

万徒勒里面画选

万徒勒里画选

工人出版社

责任编辑：陈幼民

万徒勒里画选

编辑：江东

工人出版社出版（北京安外六铺炕）

新华书店北京发行所发行

百花印刷厂印刷

开本787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ 印张：6

1985年8月第1版 1985年12月北京第1次印刷

印数：1—3,000册

统一书号：8007·26 定价：6.50元

编辑、装帧 江 东

前言

王琦

我在五十年代初便见到过万徒勒里的作品，当时北京正在举办他的个人画展，展厅内陈列着他创作的两套著名的石版组画《一月二十八日》和《今天仍然有希望》，还有他在苏联和中国访问时所作的一些写生画。那些作品，倾注了艺术家强烈的爱憎分明的感情。画面上许多富于感染力的艺术形象，至今还深深地留在我的记忆中。

三十年过去了，在这期间，画家又有哪些作品问世，他的艺术风格有什么变化呢？也许，我国青年一代的美术工作者，对于万徒勒里和他的作品并不十分熟悉，说实在话，目前我国对于这位世界著名画家、进步力量的代表人物的介绍，要比对十九世纪西欧画家的介绍少得多。正因为如此，由江东同志编辑，工人出版社出版的这本《万徒勒里画选》，对于我们无疑是一份珍贵的礼物。这本画册收集了万徒勒里60年代至80年代的主要作品（其中不少作品在我国是首次公开发表），展示了画家的思想、情感和新的艺术风貌。我相信，这些作品，是会受到我国人民的喜爱与欢迎的。

万徒勒里于1924年出生于智利的圣地亚哥城，青年时代即参加进步的学生运动，1943年当选为智利全国学生会主席，1945年又担任智利知识分子保卫文化同盟的秘书长，接着又先后担任智利共产党机关报《世纪》的编辑、智利共产党全国文化政策委员会书记处书记、智利和平委员会委员。1951年，他代表智利和平战士出席在维也纳召开的世界和平理事会。1952年来我国，担任亚州太平洋区和平联络委员会副秘书长，曾经长住北京。现在瑞士日内瓦寓居。

万徒勒里和智利著名诗人聂鲁达在血火的战斗中结成了深厚的友谊。在那苦难的年代，万徒勒里曾用锐利的木刻刀为聂鲁达的诗集作过一些精彩的木刻插图，其中象《伐木者醒来！》的插图和为诗人所作的木刻像，都以新颖别致的构思和强有力的表现手法给人以深刻的印象。诗人在为

《万徒勒里画集》(德文版)所写的序文里指出:“在我这游击式的迁徙无定的日子里,万徒勒里为我的诗创作出惊心动魄的插图,描绘手执利剑和十字架的征服者,安底斯山的矮小的印第安人,骁勇的轻骑兵,被枪杀的罢工者。也描绘了我诗篇中痛苦的形象,带着蝴蝶的陶瓶和在船头作着飞翔姿态的裸体像。”聂鲁达的诗集和万徒勒里的石版组画《一月二十八日》、《今天仍然有希望》都是在当时由万徒勒里亲自主持的一所秘密的地下出版机关印行的。

