

中外黑白木刻精品庫 苏林/编

麦绥莱勒黑白木刻

广西美术出版社

写在前面的话

苏 林

我没有仔细做过统计，但如果有人要问我：谁是最纯粹的木刻家？谁是最高产的黑白木刻家？谁的黑白木刻最具有广泛的人生触及面？我会毫不犹豫的回答：麦绥莱勒。的确，麦绥莱勒从1917年在日内瓦为《叶报》做木刻插图起，到1971年病故，从没间断过黑白木刻的创作，留下了数以万计的木刻艺术作品。他的一生，完全靠着木刻去表明自己的政治态度，用木刻传出他的社会声音，以木刻赢得世人的尊重，甚至用木刻获得生计。他1958年访问中国时，有许多有关他艺术的传闻。其中有一则是我从我老师杨启鸿那里听来的。说他的形象记忆好得惊人，对生活形态的观察是个非常有心的人。有一天他到北京的胡同去观光，回来后竟然能把胡同的模样，及房檐、门墙的结构一一默画出来，使在场的人叹服不已。这显然是一个经过多层渠道已传得走了样的传闻，但我对此仍深信不已。因为麦绥莱勒那数以万计的作品里几乎每一幅都渗透着这种惊人的记忆能力，没有这种记忆天赋，
——了这么多的木刻数量。

麦绥莱勒

三代就介绍到了中

国，许多左翼木刻家对他崇拜备至，从一事实即可说明：1934年法国的“革命作家与艺术家协会”在沃斯姆画廊为中国左翼美术家举办一个名为“革命的中国之新艺术”的画展，当时巴黎的许多报纸都相继撰文称赞画展里中国木刻家“所画的是真实的写照，是街上活生生的形象，……即使他们的艺术粗糙了一些，但却极有表现力”。“那种为了‘事业’而默默无闻地工作的愿望，同这些在自己的作品上连名都不签的艺术家的这种意愿是不相左的，正是这种意愿推动着他们去创作取悦上帝的形象。”然而在这种一片的赞扬声中，《辩论报》上的一篇署名保罗·菲埃朗的文章却直率的指出中国木刻“一味地模仿麦绥莱勒，一味地追求粗野的、庸俗的效果……全无中国人的气味，他们既没有使绘画发生革命，也没有使木刻发生革命”。我们只要翻阅30年代中国早期木刻的图像，这种“一味地模仿麦绥莱勒”风格的作品真是可以随手拈来。

鲁迅约在20年代末即购得了麦绥莱勒在德国出版的几本画册，其中《太阳》和《众生相与鬼脸》现在仍保存在上海鲁迅博物馆里。1933年8月鲁迅将《一个人的受难》、《太阳》、《我的日课经》和《无字的故事》交由上海良友图书公司翻印出版，并亲自为《一个人的受难》写序，同时约请了叶灵凤、郁达夫

和赵家璧分别依次为余下的几本作序，其中，将《太阳》改为《光明的追求》，将《我的日课经》改成了《我的忏悔》。外国木刻家经由鲁迅翻印出版画册的不少，但像麦绥莱勒这样有系列的数量还未曾有过。加上麦绥莱勒表现的那种孤独、彷徨和批判、反抗的形象，会被初级的中国木刻家争相模仿应说是不奇怪的事。鲁迅之所以选中麦绥莱勒的木刻集来出版传播，是因为他看上了麦氏这种极为通俗的无字连环画形式，连不识字的老百姓都能看懂，所以用来带动普罗美术最适合不过。但他对木刻青年模仿麦氏风格却格外警惕，他在1934年4月5日给木刻青年家张慧的一封信里说“只可看看，学不得的，……作者的手腕，是很好的，但我以为学之恐有害，因其作法简略，而黑白分明，非基础极好者，不能到此境界，偶一不慎，即流于粗陋也。”确如鲁迅所言，麦绥莱勒对社会的熟知远远超过一般画家，他的产量高，故而有些作品刻得很即兴、随意，但他对黑白的概括和处理却布满匠心，而这些功夫绝非一二日能模仿成就。

毕竟是黑白艺术的天才，又玩命地刻了一辈子，才有这般几十年如一日的境界。你看他刻于1970年的组画《国际歌》和1971年的《怪人》等一批作品，哪有半点老态的感觉，仍是如

30年代鲁迅说他的那样：手腕极好。然而麦绥莱勒老人恰好是这一年病逝，将这二者联系起来真的让人觉得他的这种敬业精神和能力非真正的大师所莫有。

麦绥莱勒1889年生于比利时弗兰米区的一个渔村，童年则在根特度过。少年时代他只是在根特美术学院学习了一年（1907-1908），便受不了成规的约束而走向社会，先后游历过德国、英国、法国、突尼斯和瑞士，在第一次世界大战和第二次世界大战期间，都是英勇坚定的反战主义者和人道主义者，与罗曼·罗兰等一批进步作家是好朋友。奠定他在艺坛地位的《一个人的受难》、《光明的追求》和《我的忏悔》三套连环故事木刻画就是在第一次世界大战后的1918年-1919年之间创作的。他后来的许多木刻故事画所带有的自传性形象（当然其中不免有夸张的成分），即从这时开始。于此，鲁迅对他的理解可说入木三分：“他是酷爱巴黎的，所以往往浪漫、奇诡、出于人性，因此收得惊异和滑稽的效果。”麦氏也说巴黎是所“人生的学校”。20年代后，麦绥莱勒尝试着做了一些石版、水彩画，晚年还画了少许油画，但终其一生木刻还是一套一批地刻下去，一发不可收，终于以其惊人的数量和引入读阅的内容占据了世界黑白木刻超级大师的地位。

