

本期名家：伍必端

中国美术

2009 · 视野

CHINA ART

当代性

学术性

文献性

新华出版社

2

伍必端 风雨欲来 水粉画 34 × 45cm 1950年

刘建新 白色的和谐 50 × 60cm

Zhong Guo Mei Shu China Art

当代性 · 学术性 · 文献性

中国美术 视野

名誉主编 冯远 孙志钧

主编 徐恩存

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术. 视野 2009 / 徐恩存主编. —北京: 新华出版社, 2009. 5

ISBN 978-7-5011-8791-1

I. 中… II. 徐… III. 美术—中国—现代—丛刊

IV. J2-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 065612 号

- 总策划 首都师范大学美术学院
- 名誉主编 冯 远 孙志钧
- 艺术总监 姚民和
- 学术顾问 何水法
- 编委 张道兴 尚 扬 田黎明 许占志
马国强 戴成有 许正龙 李 翔
孔 奇 杜世禄 初中海 何奇耶徒
- 主编 徐恩存
- 副主编 梁秋克 刘进安
- 常务副主编 王汉东 贾 鹏
- 执行副主编 荆利斌
- 编辑部主任 张晓秋 黄文琦
- 学术策划 黄季霜
- 编辑 李耀东 梁荐铭 王幼学 张俊奎 叶 文
- 编务 黄开利
- 外联 张 镛
- 邮编 100037
- 电话 010-68980661
- 传真 010-68981318
- 电子信箱 zgms2004@tom.com
- 设计 北京元创空间设计公司
- 监制 航佳集团

《中国美术》编辑部地址 北京西三环北路 105 号首都师范大学美术学院内

中国美术

出版发行: 新华出版社

网 址: <http://www.xinhupub.com>

地 址: 北京市石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

制 版: 北京捷艺轩彩印制版有限公司

印 刷: 北京理工大学印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 40 千字

版 次: 2009 年 5 月第一版

印 次: 2009 年 5 月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5011-8791-1

定 价: 58.00 元 本社购书热线: (010) 63077112

图书如有质量问题, 请于印刷厂联系调换。电话: 010-68913330

目录

zhongguomeishu

当代名家文献

- 徐恩存 属于时代的艺术家——版画家伍必端和他的艺术
梁荐铭 人民艺术家——伍必端

学术关注

- 范迪安 在理想和现实之间
陈漠 新疆大地的言说者——刘建新绘画欣赏

名家名作赏析

- 徐恩存 生命本色 不因境遇而改变——读李青萍的油画作品

视野·文本

- 范子忠 墨色染山魂——观乔钟泓画有感
杨军 造化钟神秀——记青年画家乔钟泓
李铁雁作品
纪念中国改革开放30周年2008艺术湖南——湖南省美术精品展（选登）
王松林 展中华神韵 塑民族精魂——浅析王惠、盖洪才的工笔长卷《中华神韵图》
徐恩存 发乎性情 凝于本色——商树春的绘画
投身爱的炼狱——叶向明作品的一种解读
徐恩存 寄情在信笔之中——袁宝孝的中国画

历史回眸

- 张路作品赏析

封面：伍必端

封二：伍必端作品

封三：刘建新作品

封底：张镛作品

伍必端近照

当代名家文献·伍必端

伍必端，籍贯南京，1926年出生于上海，1939年至1945年在重庆陶行知先生创办的育才学校绘画组学习，1946年至1948年华北联合大学文艺学院美术系学习，1950年在中央美术学院绘画系任助教，1956年被中央美术学院派往苏联列宁格勒列宾美术学院版画系进修，1975年至1984年任中央美术学院版画系副主任、系主任。

出版有《伍必端画集》、《伍必端作品集》、《伍必端画选》、《伍必端速写与随笔》及自传《刻痕》。作品被中国美术馆、北京鲁迅博物馆、英国伦敦大英博物馆东方部、成都版画院、中央美术学院展览馆、日本中川美术馆、南京博物馆收藏。曾获“鲁迅版画奖”、“少数民族美术展”银奖、“抗日战争胜利40年邮品展”优秀作品展。

