

赵延年木刻

赵延年 著

人民文学出版社

赵延年木刻

鲁迅作品图鉴

赵延年著

人民文学出版社

(京)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

赵延年木刻鲁迅作品图鉴/赵延年著. - 北京:人民
文学出版社,2005.1

ISBN 7-02-004871-4

I. 赵… II. 赵… III. 木刻:版画:插图-作品
集-中国-现代 IV. J227

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 130576 号

责任编辑:岳洪治

责任校对:常虹

责任印制:周小滨

赵延年木刻鲁迅作品图鉴

Zhao Yan Nian Mu Ke Lu Xun Zuo Pin Tu Jian

赵延年 著

人民文学出版社出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

艺苑印刷厂印刷 新华书店经销

字数 150 千字 开本 850×1168 毫米 1/32 印张 6.625 插页 2

2005 年 1 月北京第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-10000

ISBN 7-02-004871-4

定价 15.00 元

序

李允经

赵延年先生是中国美术学院教授，是我国现代版画艺术大师之一。在他八十大寿之际，人民文学出版社决定出版《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》。我想这是一件非常有意义的事。

赵先生的版画创作，以鲁迅作品插图为多，已近200幅。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，获得艺术成就最为辉煌的艺术大师。他的作品，以黑白为多。鲁迅说：“木刻究以黑白为正宗”。他是我国黑白木刻的一面迎风招展的旗帜。

鲁迅先生之所以在上世纪三十年代，全力倡导新兴木刻运动，固然是因为“当革命时，版画之用最广，虽极匆忙，顷刻能办”。但他还说过：版画“用在刊物的装饰，文学和科学书的插图上，也就成了大家的东西”，是于大众有益的。他预言：“用版画装饰书籍，将来也一定成为必要”。既然如此，我便想：如果用赵先生所刻的鲁迅作品插图，来装饰鲁迅本人的著作，肯定会受到广大读者的欢迎，而且也符合鲁迅倡导新兴木刻艺术的初衷。2001年6月，人民文学出版社在京召开《鲁迅全集》修订工作座谈会期间，我便向该社有关同志提出建议：出版赵延年木刻插图本的鲁迅著作单行本。社方很快就同意了这个建议，并立即实施。2002年4月，“赵延年木刻插图本”《阿Q正传》率先问世，初版发行6000册，到2004年3月，先后重印6次，总印数达61000册。2002年9

月“赵延年木刻插图本”《狂人日记》相继问世，先后重印5次，总印数达到55000册。2003年3月“赵延年木刻插图本”《野草》问世，先后重印3次，总印数达到40000册。2003年12月，“赵延年木刻插图本”《故事新编》出版，到今年3月，先后印制两次，总印数达到30000册。四本书的总印数达到186000册，而且今后还有不断再印的可能。这就充分说明，这种图文对读的鲁迅著作新版本，已经受到广大读者的青睐，同时，也充分说明，赵延年先生的鲁迅作品插图，已成为广大读者艺术审美的对象。

现在，赵先生又在此基础上，推出一部《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》，精选插图百幅，辅以艺术构思和木刻技法的说明，有的画幅，还配印了打样稿和草图，供广大读者阅读和欣赏。其殷殷之意，不难洞悉；其拳拳之心，世当共鉴。

赵延年，浙江湖州人，1924年生于苏州。1940年由上海奔赴广东曲江，投身抗战木刻运动。抗战胜利后，返回上海在报社和书局担任美编，并被选为“中华全国木刻协会”理事。新中国成立后，任职于华东美协。1957年调入浙江美术学院（现改称中国美术学院）。1991年荣获中国美术家协会和中国版画家协会联合颁发的“中国新兴版画杰出贡献奖”。1992年荣获国务院颁发的“文化艺术事业突出贡献”表彰证书。作品被中国美术馆、上海鲁迅纪念馆、大英博物馆等机构收藏，多次举办个人作品展览，出版画集多种。

我曾经说过：没有代表作的作者，是不会成名的；不能不断地推出代表作的艺术家，是不会成为大师的。而赵先生在他从艺生涯的各个时期，是都有精品力作面世的。建国前，他的《弃婴》和《抢米》堪称佳构；建国后的《起来！饥寒交迫的奴隶》、《二十世纪九十年代》等享誉中外。然而，他更多的代表作，则集中在鲁迅题材和鲁迅作品插图方面。现在，他的这本“自选集”就要出版，读者可以细细品味，逐幅欣赏。我在这里仅举几例，略作点评。