目录

组画《死者！站起来！》之一	1917	1
组画《死者！站起来！》之二	1917	2
组画《死者！站起来！》之三	1917	3
魏尔哈伦《十五首长诗》插图	1917	4
自杀	1919	5
维特曼《卡拉姆斯》插图	1919	6
维特曼《卡拉姆斯》插图	1919	7
《一个人的受难》之五	1918—1919	8
《一个人的受难》之十二	1918—1919	9
《一个人的受难》之十七	1918—1919	10
《一个人的受难》之二十二	1918—1919	11
《一个人的受难》之二十五	1918—1919	12
《我的忏悔》之二	1919	13
《我的忏悔》之十一	1919	14
《我的忏悔》之十二	1919	15
《我的忏悔》之十四	1919	16
《我的忏悔》之八十七	1919	17
《我的忏悔》之九十七	1919	18

《我的忏悔》之一百一十四	1919	19
《我的忏悔》之一百一十八	1919	20
《我的忏悔》之一百四十五	1919	21
《我的忏悔》之一百五十四	1919	22
《光明的追求》之十五	1919	23
《光明的追求》之三十七	1919	24
《光明的追求》之四十六	1919	25
《光明的追求》之五十五	1919	26
《光明的追求》之五十八	1919	27
《光明的追求》之六十一	1919	28
组画《理想》之一	1920	29
组画《理想》之二	1920	30
组画《理想》之三	1920	31
组画《理想》之四	1920	32
组画《理想》之五	1920	33
茨维格小说《压迫》插图	1920	34
茨维格小说《压迫》插图	1920 年	35
茨威格小说《莱比锡的压制》插图	1920	36
茨威格小说《莱比锡的压制》插图	1920	37
《杂闻》之一	1920	38
《杂闻》之二	1920	39

《杂闻》之三	1920	40
《杂闻》之四	1920	41
《杂闻》之五	1920	42
《杂闻》之六	1920	43
《杂闻》之七	1920	44
《杂闻》之八	1920	45
《没有字的故事》之四	1920	46
《没有字的故事》之二十八	1920	47
《没有字的故事》之五十三	1920	48
烟	1920	49
魏尔哈伦像	1920	50
巴比塞像	1921	51
《诗人反抗战争》封面画	1920	52
组画《怀念我的故乡》之一	1920	53
组画《怀念我的故乡》之二	1921	54
组画《怀念我的故乡》之三	1921	55
组画《怀念我的故乡》之四	1921	56
梦境	1921	57
祷告	1921	58
幻想	1921	59
拳击家	1921	60

组画《都市风光》之一	1922	61
组画《都市风光》之二	1922	62
组画《都市风光》之三	1922	63
组画《都市风光》之四	1922	64
组画《都市风光》之五	1922	65
情人	1922	66
旅行者	1922	67
证人	1923	68
自画像	1923	69
疯女	1923	70
勒·芬古尼肖像	1923	71
聪明的少女	1923	72
凄伤	1924	73
忧郁	1924	74
亲吻	1924	75
罗曼·罗兰小说《约翰·克利斯朵夫》插图	1925	76
阳台上	1925	77
组画《城市》之二	1925	78
组画《城市》之三	1925	79
组画《城市》之七	1925	80
组画《城市》之二十	1925	81

组画《城市》之二十七	1925	82
组画《城市》之四十三	1925	83
组画《城市》之六十	1925	84
组画《城市》之六十三	1925	85
组画《城市》之六十九	1925	86
组画《城市》之八十五	1925	87
组画《城市》之八十七	1925	88
组画《城市》之九十一	1925	89
鬼脸与形象	1926	90
告别	1926	91
摩天楼	1926	92
组画《脸和面具》之一	1926	93
《愚人梦》插图	1926	94
西里尔布·贝塞肖像	1926	95
大象	1927	96
《乌伦斯皮尔奇遇记》插图	1927	97
掠夺物	1928	98
组画《人鱼西伦娜》	1928	99
鲁干湖上蒙达尼奥拉	1929	100
触景伤情	1929	101
托尔斯泰小说《主人与仆人》插图	1930	102

托尔斯泰像	1930	103
情侣	1931	104
烈日	1932	105
反抗压迫	1933	106
《海耳曼·泰尔维柯作品集》插图	1937—1938	107
组画《从黑到白》之一	1939	108
组画《从黑到白》之二	1939	109
浪漫曲	1947	110
组画《岁月》	1948	111
组画《青春》之一	1948	112
我们的星球	1948	113
工人	1949	114
号召	1950	115
行进	1951	116
飞机	1951	117
青年思想家	1951	118
葡萄	1952	119
死亡	1953	120
蛇	1953	121
每日的精神食粮	1953	122
死而无憾	1954	123

纪念碑蓝图	1954	124
热恋的诗人	1955	125
昂维斯的建筑	1955	126
自刻像	1956	127
如此文明	1956	128
中国的回忆	1958—1959	129
《夜和他的女儿》之一	1959	130
订婚	1960	131
青春的队伍	1961	132
布鲁塞尔大市场	1961	133
月亮	1963	134
ok	1965	135
小水手	1967	136
组画《汉堡》	1967	137
地下铁路出口处	1967	138
组画《安特卫普》之一	1968	139
组画《安特卫普》之二	1968	140
《国际歌》插图之一	1970	141
《国际歌》插图之二	1970	142
港口	1970	143
怪人	1971	144

国家银行	年代不详	145
艳装	年代不详	146

组画《死者！站起来！》之一 1917

组画《死者！站起来！》之二 1917

组画《死者！站起来！》 1917

魏尔哈伦《十五首长诗》插图 1917