

上海鲁迅纪念馆 编

上海鲁迅研究

鲁迅与美术暨纪念李桦诞辰一百周年

上海社会科学院出版社

上海鲁迅纪念馆 编

上海鲁迅研究

鲁迅与美术暨纪念李桦诞辰110周

上海社会科学院出版社

SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海鲁迅研究. 鲁迅与美术暨纪念李桦诞辰 110 周年/
上海鲁迅纪念馆编. —上海: 上海社会科学院出版社,
2017

ISBN 978-7-5520-2071-7

I. ①上… II. ①上… III. ①鲁迅研究—文集 IV.
①K825.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 174897 号

上海鲁迅研究 鲁迅与美术暨纪念李桦诞辰 110 周年

上海鲁迅纪念馆 编

责任编辑: 章斯睿

封面设计: 李 荣

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 10.375

插 页: 1

字 数: 259 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2071-7/K · 402

定价: 69.80 元

版权所有 翻印必究

目 录

鲁迅与美术暨纪念李桦诞辰 110 周年

- 陶元庆所作《鲁迅半身像》底本辨析 沈伟棠(1)
- 《铸剑》的视觉审美与比亚兹莱的插画
..... 石兴泽 刘 慧(12)
- 李桦木刻中的景物创作和思考 顾音海(25)
- 李桦与“抗战八年木刻展” 施晓燕(33)
- 浅谈新兴版画语境下的人物造型表达问题
——以李桦版画为例 贾川琳(48)
- 《李桦色刷木刻十帧》及其他 李 浩(58)
- 缅怀父亲沙飞的早年挚友李桦 王 雁(69)
- 杰出的版画艺术家李桦 卢增娟(78)

鲁迅生平与作品研究

抗世者的书写

- 鲁迅旧体诗异文整理与研究 乔丽华(86)
- 《野草》：鲁迅的“摩罗心声” 徐 婕(104)
- 鲁迅图书广告观及广告实践探析 陈占宏(118)

鲁迅同时代人研究

- 作为鲁迅思想来源的民初章太炎 贾泉林(126)
- “始终钦佩他的人格与笔调”：夏鼐眼中的鲁迅 王 兴(141)

“元周作人”

——周氏早年日记(1898—1906)细读(下) …… 彭小燕(157)

古越风 故乡情

——鲁迅故里作家群研究 …… 曹圣燕 顾红亚(181)

史料·辩证

偶见鲁迅所摄照片 …… 乐 融(192)

鲁迅在广州中山大学的月薪及开支

——与严春宝、陈占彪二位博士商榷鲁迅经济

收入和支出状况 …… 陈明远(201)

蔡楚生《悼鲁迅先生及其他》解读 …… 金周详(209)

十五年 …… [日] 山本实彦 段睿珏 译(218)

口述与笔谈(四) …… 裘士雄(229)

我与鲁迅

我的鲁迅研究之梦

——《寄意寒星荃不察》序言 …… 张铁荣(238)

走近鲁迅：由崇拜到对话 …… 张中良(242)

纪念

高举鲁迅旗帜的“死士”

——痛悼王富仁先生 …… 张梦阳(248)

父辈情谊的点滴追忆 …… 李方中(254)

读书杂记

高校辅助中学鲁迅作品教学改革及构想

…………… 王志蔚 李明高(258)

拓展香港与鲁迅的世界

——论林曼叔的《鲁迅论稿》《香港鲁迅研究史》

..... 凌 逾(272)

古大勇的学术勇气

——《台港暨海外华文文学研究论稿》序 古远清(279)

上海鲁迅纪念馆纪事与研究

遵循博物馆规律 立足自身特性

——上海鲁迅纪念馆社会服务工作探究 郑 亚(283)

资料

鲁迅编撰造像目录二种整理小记 林 珊(297)

六朝造象目录(一) 林 珊 整理(299)

编后

CONTENTS

Lu Xun and Fine Arts and Commemorating 110th Anniversary to Li Hua's Birthday

An Analysis of the Origin of "Lu Xun's Bust" by Tao

Yuanqing Shen Weitang(1)

The Visual Aesthetics of *Forging The Swords* and the Illustrations

of Aubrey Beardsley Shi Xingze & Liu Hui(12)

Scenery Creation and Thinking in Li Hua's Woodcut

..... Gu Yin Hai(25)