属于时代的艺术家

——版画家伍必端和他的艺术

徐恩存

《中国美术》主编徐恩存，梁荐铭和伍必端老师合影

中国当代美术史中的伍必端先生，是一位具有强烈的现实关怀和理想诉求的艺术家，是一位执著表现并追求生活现实之美的当代艺术家，数十年来，他以自己的艺术，讴歌着人之美、平凡之美与质朴之美，给人们留下了极深的印象，甚至感动了几代人；他所展现的这种艺术品质，是极其可贵的，因为，他的艺术追求和品格，体现的是他以自己的方式，所做的对于现实和生活的个人承担。

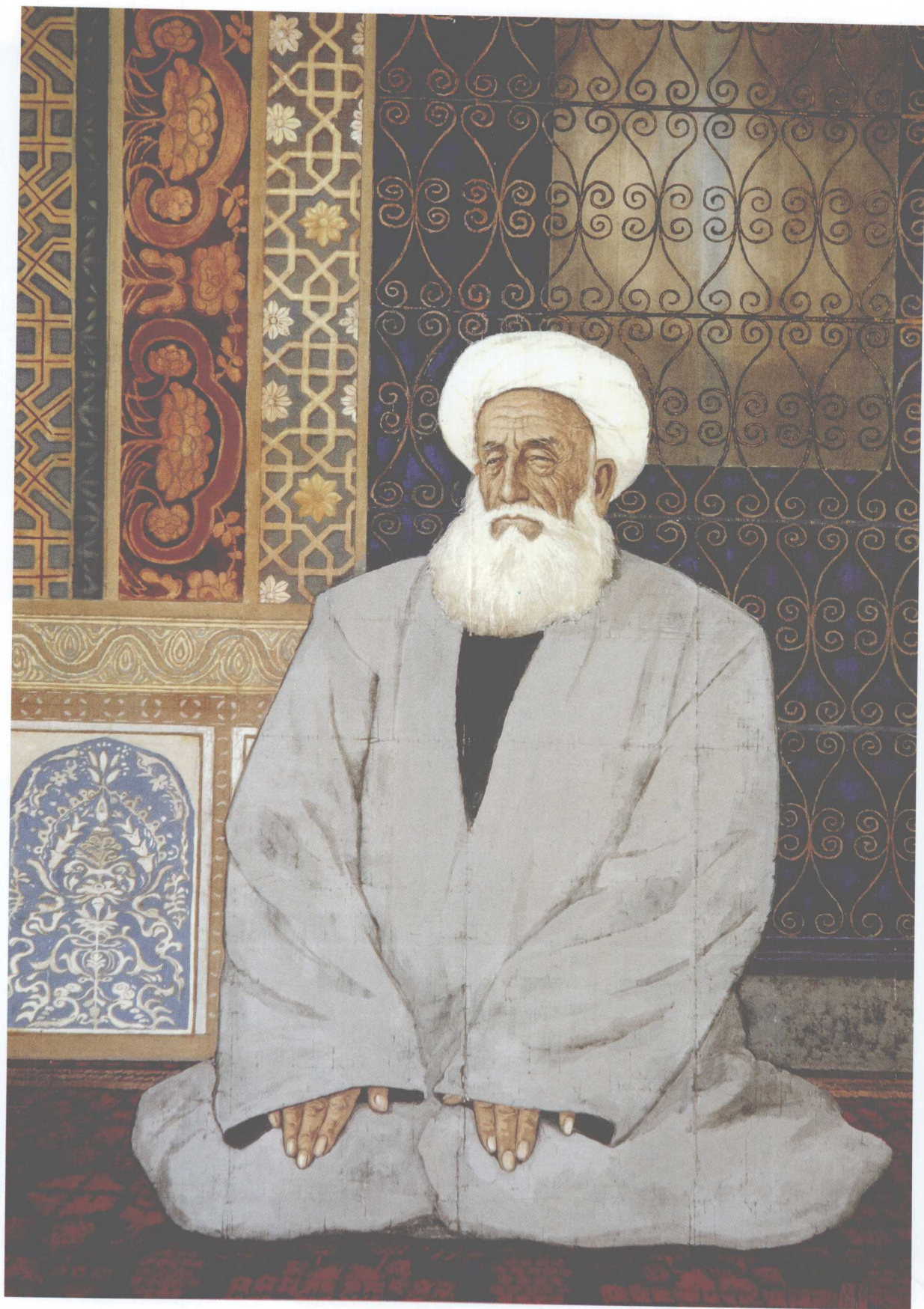
对伍必端来说，他的成长与艺术道路，是与革命生涯紧密联系在一起。作为曾在重庆红岩中共代表团周副主席身边工作过的红小鬼，到华北解放区的八路军战士，土改工作队队长，中央美术学院助教，到抗美援朝战争的战地记者，苏联列宁格勒列宾美术学院留学生以及“文革”风暴的历练，等等，都勾勒出这位属于时代艺术家的身影和坚实的步履与足迹。

