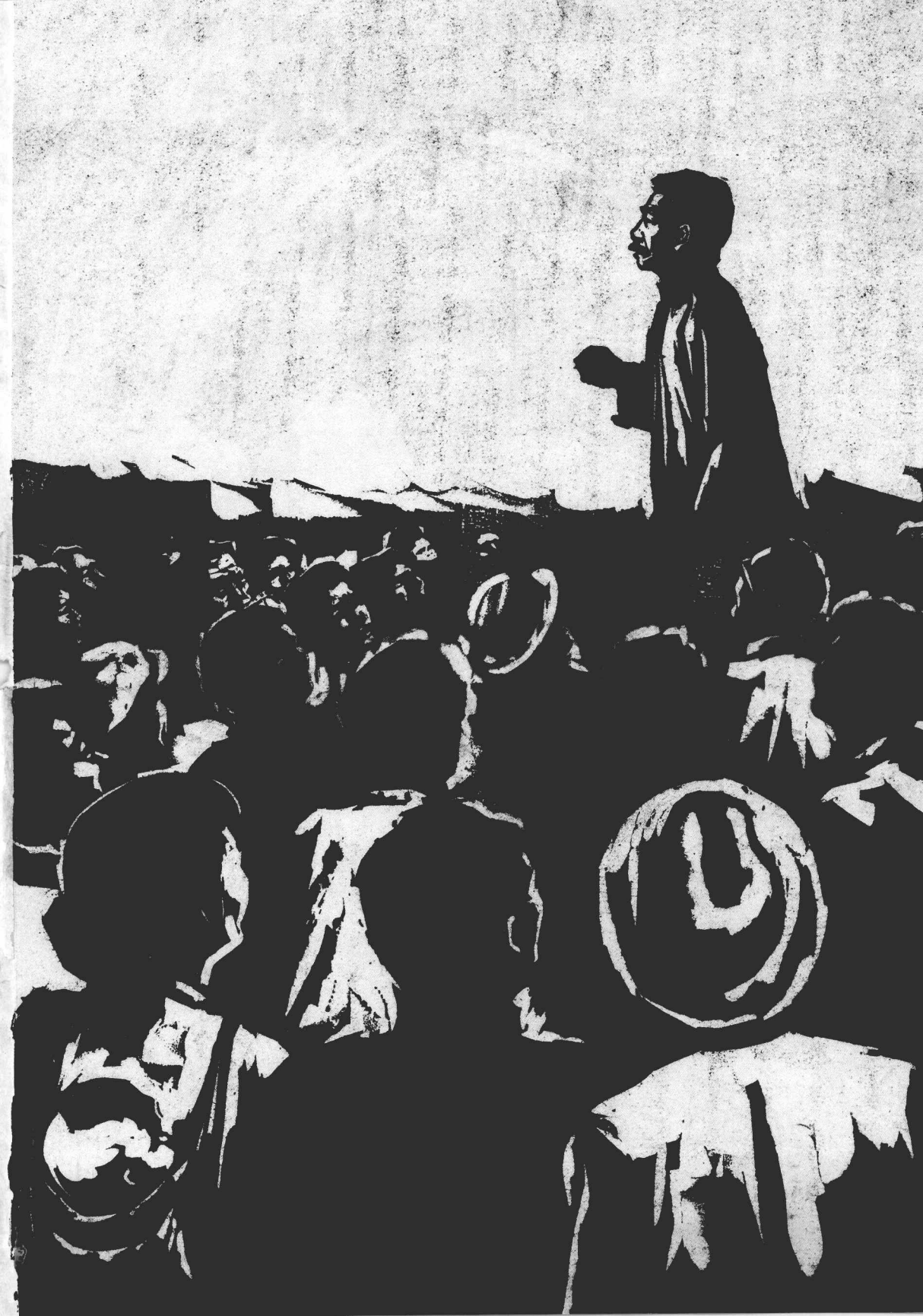
中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第052836号

画 说 鲁 迅

赵延年鲁迅作品木刻集

作 者 赵延年
责任编辑 林小平 汤源生
装帧设计 朱赢椿 霍雨佳
出版发行 海峡出版发行集团
福建教育出版社
地 址 福州市梦山路27号 350001
网 址 www.fep.com.cn
出 版 人 黄 旭
发行热线 0591-83752790 010-62027445
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 720毫米×1000毫米 1/16
印 张 23.5
印 数 1-5100
版 次 2010年7月第2版
印 次 2010年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5334-3261-4
定 价 59.00元