Li Hua and "Eight Years of Anti-Japanese Warwood

Carving Exhibition" Shi Xiaoyan(33)

On the Expression of Characters in the Context of New Prints

—— Taking Li Hua's Print as an Example

..... Jia Chuanlin(48)

Li Hua's Color Brush Wood Carved Ten Frames and

Others Li Hao(58)

Cherish my father Shafei's friend Li Hua in early

period Wang Yan(69)

Outstanding Print Artist Mr. Li Hua Lu Zengjuan(78)

Researches on Lu Xun's Sprit and Works

The Writing of the World Fighter

—— Collection and Research of the differentces in

Lu Xun's Ancient Poetry Qiao Lihua(86)

Wild Grass, Lu Xun's "Demon voice" Xu Jie(104)

An Analysis on Lu Xun's View of Book Advertising and
Advertising Practice Chen Zhanhong(118)

The Study of Lu Xun's Contemporaries

Zhang Taiyan In the early years of the Republic of China as
the Source of Lu Xun's Thought Jia Quanlin(126)

"Always Admire his Personality and Style", Lu Xun in
Xia Nai's eyes Wang xing(141)

"Original Zhou Zuoren"
—— A Review of Zhou Zuoren's Early Diaries
(1898 - 1906) (II) Peng Xiaoyan(157)

Ancient Yue is Hometown
—— A Study on the Writers of Lu Xun's
Hometown Cao Shengyan & Gu Hongya(181)

History · Textual Research

Photos taken by Lu Xun Le Rong(192)

Lu Xun's monthly Salary and Expenses in Guangzhou Sun
Yat-sen University
—— Discussion on Lu Xun's Economic Income and
Expenditure with Yan Chunbao and Chen
Zhanbiao Chen Mingyuan(201)

On Cai Chusheng's *Mourning Lu Xun and Others*
..... Jin Zhouxiang(209)

Fifteen Years
... [Japan] Yamamotosanehiko, translated by Duan Ruijue(218)

Oral and Written Discussion (IV) Qiu Shixiong(229)

Lu Xun and I

My Dream of Lu Xun's study
—— Preface of *Comparative cultural studies in*

- Lu Xun* Zhang Tierong (238)
- Approached Lu Xun: From Worship to Dialogue
 Zhang Zhongliang (242)

Memorial

- The dead soil hold the flag of Lu Xun
 —— Mourn Mr. Wang Furen Zhang Mengyang (248)
- Recollection of Parents' Friendship Li Fangzhong (254)

Book-Reviews

- Teaching Reform and Conception of Lu Xun's Works in
 High School Assisted by Colleges and
 Universities Wang Zhiwei & Li Minggao (258)
- Expand the World of Hong Kong and Lu Xun
 —— On Lin Manshu's *Lu Xun's Annotation* and *Hong
 Kong Lu Xun's Research History* Ling Yu (272)
- The Courage of Gu Dayong
 —— Preface of *A Review of Taiwan, Hong Kong and
 Overseas Chinese Literature* Gu Yuanqing (279)

Research and Chronicle in Shanghai Lu Xun Museum

- Follow the Characteristics of the Museum Based on their
 Own characteristics
 —— A Study on the Social Service of Shanghai
 Lu Xun Museum Zheng Ya (283)

Material

- Note of Lu Xun's Compilation of the Directory of Statues
 Two Sort Lin Shan (297)
- Contents of Statues in Six Dynasties collected by Lin Shan (299)

Editor's Notes

图1 《鲁迅半身像》，陶元庆作，1926年

图2 北京西三条鲁迅故居之会客室兼藏书室

元庆画这肖像是用了功夫的：他左手捏着鲁迅先生的照相，右手握着削尖了的木炭，在画架面前站了好几天。后来放下照相，左手改捏软橡皮。画画，擦擦；再画画。有时躺到床上去，摇动着两脚吟一阵诗，一跃起来再画。他用着一只眼睛细细地看，侧着脸，从右边看一下，再从左边看一下，倒走几步看看，再走近画架细看。这时已经是半下昼，将到傍晚了，我走出房门想到街上去买点用品。元庆把我叫回，拉我到画架面前去站着。

“你看像不像？”