自1941年创作第一幅木刻《血的仇恨》始，便注定了伍必端与版画、与艺术、与时代的结缘，从这时起，他便把自己对现实、对生活的感受转换为艺术表现的形式与语言；他的作品始终以时代为背景，开发着现实生活的丰富资源，敏锐地感受着现实生活的脉动，捕捉着时代发展带来的诗情，并由此达到对历史、世界和人的理解与洞察，这一切成为他精神的力量，激情的源泉，使他的艺术得以在丰厚的沃土中成熟。

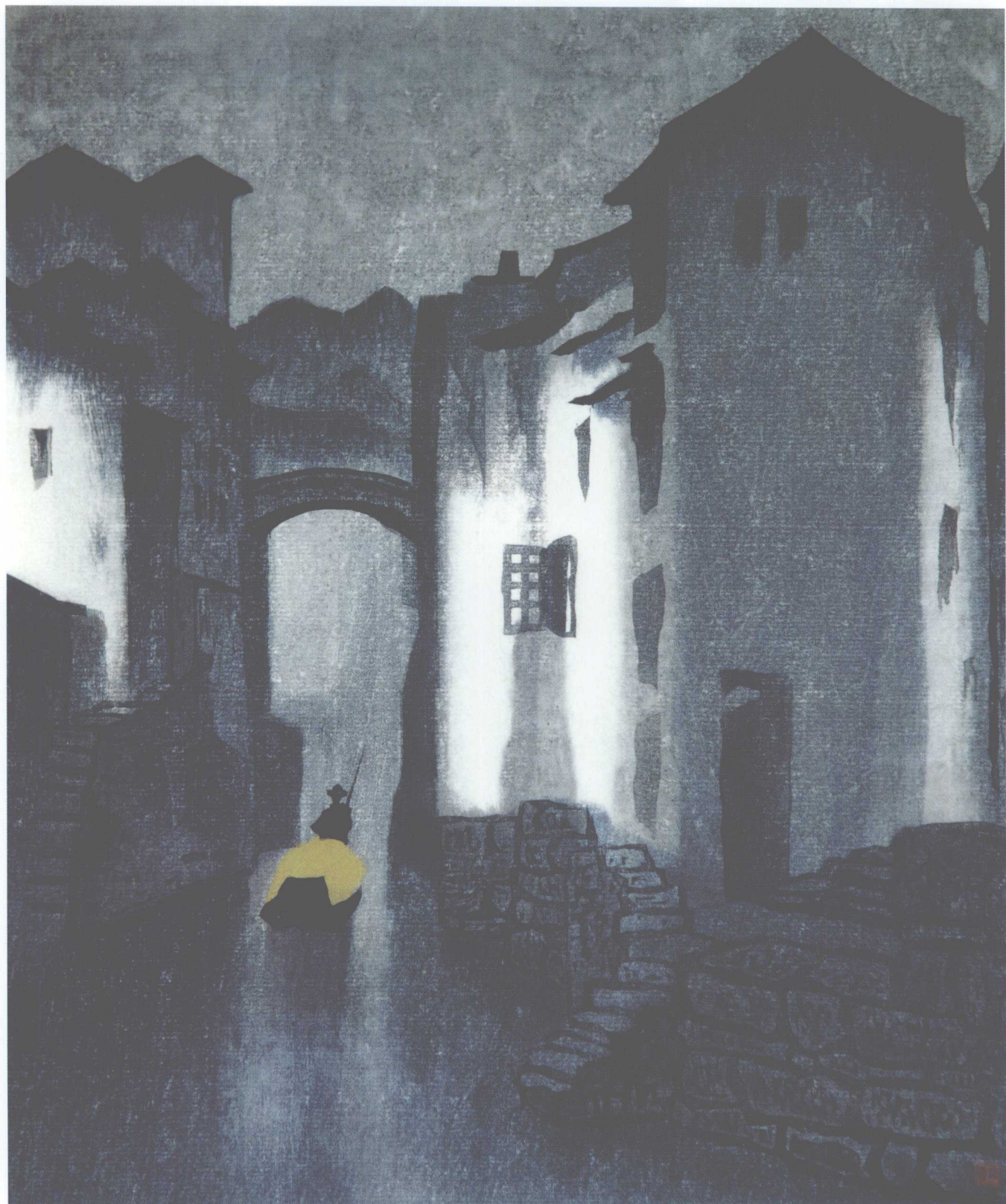
革命者与艺术家合一的经历，使伍必端的人生与艺术，体现为一种“落尽豪华见真淳”的本质性，他的艺术亦见出一种老到的朴实和单纯，进而达到一种至高境界。就伍必端而言，一个艺术家是必须要对现实和生活做出其个人承担的，他的创作应该是对自己所做承担的兑现。数十年来的风风雨雨，并未改变画家的信念，他不仅直面了现实和生活的挑战，他的艺术实践也直觉且充分地回应了这种挑战。