如发现本书印装质量问题,影响阅读,
请向本社市场营销部(电话:0591-83726019)调换。

…… 每次掩卷，心情都如同第一次般，感慨万千！

赵延年

赵延年 浙江省湖州市人，1924年4月生于苏州。

1938年进上海美专，1941年毕业于广东省立战时艺术馆美术系。

历任中国美术家协会理事、中国版画家协会顾问、浙江省美术家协会顾问、浙江省版画家协会名誉会长、中国美术学院教授。作品一千余幅为中国美术馆、大英博物馆等国内外三十六所美术馆、博物馆收藏。

1991年获中国美术家协会、中国版画家协会联合颁发的“中国新兴版画杰出贡献奖”；1992年获国务院有突出贡献特殊津贴；2002年获浙江省有突出贡献老文艺家金质奖章；2009年获文化部、中国文联、中国美协联合颁发的首届“中国美术奖·终身成就奖”。

出版有《赵延年版画选》、《赵延年木刻插图》、《〈阿Q正传〉六十图》、《木刻艺术》、《赵延年画集》、《赵延年木刻版画回顾》、《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》、《中国美术馆藏赵延年捐赠作品集》、《中国版画名家作品集萃——赵延年》等二十七册。

赵延年

序言

□ 李允经

赵延年先生是中国现代木刻艺术大师之一。他的作品以黑白木刻为主，成就非凡。他是我国黑白木刻的一面旗帜。他的创作以鲁迅小说插图为多，他是我国版画界钻研鲁迅作品最为深刻、实践鲁迅木刻教言最为勤奋、获得艺术成就也最为突出的艺术家。

考察赵先生所走过的艺术道路，也是曲曲折折的。1940年，他从上海奔赴广东曲江，投身抗战木刻运动。那时，他血气方刚，豪情满怀，刻了许多作品，与朱鸣冈、梁永泰、荒烟、黄永玉等人的木刻在广东、江西、福建一带巡展，宣传抗日，鼓舞民众。这一时期的作品，爱国和抗日的主题十分鲜明。抗战胜利后，赵先生在上海的报社和书局担任美编，并被选为“中华全国木刻协会”理事。在此期间，他也创作了许多木刻，其《江南三月》和《弃婴》，堪称为代表作。

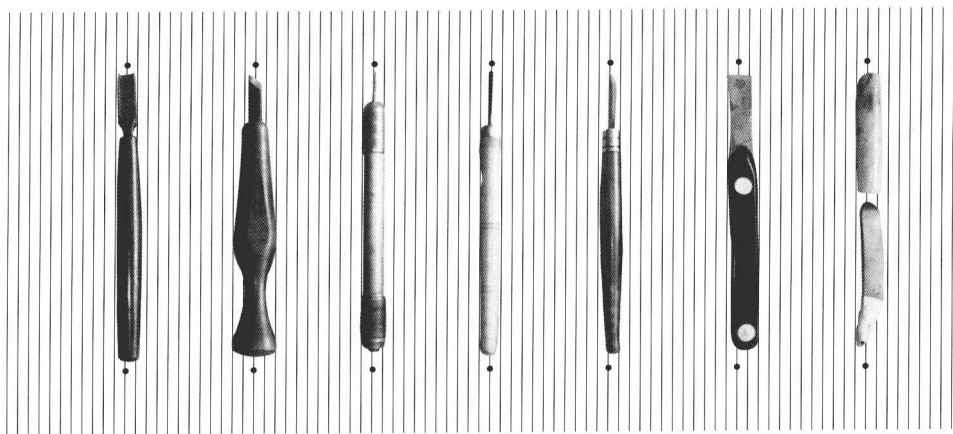
建国后，赵先生先是任职于《华东画报》、华东美协，后则长期任教于浙江美术学院（现改称为中国美术学院）。1956年，他的木刻力作《抗议》问世，作品表现了1933年5月13日，为抗议希特勒法西斯政权摧残文化、杀害无辜的罪行，鲁迅、蔡元培、宋庆龄、杨杏佛等，以中国民权保障同盟的名义，亲往上海德国领事馆递交抗议书一事。这一作品是赵延年在木刻创作中塑造鲁迅形象之始，它之所以成功，除了题材本身的不凡意义外，还在于造型的准确、黑白对比的强烈，它标志着赵先生的木刻艺术已经步入成熟之境。1961年，赵先生应上海人民美术出版社之邀，又创作了一幅不朽之作——《鲁迅像》。我在拙著《中国现代版画史》中曾给予高度的评价：