“像的！”我的确觉得很象，就又连声说，“很像，很像！”^②

许钦文的回忆清晰地道出了陶元庆当时是“捏着鲁迅先生的照相”作画的，而且以追求“像不像”为要旨，那么，陶元庆创作鲁

迅素描像时究竟是以哪张鲁迅照片为底本呢？这还得追溯这件事的缘起上来。

自从 1924 年底陶元庆经许钦文介绍为鲁迅的译作《苦闷的象征》做封面后，鲁迅对陶元庆的绘画才华甚为赞赏。此后，两人多次来往，切磋画艺，彼此之间的了解不断深化。1925 年 3 月鲁迅不但替陶元庆出面寻找展览地点，还亲自为他的个展作序，热情洋溢地向观众推介陶元庆的绘画艺术。据许钦文回忆：“鲁迅先生在展览会上看了较多的元庆的作品，更加喜欢元庆的画了，早就说是要元庆画张肖像，只是抽不出可以坐几个半天做模型的时间。元庆也很愿意完成这任务。有时鲁迅先生可以勉强抽出时间来了，可是要元庆先画等着做书面的图案画。……暑假一满元庆又要到台州去，我也跟着去教书，临走元庆、鲁迅先生和我都没有忘记肖像画的事，商量的结果是拿了两张鲁迅先生的照相到台州去。”^③可见，原来鲁迅是想陶元庆为他现场画像的，但因自己事务缠身和陶元庆要在 1925 年暑假结束前回到台州的学校，最后只好拣选自己的两张照片让陶元庆带回去作为画像的参考底本。

鲁迅请陶元庆根据照片为自己画肖像画，一般而言他所提供给的照片必定是自己满意或者比较满意的照片^④，而且最有可能是他近期所拍的照片。当然，这里面也不能完全排除鲁迅会提供有价值的早期照片供陶元庆作为辅助参考。为此，我们索性按逆时针顺序将鲁迅从 1903 年 2 月到 1925 年 7 月的 7 张单人照^⑤排列如下：1925 年 7 月为《阿 Q 正传》英译本的拍照（图 5）、1925 年 5 月为《阿 Q 正传》俄译本的拍照（图 6）、1911 年鲁迅身穿自己设计的服装照（图 3）、1909 年杭州“二我轩”拍摄的西服照（图 4）、1909 年在东京的一张西服照（图 7）、1904 年日本弘文学院毕业照（图 8）、1903 年最早的一张“断发照”（图 9）。

图3 鲁迅相片,摄于1911年

图4 鲁迅相片,摄于1909年

图5 鲁迅相片,摄于1925年7月

图6 鲁迅相片,摄于1925年5月

图 7 鲁迅相片,摄
于 1909 年

图 8 鲁迅相片,摄
于 1904 年

图 9 鲁迅相片,摄
于 1903 年

画肖像固然是一种创造,但首先是一种模仿。通过在年龄、神态、眼神、胡须、服装、体姿、发型和皱纹等诸多细节的认真比对,我们发现图 1 与图 5 不但在面部表情上最为相似,而且光影、阴暗等视觉结构上也有一致性,这两者之间实际是“异材同构”的关系,即不同的艺术媒介镶嵌着同一种视觉结构。这张照片(图 5)是鲁迅 1925 年 7 月 4 日为《阿 Q 正传》英译本拍摄的照片,也是最为接近陶元庆离开北京返回台州时间点的单人照片。据此,可以断定这张照片是 1925 年暑假结束时鲁迅挑选给陶元庆的两张照片之一,而且是陶元庆创作的主要底本。

二

此刻,读者或许会问:这种照片和画作之间的酷似逼肖有可能是陶元庆的艺术想象和艺术加工所致吗?要消除这种疑问,我们首先要来重温一下肖像画的创作规律。

肖像画又名“写真”,“就是为真实的具体的的人画像,这‘真’字,就是指真人的真貌、真情、真性。”^⑥肖像画与一般人物画创作有很大的不同:“一般的人物画创作,虽然也要求表现生活的真实,但是却允许依据生活的真实虚构出一些艺术形象来,这些艺术形

象反映了现实生活的本质,却并不一定就是现实生活中的张三、李四。而作为张三、李四的肖像画,就非得是现实生活中的张三、李四不可。”^⑦确实肖像画创作第一个要求是“真貌”,即在造型上要酷似逼肖,通俗地讲就是画出来的肖像要与被画者很“像”,为了达到这样的视觉效果,创作的方式一般为现场写生。如果不能现场写生,那么提供底本(照片)就显得尤为重要。