万徒勒里的艺术活动是与他紧张频繁的战斗生活联系在一起的,他关心自己的国家和人民的命运,分担着人民的忧患和苦难,渴望着祖国的独立与自由。也正是如火如荼的智利人民革命运动和艺术家亲身参与的斗争实践,才使他汲取到丰富的创作源泉,不断扩展了他的创作题材并深化了创作主题。万徒勒里在1949年创作的《今天仍然有希望》的组画中,使人们看到浸沉在血海中的苦难人民的形象——他们在绝望中发出哀号,饥饿的儿童睁大着圆圆的眼睛,倒在路旁的枯瘦如柴的死马和天空的乌鸦,还有挣扎在死亡线上的一家老小……,万徒勒里以极其沉重的感情在为他那多灾多难的祖国画像。艺术家不仅看到人民的苦难,也看到他们不断增长的力量和英勇顽强的斗争精神。在《一月二十八日》的组画上,便充分地表现了这样的精神,在那些动人心魄的画面上,不仅暴露了刽子手的血腥罪行,也表现了革命人民宁死不屈的英雄气概。这套组画是作者以惊人的简洁明确的艺术形式来表现的,尖锐有力的直角造型和省略到最大限度的黑白对比,使人感到任何多余的一点一线,都会影响画面的完整统一。人们常常认为艺术贵在情真,任何一件感人的优秀艺术作品,都是艺术家真实感情的流露。万徒勒里的这些作品之所以激动人心,说明作者的激情因素对于艺术创作是何等的重要。那些作品都是艺术家正义与良心的产物。只有当艺术家不可抑制的创作激情和高度的艺术技巧结合在一起的时候,具有强大生命力的作品才会从他的笔下产生。所以,出现在万徒勒里画面上的震撼人心的艺术表现力,正如诗人聂鲁达所形容的“这是我们的火山迸发出来的语言呀!”这样的语言在万徒勒里的另一套组画《黑暗与血泊中的祖国》里有更加淋漓尽致表现。

《黑暗与血泊中的祖国》有58幅画面,共分八个部分,每一部分都有小标题,并有简短的诗文帮助说明画面的含义。第一部分共四幅,表现画家对祖国故土的怀念,他从远隔重洋的异乡遥望祖国,仿佛看到正在山谷丛林中进行战斗的人民;第二部分共四幅,标题是“血与汗”,描绘远离故乡的人们面向波涛汹涌的大海,陷入对往事的回忆与沉思;第三部分共八幅,表现人民群众的斗争烈火遍及祖国大地,已成燎原之势,这是整个组画的高潮,引诗写道:“迎面走来,不止一人,眼中闪着愤怒的火光,怒目而视。又有人走来,还不止一人……”;第四部分共六幅,表现斗争遭到暂时的挫折,成批的战士倒下了,生者有的在极度痛苦和悲愤中隐藏着复仇的火种,决心东山再起,引诗写着“只见一片圆睁的眼睛,含着痛

苦的创伤，仿佛在燃烧。”第五部分共六幅，表现人民群众重振旗鼓、投入战斗，引诗是：“是谁在雪中采集你的火种？”；第六部分共十三幅，表现革命人民和反动势力的尖锐对立，斗争进入更加紧张残酷的阶段，自然，这里有胜利，也有牺牲，引诗写着“看见我那没人的床，我扑上去，仿佛扑向十字架。”第七部分共七幅，表现人民群众在斗争中经受苦难的磨炼，但他们没有气馁，没有失去信心，正如引诗所写：“觉醒吧……为时未晚……”；第八部分共九幅，这里展示了人民对未来胜利的希望，画面上有热烈欢庆的场面。这套组画具有史诗般的雄伟规模，它没有连续性的故事情节，仿佛像带有政治性的散文。在艺术技巧上，作者把叙事和象征的构图、写实与夸张的表现手法结合起来，黑白和线条的运用都省略到最大限度。有几幅画面对于人物面型和手的刻划尤为出色，如组画第三部分的第一幅，第四部分的第二幅与第七幅，第六部分的第十幅和第十三幅，第八部分的第三幅。作者在画面上排除了任何繁冗多余的东西，运用极其单纯、强烈的黑白对比和挺拔有力的线条，塑造了富有深刻表情的形象，充分发挥了黑白艺术以少胜多的表现力。和他过去的创作一样，万徒勒里始终善于运用形象上合理的诗意的夸张和巧妙的变形，不但不流于怪诞，反而更加突出主题思想和形象特征而获得强有力的艺术效果。

万徒勒里笔下塑造的一系列普通人的形象，如《南方的农民》、《硝矿工》以及《哀悼》中的妇女，都深深打上苦难创痛生活的印记，同时也表现了这些人物顽强的性格。石版画《告别》中的妇女，正用手巾拭着自己的眼泪，在她那明亮的眼珠里，透露出对战争的愤恨和对和平的向往。这是艺术家在1985年为参加在德国莱比锡举办的国际版画展览创作的作品，当时许多国家的版画家都环绕《给世界以和平》这个总题目而进行创作。