重要的是，他以自己的精神意志，他个人的心灵感受和自我风格，构建了他的回应和承担挑战的艺术世界，这成为他艺术创作的基本面貌。

伍必端因此是一位对人生、对艺术、对现实生活都有着强烈使命意识的艺术家。他是一个有着明确且坚定的价值倾向的艺术家，在相当程度上，他的艺术是源于他的时代使命与艺术责任感，而现实生活的缤纷多彩则为

虔诚的阿訇 彩墨画 152 × 105cm 1990 年

苏州夜景 水印木刻版画 46 × 38cm 1987 年

花神 石版画 47 × 69cm 1988年

他提供了创作的灵感或擦出火花；因此，我们可以得到这样的答案，执著于表现生活现实之美，人之美的艺术，并非是浅薄地对我们的生活做出失之空泛、软弱的简单表现，重要的是，我们不仅要对生活之美、人之美有真正的感悟和热爱，而且，我们确实其中获得了充实与感动，这正是伍必端作品艺术的力量及其魅力所在。

这一切，都成为伍必端先生作品的鲜明印记，也是他的艺术在整个当代中国美术中所表现出的难能可贵的杰出品质，其中，自然包含着经得起时间检验的永恒性与绵长意味。

从早期的《血的仇恨》，到后来的《吉卜赛姑娘》、《伏尔加河之夜》、《丰收》、《年青的战士——保尔》、《齐白石老人》、《列宁与中国志愿军战士》、《歌唱祖国》、《惯于长夜过春时》、《长征路上的毛泽东同志》、《吹奏者》、《朋友·亲人·领袖》、《真理卫士张志新》、《丰收的喜悦》、《夏》、《新生》等，到《葵花地》、《在激流中》、《夜半钟声到客船》、《苗家女》、《牧归》、《苏州夜景》、《但丁》、《少女》、《长城》、《花神》、《舞》、《周恩来到育才学校参观》、《陶先知先生像》、《不要忘记》、《唐山大地震》与《夏伯阳》组画，以及大量彩墨写生等，显示出一个艺术家的艺术历程和生命记录，可以见出，生命本身的厚重给予艺术作品丰富的精神灌注，其中，显而易见的是画家的人生体验与情感资源的充分流露。譬如《血的仇恨》，记录的是国破家亡的悲痛体验，是刻骨铭心与终生难忘的，《伏尔加河之夜》的静谧与安详，抒情与诗意，则是留苏生活的一段美好记忆的浪漫表现，作品极重形式的创造与语言的提炼，可以看出当时前苏联现实主义风格对他的强烈影响，而《列宁与中国志愿军战士》，更加体现出艺术家对苏联现实主义绘画风格手法、精神的娴熟掌握，以及艺术家对题材、人物形象刻画、版画语言、技艺的深刻领悟和运用；在《惯于长夜过春时》中，艺术家刻刀下的鲁迅木刻像，则明显地体现出一种“写意”表现的形式意味，在借鉴中国古典木刻绣像的形式、风格、手法中，丰富了作品的表现手段，造成了简洁、含蓄、质朴、单纯的艺术效果，使鲁迅作为文化巨人的形象，更典型、更生动、更平实，也更亲切，这是从“人”出发的立意与表现，成为版画作品的经典；而在《葵花地》、《夜半钟声到客船》、《苏州夜景》、《花神》、《舞》等作品中，分明表现出画家对现实、对生活、对人生的挚爱，这是一种至深至情的爱，所谓“情到深处更淡然”在此得到印证与表现；而且，画家的心灵质地空灵、优雅、朴素中得到折射，由此，我们可以断定，生活的历练是一个画家生命中最珍贵的灵感源泉，也是其孜孜不倦的执著创作的动力之源；但是，更为可贵的是，在历经人生的大起大落的沉浮之后依然能保持着一颗坚忍、谦虚、真诚、宽容、悲悯的心灵，并把它们化为一种从容淡定的形式，这是伍必端艺术的最本质所在。