此外,满足像主的视觉期待是每一个作画者在创作之初必须考虑的首要问题。既然提供底本(照片)请人画像,那么像主就不但对自己挑选的底本(照片)有了大致的认识,而且对此中的自我形象肯定是认可或者比较满意。所以,对于作画人来说,第一要务并不是去发挥想象和进行艺术加工,而是去思考如何尽可能将底本(照片)中的像主视觉形象再现出来。这与真人现场写生存在差异——在真人写生中,因为事先没有供其自观自鉴的底本,像主往往对自我形象认识不足,所以据真人现场形象创作出来的画像,常常会偏离像主的视觉期待而无法使其满意。在这一问题上,鲁迅挑选给陶元庆的照片正是他此前特意去拍照而后提供给《阿Q正传》英译本出版使用的照片,所以这张照片无疑是鲁迅本人认可或者比较满意的。

再者,陶元庆高超的专业水准也是我们判定鲁迅为《阿Q正传》英译本所拍摄的照片是陶元庆的主要参考底本的一个重要依据。陶元庆不仅从小有很好的绘画基础,而且还受过西洋画的系统训练,颇得留学日本后倡导人体写生的陈抱一的赞扬,据陶元庆好友许钦文回忆:“元庆在第五师范读书时已经趋向于西洋画,注意素描和水彩画。他离开《时报》馆后不久,设法进了上海专科师范,这才注意学油画。他向陈抱一学习,据说陈抱一赞扬他的善于用单独看像是肮脏的颜料配合成鲜明的对照,造成开朗的画面;笔触象刀锋,是强有力的。”^⑧我们知道,1920年代后半期,西洋画技法教学在中国现代美术教育体系中已得以普遍展开。素描肖像是

所有学西洋画的美术青年的基础必修课,酷似逼肖也被当作其最基本的要求。再说当时的肖像摄影与它所模仿的肖像画在构图、光影等视觉结构上存在诸多的一致性。所以作为其中的佼佼者,陶元庆不但深谙肖像画的创作规律,而且在操作的层面上对于如何求得“形似”虽未必能随心所欲,但并不为难。具体到这幅肖像画,我们发现陶元庆在提炼出照片的视觉结构后,融入了自己对鲁迅的理解,并在线条、笔触等绘画表现上作了模糊化的处理,使得绘画不再具有照片的生硬感,将照片的记录转换成了艺术的韵味——画意。对此,徐梵澄曾说:“陶元庆昔年作了一幅鲁迅像,将鲁迅的精神形貌成功地表达达到相当的高度了。”^⑨

综合以上几点,笔者认为画中“鲁迅”是陶元庆的艺术想象和艺术加工所致可能性微乎其微,陶元庆虽与鲁迅有过亲密接触,也肯定对鲁迅的长相了然于心,但在皱纹、阴暗、眼神等诸多细节上,倘若没有底本,单凭想象或者记忆是无法做到这般酷似逼肖的,所以,唯有模仿与被模仿、摹写与被摹写的关系才是合理的解释。

陶元庆所作的素描肖像画与鲁迅为《阿Q正传》英译本所拍摄的照片之间最大的不同在于衣饰上西装领带代替了中式长衫。鲁迅日记1924年12月3日记载:“午后陶璇卿、许钦文来。”这是两人第一次见面的时间,此后一直到1925年暑假结束前,根据学者黄乔生的《鲁迅像传》^⑩上的鲁迅照片,在此期间鲁迅不是穿中式长衫就是着中式褂子,当然也不能完全排除在此期间陶元庆看见过鲁迅穿过西装打过领带。但笔者认为更为合理的解释应该从鲁迅挑选两张照片给陶元庆带走的另一张照片中去追寻。

笔者以为,鲁迅挑选给陶元庆带走的另一张照片是西服照^⑪。在辛亥革命前后,穿衣和戴辫一样是个非常敏感的问题,往往被人视为表达自己政治和文化倾向的行为暗示。“那时,鲁迅对服装问题,虽不及对辫子问题那样有切身之痛,但也给予了相当注意。”^⑫