被誉为“民族魂”和“版画导师”的鲁迅，是中华民族永不屈服、永远屹立的象征。他那伟大的爱憎永远是启导中国人民跋涉奋进的灯火。这幅《鲁迅像》，顾及了鲁迅所处的历史时代和毕生抗击黑暗所形成的独特心态，侧重表现了他横眉冷对的性格侧面，是更逼近他的精神内涵的。鲁迅说过：“至于文人，则不但要以热烈的憎，向‘异己者’进攻，还得以热烈的憎，向‘死的说教者’抗战。在现在这可怜的时代，能杀才能生，能憎才能爱，能生能爱，才能文。”他又说：“最高的轻蔑是无言，而且连眼珠子也不转过去。”可见，鲁迅尽管怀有热烈的爱，但在当时并不像今天这样，天天高唱“让世界充满爱”。爱憎相较，鲁迅显然更强调憎。

赵先生认定鲁迅最根本的精神内蕴是“横眉冷对千夫指”。一次，著名电影演员赵丹曾问他：“你是怎么把握鲁迅先生‘横眉’与‘俯首’之间的关系的？”赵先生回答说：“鲁迅先生的精神主要体现在‘横眉’中。作为一幅静止的画，表现好了他‘横眉’的一面，也就体现了他‘俯首’的一面。”赵丹听了，觉得很有道理。画面中，赵先生以粗放的刻刀、刚劲的线条、强烈的黑白，突现了鲁迅严厉、冷峻、轻蔑的神态，活现了鲁迅硬骨头的风采。自有新兴木刻艺术以来，有许多版画家为鲁迅刻像，但是能和赵作《鲁迅像》比肩者，至今罕见。

正当赵延年的艺术生涯进入一个金不可换的全盛时代，一场长达十年之久的动乱和浩劫来临了。这十年是他在艺术创作中完全可以获得累累硕果的时期，然而，历史的浩劫却将他推入一场噩梦之中。动荡的生活和失衡的心态带给他的负面影响，不说自明。然而，赵先生也就是在被关进“牛棚”期间，津津有味地读起了鲁迅的著作。他说：“这就使我在茫茫无边的黑暗中还能得到一丝光明，也增添了我活下去的勇气。”并且想，若有一天，还能拿起刻刀进行木刻创作的话，“一定要为《狂人日记》、《阿Q正传》等作品刻制插图”。

粉碎“四人帮”前后，赵先生便以只争朝夕的精神，为鲁迅的小说刻制起插

图来了。为了探索“如何表现阿Q的手法”，他首先创作了《祝福》（1974）、《孔乙己》（1975）以及《孤独者》（1977）和《伤逝》（1978）等小说插图。这些单幅插图共有22幅，作为第一部分收入本书。这些作品，就其艺术风格而言，可分为工细和粗犷两种；就刀法而言，又可分为三角刀精雕细刻和平刀铲刻两类。前者为《药》、《头发的故事》、《风波》、《端午节》等，后者有《一件小事》、《孤独者》、《伤逝》等。经过这种探索，赵先生果然找到了表现阿Q的手法。这就是他所创立的那种以黑白为正宗，以人物为中心，以平刀和斜刀放刀铲刻的极具刀、木风味的艺术风格。这种艺术风格此前已见诸他的《鲁迅像》、《孤独者》和《伤逝》等作品中，后来，更在《狂人日记》和《阿Q正传》插图中大显身手，大展风采。

《狂人日记》是五四文学革命的第一声春雷，它显示了文学革命的实绩。鲁迅说：“偶读《通鉴》，乃悟中国人尚是食人民族，因成此篇。”写作的意旨是在“暴露家族制度和礼教的弊害”。对于封建社会的吃人本质，鲁迅在杂文《灯下漫笔》中有深刻的论述，他指出：