1961年,赵先生应上海人民美术出版社之约,创作了一幅不朽之作——《鲁迅像》。我在拙著《中国现代版画史》中曾予以高度评价:

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。木刻《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的歌星那样,天天高唱“让世界充满爱”。爱憎相较,鲁迅显然更强调憎。

因此,赵先生便认定鲁迅最根本的精神内涵是“横眉冷对千夫指”。他告诉我们:一次,著名电影演员赵丹问他“你是怎样把握鲁迅先生‘横眉’和‘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。在《鲁迅像》中,作者以粗放的刻刀,劲锐的线条,强烈的黑白,突显了鲁迅严厉、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。

“文革”之中,赵先生身陷“牛棚”。他告诉我们:那时,除了读“红宝书”之外,“鲁迅先生的著作倒也不禁”。当他读《阿Q正传的成因》一文时,鲁迅如下的一段话,不禁使他感到荡气回肠,惊

叹不已。鲁迅写道：

此后倘再有改革，我相信还会有阿Q似的革命党出现。我也很愿意如人们所说，我只写出了现在以前的或一时期，但我还恐怕我所看见的并非现代的前身，而是其后，或者竟是二三十年之后。

赵先生敬佩鲁迅的“洞察力和判断力”，竟能“预见得如此准确”。从此，便下定决心，要为阿Q造像，为《阿Q正传》创作插图。不久，他便亲往鲁迅故乡，深入生活，收集创作素材，画了大批速写。他的《阿Q像》，也就是在此基础上创作成功的。我在拙著《中国现代版画史》中，对于这幅头像也给予高度评价：

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，反顾对手，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。

我们的阿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混过了他可怜而又可笑的一生。所以我又指出：

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笞。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。

再如《一件小事》的木刻插图,赵先生说,他前后刻过三次。前两次“都是从正面表现扶着老女人的车夫向前走,远处的黄包车上坐着‘我’”,重在表现“事”;而这后一幅,则摆脱了前者的模式,改为“剪影的手法”,重在表现“情”。我以为这幅木刻插图,是赵先生晚年的代表作之一。我曾专门撰写一篇千字短文,发表在2002年5月号的《鲁迅研究月刊》中,给以赞扬。鲁迅在小说中描述了车把将老女人带倒跌伤后,车夫扶着老妇人向巡警分驻所走去的情景。接着,作者这样写道:

我这时突然感到一种异样的感觉,觉得他满身灰尘的后影,刹时高大了,而且愈走愈大,须仰视才见。

插图的构思,正源于此。将人物形象安置在作品顶端,正给人以“须仰视才见”的感觉。而作品下半长长的“后影”,则进一步烘托出车夫形象的“高大”,而且“愈走愈大”。这一构图的绝妙之处,还在于画外有画,仿佛乘坐人力车的“我”,正站在画外,感受着车夫高贵品德的“威压”,自省看那种“皮袍下面藏着的‘小’”。

就艺术风格而论,赵先生的这些插图,可分为工细和粗犷两类。前者,如《祝福》、《药》和《风波》等;后者如《鲁迅像》、《孤独者》和《一件小事》以及《狂人日记》和《阿Q正传》组画之中。前者多以三角刀精雕细刻;后者则重在用平刀铲刻。但精雕细刻者,幅数不多,平刀铲刻者,却成主调。而这种主调的刻画,正是一种以黑白为正宗,以人物为中心,以平刀和斜刀放刀直干的极具刀、木风味的艺术风格。这种艺术风格,正是木刻艺术的典型风格,是非常难能可贵的,也是赵先生所独创的。

赵先生所有关于鲁迅题材和鲁迅作品插图的作品,均系黑白木刻。黑与白乃是色彩系列中的两个极色。按照鲁迅的说法,黑白乃木刻之“正宗”。所谓“正宗”者,并非“为主”和“为上”,更

非“至上”之意。而是说它是套色木刻的基础；是说它不易流于纤巧，最能体现木刻的“力之美”；是说它因黑白对比之强烈而示人以纯净、明快之美，加之造型的准确，更能传导丰富的思想和艺术内涵，收到动人心魄，感人肺腑的艺术效果。

黑白木刻是版画语言中难度最高的艺术形式，它能充分检验作者的艺术功力和修养。在版画艺术多元发展的今天，它既是画家必不可少的基础功夫，又是可以产生不朽之作的画种。

赵延年先生是我非常崇敬的前辈。在他的《赵延年木刻鲁迅作品图鉴》即将付印之际，他约我写序，我便不揣浅陋地写了如上的话。倘有不妥之处，尚乞读者和专家，不吝垂教。

二〇〇四年九月二十八日(中秋)