鲁迅在 1934 年 4 月 21 日《洋服の没落》一文中批评了林语堂反对西装而倡导穿中式服装,甚至倒退复穿清朝服装的言论。可见,鲁迅对西服并不排斥,反而对古装心存芥蒂。此外,鲁迅在 1909 年的东京和杭州拍摄西服领带照时期,正是鲁迅留学归国前后年轻气盛、风华正茂的时期。1925 年鲁迅已是一个 45 岁的中年人,提供了一张近照外再提供一张自己年轻时的照片给陶元庆参考,也符合这个年龄段正常人的心理状态。从陶元庆作为创作者的角度来看,因可供入画的素材非常有限,所以对能入画的所有细节都特别重视。这幅肖像画除了鲁迅头像外没有加入任何的道具和背景,在这种的情势下鲁迅的衣饰就成了陶元庆唯一可资用来表现鲁迅思想、身份、神采和个性的有效辅助元素。

至此,我们可以大致还原陶元庆在创作时对这两张底本(照片)的使用情况:陶元庆根据自己对鲁迅的理解,先取鲁迅 1925 年 7 月给《阿 Q 正传》英译本出版使用的照片中的鲁迅头像,再取 1909 年拍摄的一张西服照中的西服领带,两相拼接变成我们看见的那幅素描肖像。对于鲁迅这个被描绘的人来说,如此拼接可以实现当今与往昔之间的延续,让画像具有历史纵深感,正如贡布里希说:“艺术必须把必要的信息集中于一个静止的画像,以补偿时间维度的丧失。”^⑬因为既然照片通过光影技术已经成功地实现了对鲁迅形象的逼真记录。陶元庆对照片作画,如果还只是人工地再一次复制照片中的鲁迅形象,那么画像这一行为的意义无疑将大为削弱。由此来看,陶元庆创作这幅素描肖像并不是机械般的复制,而是与鲁迅小说“杂取种种,合成一个”的创作方法非常相似。还有一点值得注意,陶元庆用炭笔粗线条的涂擦,相当程度上克服照片再现的机械复制性,增强了画面的主观表现,在尊重原貌和艺术创造之间找到了一个平衡点,这也是画像之所以成功,得到鲁迅的充分认可的重要原因。无疑陶元庆满足了鲁迅对自己的视觉期待,画像充满了个性,反映了鲁迅的当时的心理状态。我们弄

清了画像的底本,就能理解为什么鲁迅在陶元庆的画笔下是这般模样,也能印证鲁迅对陶元庆的赞赏不是妄评。这幅素描画的成功之处在于以敏锐的洞察力和娴熟的概括技巧,传达出了鲁迅深邃的精神世界,尤其画出了鲁迅“悲悯”的性情,这样就把鲁迅当时的精神状态、真实形体和陶元庆的艺术表现完美地融为一体,颇耐人寻味。

结 语

鲁迅在与美术青年交往中曾自称只学画过一些医学解剖图,不具有绘画创作的水平,这番话当然有自谦的成分在内,但也基本属实——从鲁迅遗留下来的图画作品来看,鲁迅只能称得上一个掌握一定技能的“画者”,而够不上“画家”的称号。鲁迅不但冷眼看世界,也常常审视自我。阅读自己与凝视自己一直是鲁迅自我意识的两个主要面向。他可以用他精妙的文字技能写就自剖性质的小说、散文等文学作品,却有无法给自己画自画像的遗憾。于是,从他人眼中望见自己便成了鲁迅的选择,所以,鲁迅很乐意别人为他画像,并想方设法去收藏这些画作,同时也喜欢主动地以各种方式请人画像。由此产生的画作,其中像陶元庆、司徒乔等所作的素描肖像,很大程度上我们可以将之视为鲁迅的自我形象。

如此而来便会产生一个疑问:这些画作系由他人所作,又怎么说是鲁迅的自我形象呢?长期以来,我们习惯于从作者的角度来审视作品,追究作品中到底潜藏了作者怎样的思想情感。这种研究方式对于作者自由创作和独立完成的作品未尝不是好的理路,但对于委托创作与共同完成的作品则未必恰当。我们已经知道在这类画像创作中,面对鲁迅这样的拥有优渥“文化资本”的人物时,陶元庆和司徒乔等年轻画家在心理上显然处于仰视的位置上,这种相对位置的悬殊决定了他们并不能任意而为,相反应该琢磨甚至“屈从”鲁迅这个对象,才是他们创作的成功之道。换言