所谓中国的文明者，其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。

他又说：

这人肉的筵宴现在还排着，有许多人还想一直排下去。扫荡这些食人者，掀掉这筵席，毁坏这厨房，则是现在的青年的使命！

《狂人日记》中的狂人实际上是一位彻底反封建的“精神界的战士”。由于他的思想见识高出庸众之上，又为庸众所不懂，所以他不但被反动派目为异端，也常常被庸众目为异类，加以迫害。日久天长，便患上了“迫害狂”。显然，他既是一位革命者，又是一个狂人，是一个将革命者和狂人的特性统一于一体的人物。因为他是狂人，故其日记语无伦次，思想奇异；但又因为他是反封建的革命战士，更见出其思想独特，见解新颖，揭露深刻，呼声感人。他说：“我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是‘吃人’！”赵先生的《狂人日记》插图共 38 幅，在第 12 幅中，便将这深刻的揭露予以形象的表现。又如，在第 21 图中，画面中央是一条 U 字形的上吊的腰带，背景中有许多表情麻木的看客，意在表现整个社会都在逼迫狂人自戕：“最好是解下腰带，挂在梁上，自己紧紧勒死；他们没有杀人的罪名，又偿了心愿，自然都欢天喜地的发出一种呜呜咽咽的笑声。”再如，第 36 图，是表现狂人吃饭时，想起五岁的妹妹死后，母亲哭个不停，大哥却劝母亲不要哭。狂人便由此想到：妹子是被大哥吃了。再进而推想：自己也未必不在无意中吃了妹子的几片肉。最终发出了他那伟大而深刻的疑问和人道主义的呼吁：

没有吃过人的孩子，或者还有？

救救孩子……

《阿 Q 正传》是鲁迅的代表作，又是享有世界声誉的文学名著。鲁迅说：他写阿 Q 是要“写出一个现代的我们国人的魂灵来”。所谓“现代”，系指半殖民地半封建的时代；所谓“国人的魂灵”，是指以“精神胜利法”为核心的人性。这种人性的特色是在强大的敌对势力之欺压下，化现实的失败为精神的胜利，以求得心灵的安慰。由于人类权势的相对性，哪怕是皇帝老子也会在帝国主义者入侵的面前呈现出阿 Q 相，所以精神胜利法便带有极其广泛的普遍性。阿 Q 是一个落后的、没有觉醒的贫苦农民，封建的传统思想毒害着他的灵魂，长期痛苦、悲惨、屈辱的生活，酿成了他精神胜利的变态性格。

赵先生为《阿 Q 正传》所做的插图共 60 幅，其中第一《阿 Q 像》是他亲往鲁迅故乡绍兴观察写生，并以一位质朴憨厚的农民形象为模特儿，又杂以社会上那些狡滑之徒的精神特点塑造而成的。我在自著《中国现代版画史》中，也曾特别对这幅肖像给予高度的评价：“请看，画面上阿 Q 那眼神，呆滞中略露狡黠，愚蠢中稍有狡诈，鼻腔里堵塞着失败的辛酸，微翘的下唇示人以精神胜利的丑态，分明是失败后的走避，但却默念着‘儿子打老子’的台词，回顾对手，虚张声势。至于那额上的癞疮疤，则是他永恒失败的光荣标志。”阿 Q 就是这样背身低头，乜斜着双眼，嘟努着嘴巴，自高自大而又自轻自贱，欺软怕硬而又自欺欺人地稀里糊涂地混过了他可怜而又可笑的一生。我又特别指出：“如果说，赵延年的《鲁迅像》是对以鲁迅为代表的中华民族优秀品质的集中歌颂，那么，他的《阿 Q 像》便是对国民劣根性的暴露和鞭答。从这种意义上说：他的版画艺术将和鲁迅的著作同在，并且能够长久地活在鲁迅的事业中。”

又如，《阿 Q 正传》插图 12 刻画的是阿 Q 在赢得“一大堆洋钱”却被赌徒们抢走之后，感到了失败的痛苦。然而，他立刻转败为胜了：“他擎起右手，用力的在自己脸上连打了两个嘴巴，热刺刺的有些痛；打完之后，便心平气和起来，

似乎打的是自己，被打的是别一个自己，不久也就仿佛是自己打了别个一般……”插图 17，描绘了阿 Q 遭假洋鬼子痛打的场面。他显然感到屈辱，恰在此时，对面走来了小尼姑，阿 Q 便在她的身上发泄一顿。“在凶兽面前显羊相，在羊面前显凶兽相”，也是精神胜利法的表现之一。这样我们便看到在 19 图中阿 Q 伸手去摸小尼姑新剃的头皮的恶作剧，而这一恶作剧竟使他“忘却了假洋鬼子”，“飘飘然的似乎要飞去了”。可怜阿 Q，后来因为“恋爱的悲剧”，发生了“生计问题”，沦为一个“不敢再偷的偷儿”。这时，辛亥革命的风暴波及未庄，原本痛恨“革命”的阿 Q，见举人老爷害怕，便索性“投降革命党了”。可是假洋鬼子却不准他革命。最后，他被诬为“抢犯”，被地主势力枪决了。在第 57 图中，我们看到阿 Q 被指令在诉状上画个“圆圈”，阿 Q 画不圆，并一度为此而感到“羞愧”，但转念一想，“孙子才画得很圆的圆圈呢”，他也就心平气和了。而在第 59 图中，阿 Q 被押向法场的途中，他知道这一定是去杀头的地方，于是无师自通地喊：“过了二十年又是一个……”真可谓精神胜利贯穿了他的一生！