在激流中 套色木刻版画 51 × 138cm 1984 年

上述作品，无一不是画家在历经沧桑与成功生命旅途中，始终秉承着一种淡定、平和的心态，以及真挚、热情面对时代与生活的立场，并用以来思考生活，所建构艺术。因此，他的艺术是他生命厚重与不倦求索的结晶。

在《朋友·亲人·领袖》、《年青的战士——保尔》、《真理卫士张志新》、《夏伯阳》等作品中，体现的是艺术家坚定信念和心灵质量。显然，生活的丰富，并不就是艺术本身，它需要用心去捕捉、感悟与挖掘，这是一个痛并快乐的过程，也是深入走进自我，从而走进生命深处的历程，而伴随着这一历程，艺术才能获得深化，并收获成熟，这些作品表明的正是这一点。

应该说，伍必端以丰富的人生阅历为前提，对时代、对生活进行着感受、体味，而且在他看来，又是一个细腻与敏感的过程。《不要忘记》是一幅巨大的以表现日本侵略军南京大屠杀为主题的创作，画家以单纯的红、黑两色，营造惨烈、压抑与阴郁的整体氛围，受难者以符号化的象征性处理，定格在平面空间上，巨大的画面没有中心，亦无边缘，没有情节的描绘，也没有叙事的逻辑，只有用整体的视觉感受，去突显一个主题——1937年12月中国人的受难。竟管其中，没有主要人物，甚至没有崇高与伟岸的英雄形象，且刀法粗犷、简洁、境界阔大深远，然而，它给人们的震撼却

是永久的，面对这件作品，我们不能不为艺术家的匠心独运所折服，不能不为艺术家悲悯的情怀所动情。

与《不要忘记》不同的是，《唐山大地震》，画家用细密的刀法，运用了版画语言的黑、白、灰元素，在宏大的景观中，展示了触目惊心的灾难场景；画家没有直接描绘地震中的具体情境，而以广角景观展示的手法，以全景的方式，运用宽银幕的视角，展示了震后的巨大毁灭性景象；在令人悲痛、震惊中，感受到悲剧的巨大力量，这是对死难者的无声祭奠，是对生存者的警示，刀痕之间流露出画家的悲悯情怀和人性的关注，以及他巨大的悲痛与良知的表现。

没有使命感的画家，没有责任感的画家，没有良知的画家，是难以创作出这样空前的作品的。

伍必端的版画艺术，其形式是质朴的，其语言是平实的。在对时代、人生的沉思中，他梳理着古往今来，并不露声色的把它们汲取进作品之中，他善于以艺术的方式回到自我，实现对自我的再创造，所以，一种一以贯之又逐渐深化的艺术意绪便含化在伍必端的作品中，这其中包蕴的正是文化意念的恒久性和艺术情思的当代性，并以不可或缺的价值体现它的和谐制衡的结构性力量。

《葵花地》、《不要忘记》、《唐山大地震》与《牧归》、《苏州夜景》、《新

蝶恋花 丝网版画 46 × 69cm 1997 年

月光 彩墨画 47 × 68cm 1990 年

夏伯阳之十一 木刻插图 26 × 21cm 1980年

生》等，共同构成了伍必端的艺术取向与艺术风格，竟管看似不同，差别很大，但它们都展示为一种尚爱、尚善、尚美的艺术魅力，而且，越至晚近，伍必端的版画艺术愈体现出对“中国经验”的思考，完成着版画语言“由洋到中”的转换。这种转换表现在——他的艺术真正回到“人”的意义上，回到“艺术本身”，用以触摸民族之心，也许，这当是伍必端对当代中国美术更重要的贡献。