于北京安贞里寒舍

目 录

序	李允经	1
鲁迅像		3
狂人日记		5
狂人日记(三十八图)		7
狂人日记(之二)		7
狂人日记(之五)		9
狂人日记(之七)		11
狂人日记(之八)		13
狂人日记(之十)		15
狂人日记(之十一)		17
狂人日记(之十二)		19
狂人日记(之十三)		21
狂人日记(之十六)		23
狂人日记(之十八)		25
狂人日记(之二十)		27
狂人日记(之二十一)		29
狂人日记(之二十五)		31
狂人日记(之二十六)		33
狂人日记(之三十)		35
狂人日记(之三十一)		37

狂人日记(之三十二)	39
狂人日记(之三十三)	41
狂人日记(之三十四)	43
狂人日记(之三十五)	45
狂人日记(之三十七)	47
狂人日记(之三十八)	49
孔乙己	51
药	53
一件小事	55
风波	57
故乡	59
阿Q正传	61
阿Q正传(六十图)	63
阿Q正传(之一)	63
阿Q正传(之四)	65
阿Q正传(之七)	67
阿Q正传(之九)	69
阿Q正传(之十)	71
阿Q正传(之十二)	73
阿Q正传(之十三)	75
阿Q正传(之十六)	77
阿Q正传(之十九)	79
阿Q正传(之二十)	81
阿Q正传(之二十一)	83
阿Q正传(之二十二)	85
阿Q正传(之二十四)	87
阿Q正传(之二十八)	89
阿Q正传(之二十九)	91

阿Q正传(之三十)	93
阿Q正传(之三十三)	95
阿Q正传(之三十六)	97
阿Q正传(之三十八)	99
阿Q正传(之三十九)	101
阿Q正传(之四十)	103
阿Q正传(之四十二)	105
阿Q正传(之四十四)	107
阿Q正传(之四十六)	109
阿Q正传(之四十七)	111
阿Q正传(之五十三)	113
阿Q正传(之五十四)	115
阿Q正传(之五十五)	117
阿Q正传(之五十七)	119
阿Q正传(之五十八)	121
阿Q正传(之五十九)	123
阿Q正传(之六十)	125
端午节	127
白光	129
祝福	131
肥皂	133
长明灯	135
孤独者	137
伤逝	139
离婚	141
补天	143
理水(之七)	145
理水(之八)	147

采薇(之三)	149
采薇(之五)	151
出关	153
非攻(之一)	155
非攻(之二)	157
野草	159
秋夜	161
复仇(之一)	163
复仇(之二)	165
希望	167
雪	169
风筝	171
死火	173
狗的驳诘	175
颓败线的颤动(之一)	177
颓败线的颤动(之二)	179
聪明人和傻子和奴才(之二)	181
聪明人和傻子和奴才(之四)	183
聪明人和傻子和奴才(之七)	185
聪明人和傻子和奴才(之八)	187
淡淡的血痕中	189
死	191
鲁迅先生	193
离家	195
鲁迅在广州(之十五)	197
抗议	199
鲁迅与我们同在	201

这本书可以说是我从事鲁
迅先生作品插图的精品集……

——赵延年

鲁 迅 像

(1961年)

这幅《鲁迅像》是1961年创作的。当时,是为了纪念鲁迅先生八十诞辰,由上海人民美术出版社来约稿的。

我从1956年创作有关鲁迅先生生平的两幅木刻作品《抗议》与《离家》后,随着不断读鲁迅先生的著作和自身在社会实践中的体会,对鲁迅先生的为人和作品,更有了较深刻的理解与感悟。

接受了这次任务之后,我又深入地研读鲁迅先生的作品,以及人们对鲁迅先生作品的分析与评介。经过反复琢磨,多次构图处理,创作了这幅《鲁迅像》,表现“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的鲁迅精神。

构图时,通过多次设计,最后抓住形象的垂直与背景上粗细、长短、疏密的平行横线的交叉,形成画面的黑白关系与虚实关系,使鲁迅先生的形象更为鲜明地体现。

为了表现鲁迅先生的硬骨头精神,我在刻作时,几乎全部用直线来塑造,如鲁迅先生的形体、面部五官、头发、衣着等等,形成单纯而强烈的黑白节奏。

著有《中国现代版画史》的北京鲁迅博物馆研究员李允经先生在书中写到:“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《鲁迅像》比肩者,至今罕见。”这评价对我来说,真是过誉了。但从另一个角度来看,这幅作品四十余年来,仍为读者所欣赏,作为一个版画家来说,也真是万分荣幸和感动的。