阿 Q 要革命，结果被杀头。这是为什么呢？因为辛亥革命不彻底和中国资产阶级患有先天的软骨病。这种软弱性使他们在革命前不敢去启发人民群众的觉悟，在革命中不敢依靠农民，却向地主势力妥协；还因为精神胜利在实质上是一种奴性，不彻底摆脱这种奴性的束缚，就不会有真正的革命。正因为如此，鲁迅才在《聪明人和傻子和奴才》中，对奴才哲学和奴才嘴脸予以辛辣的讽刺和尖锐的批判。鲁迅说过：“书籍的插图，原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣的，但那力量，能辅助文字之所不及，所以也是一种宣传画。这种画的幅数极多的时候，即能只靠图像，悟到文字的内容，和文字一分开，也就成了独立的连环图画。”我想，赵先生的《狂人日记》、《阿 Q 正传》等木刻插图，也就是“独立的连环图画”了。

大家知道，鲁迅是中国新兴木刻运动的导师。按照鲁迅的论述：新兴木刻是一种“捏刀向木”、“放刀直干”的艺术，又是一种充满“力之美”的艺术。它不仅应当融入艺术家的感情，更要表现“现代社会的魂魄”，而最易表现“现代社会魂魄”的题材，是“人物和故事”。再者，为了防止流于纤巧柔媚，木刻当“以黑白为正宗”。

从刀法上看，《狂人日记》和《阿Q正传》都不是以线造型，而是以块面造型的。换言之，作者是运用平刀和斜刀铲刻的技法来表现黑白和组织谐调的。应当说这种技法是赵先生的独创，它对改变我国早期木刻的欧化倾向，促进木刻艺术之民族化，均是一大贡献。显然，这两本木刻插图的题材，都是人物和故事，而非风景和小品。这种选材实质上就是坚持版画艺术表现社会、表现时代和表现人民，而非画家之自我表现。另外，他的作品形象生动，雅俗共赏，能唤起读者的是非之心和爱憎之情，并在不知不觉之中使读者产生心灵的共鸣，受到美的陶冶和教育。

今年是鲁迅先生诞辰120周年，赵先生愿以所刻作为他对木刻导师的纪念，其拳拳之心，其殷殷之意，人所共知，世当明鉴矣！

是为序。

2001年夏于北京安贞里消闲居

（本文作者系北京鲁迅博物馆研究员、中国美术家协会理事，著有《中国现代版画史》等）

自序

□ 赵延年

我百生怎么会的
先生五十多幅
作品多刻了
一幅鲁迅
插图

我 1938 年进上海美专时 14 岁。不久，看到同班的一个同学常常携带一本精装的红色封面的厚书，我感到好奇。有一次下课时，我趁他不在，拿起来一看，封面上烫着《鲁迅全集》几个银色的大字。虽然我不知道书里究竟说些什么，但这个印象却很深很深。现在回想起来，当时我是多么无知、多么幼稚！

我对鲁迅先生稍有一点比较系统的认识是 1956 年。这一年是鲁迅先生逝世 20 周年。北京、上海、绍兴等地要筹建鲁迅纪念馆，上海电影制片厂要拍摄鲁迅先生生平的电影，因此都非常需要表现鲁迅先生生平事迹的美术作品。上海美

术家协会受委托组织华东地区的美术家进行创作。我当时是上海美协的专职画家，参与了这次活动的组织和创作。由于工作的需要，我对鲁迅先生的生平事迹作了初步的了解，对不少美术作品草图的探讨和研究，加上自己的创作，使我对鲁迅先生的认识加深了。鲁迅先生的确是伟大的民族魂。

此后，随着岁月的流逝，我也从青年进入中年，又从中年到了老年。几十年的时间，经历了种种跌宕起伏，留下了各式各样的烙痕。正因为自己经历得多了，认识也不断提高，才对鲁迅先生的作品有了更进一步的理解。我深深感到，鲁迅