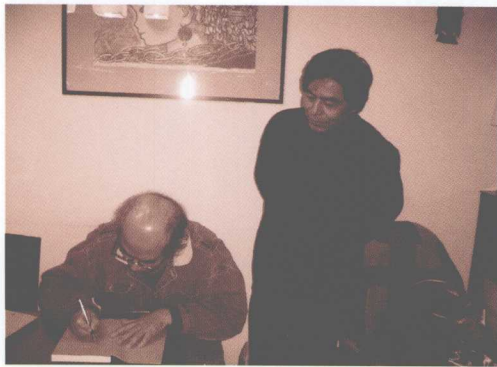
与物欲喧嚣时代适成对比的是，伍必端先不为物欲为引诱，他像一位守夜人一样，守望着自己的理想与信念，而且，不言放弃，甚至在老者耄耋之年，仍为此不懈奋斗着。

伍必端先生的艺术世界是在方寸之间，展开并延伸在他的艺术世界里，是一个更加深广、也更富张力的审美世界，而他自觉地属于时代，则使他的精神与艺术实践，获得了丰满与充实；这一切在他的作品中，都成为参与文本构造的重要元素，并作用于作品的形式和内蕴，不仅使作品具有形式意味，同时也使意象蕴含得到丰富、充实和深化。

数十年来，伍必端先生，只问耕耘，不问收获，他的艺术和他的生命同在，而我们则是在他那些充满激情与时代精神的作品中，体悟到艺术的深邃命意的。

人民艺术家——伍必端

梁荐铭

伍必端老师为梁荐铭题字

艺术“来自人民，还于人民”这是伍必端先生坚定不移的信念。正因为这样，2006年八十高龄的伍老先生将个人美术作品和私人收藏苏联不同时期的版画作品428件捐赠给国家。实现了艺术为人民所拥有的良好夙愿。

其实，被誉为“爱国教授”的美术教育家、画家伍必端先生捐赠作品的动念由来已久。他在苏联列宾美术学院进修时，看到学院有一项规定，凡在本校毕业的优等生，要将自己的代表作捐赠于母校的美术馆，目的是为以后的美术教学等奠定基础。对此，伍必端先生颇有感触。在那里他看到了列宾、伊凡诺夫、布留诺夫等著名美术家的作品。当时想，“如果我们的国家也有这样的美术馆该多好！人总要衰老，总要死去，总要回归自然，艺术品也要回归——捐给国家是最好的归途。”

这就是人民艺术家的宏愿，为此，1937年在儿童保育院学习期间的他，画了许多抗日宣传画，表现出对美术的浓厚兴趣。

1939年，儿童保育院转移到重庆，伍必端来到人民教育家陶行知创办的育才学校绘画学习班，在此他受到最初的艺术启蒙教育。当时住在重庆的周恩来和邓颖超同志，曾从百里外的红岩村来到北碚育才学校看望孩子们，还带来了延安的木刻作品和书籍。当孩子们请求周恩来同志在他们的小本子上签名时，周恩来同志写下了“一代胜似一代”的题字，用以勉励孩子们。从那时起，伍必端先生的童心就飞向了解放区，向往到延安鲁艺学画。

1941年，年仅15岁的伍必端在育才学校创作第一幅木刻作品《血的仇恨》，该作品发表于重庆《新华日报》。19岁那年，中共代表团到重庆与国民党进行和平谈判，伍必端被吸收到代表团办事处做文书工作，这期间，国民党制造了“校场口事件”“李公朴、闻一多事件”。捣毁新华日报社直至封锁中共驻重庆代表团所在地。反动派这一切罪恶行径进一步激起了年轻的伍必端对反动派的痛恨，更激发了他早一天奔赴解放区的决心。他向周恩来同志诉说了自己的愿望，周恩来同志亲切地对他说：“我知道你早就想到鲁艺去学习，孩子，别忙，有机会一定会让你去的，现在你在这里也是锻炼。”周恩来的一席话令伍必端茅塞顿开。正是童年的苦难磨练，青年