虽然万徒勒里经常采用版画形式从事创作，可是他在六十年代初取材于古巴革命领导人西恩·富戈斯的事迹创作的壁画，却被人们认为是他的重要作品之一。壁画高五米，长二十米，作者用半年时间完成，安置在哈瓦那经常举行群众集会的医学院大厅内。壁画共分三个部分：第一部分表现革命群众在马埃斯特腊山区的斗争；第二部分表现西恩·富戈斯领导着武装人民向平原进军；第三部分表现安第斯山（横贯拉丁美洲的山脉）区由拉丁美洲各国人民组成的强大队伍，汇成不可抗拒的革命洪流。壁画包含了许多真实生动的情节，塑造了近五十个不同的人物形象。万徒勒里在这幅巨作上表现了他不平凡的构图才能和刻划人物形象的出色技巧。壁画的复制照片于1962年11月在北京展出，曾得到我国美术界的高度评价。

万徒勒里也创作了一些具有独特风格的风景画，但他不画绚丽迷人的风光，也不画吸引国外游客的名胜古迹，而更多是画那些适合于游击战士活动的地带——险峻奇伟的山岗，卵石成堆的峡谷，生满藤蔓和野生植物的丛林，起伏不平的沙丘，静僻的海岸。这些画幅

都是用比较沉重和灰暗的色调完成的。

和其它西方国家的革命画家一样，万徒勒里的艺术是扎根于自己民族和人民生活的土壤，在继承和发扬民族和民间传统艺术的基础上，而又广泛吸取现代各种流派艺术的精华逐渐发展起来的。万徒勒里也是一位反对古老、僵化的自然主义和腐朽的形式主义倾向的坚定不移的艺术战士。他明确地主张艺术要为广大人民的革命斗争服务，早在1952年他在和我国一位记者的谈话中便指出：“革命艺术一开始便是与人民结合着的。革命的民族的艺术是工人阶级斗争的表现。”他在分析当时世界美术的现状时说：“一种是革命的现实主义倾向，这是紧紧和拉丁美洲人民大众相结合的、为民族独立而斗争、为保卫和平而斗争的反帝反封建的艺术，另一种是腐朽的形式主义的倾向”。他认为“对形式主义的斗争，也是要求文化独立的斗争，在帝国主义侵入拉丁美洲的情况下，拉丁美洲的艺术也深受了帝国主义的影响。因此，为争取艺术独立而进行的斗争，必须建筑在人民和民族的基础上，拉丁美洲的艺术家寻求能表现自己人民生活 and 斗争的民族的形式。”万徒勒里和其他拉丁美洲革命画家的丰富实践证明，他们早已寻求到这种最适合的艺术形式——壁画和版画，而且他们在运用这种形式的艺术表现技巧时，又渗入了印第安文化的乳汁和拉丁美洲民间美术的血液。这从万徒勒里的许多构图、结构和人物造型上可以明显地看出来，那些作品不仅有鲜明的民族性、强烈的时代感，而且也具有艺术家个人的独特风貌。我们欣赏万徒勒里的壁画，就完全不同于欣赏墨西哥壁画家李维拉或是西盖罗斯的作品；同样，我们欣赏万徒勒里的版画，也自然有别于欣赏墨西哥《大众图画社》著名版画家孟戴斯、别尔特兰或奥西琴斯等人的作品。

万徒勒里曾经长期住在北京，他对中国人民怀有深厚的感情，他曾认为“中国人民的反帝反封建的斗争经验，能够有助于智利人民的革命”。他和我国的许多作家、艺术家结成了战斗的友谊，他在上海与我国艺术家共同举行的座谈会上表示：“中国艺术家的创作经验对智利的艺术活动是非常有益的”。他特别推崇对拉丁美洲版画产生过巨大影响的中国现代版画。

万徒勒里对我国艺术的评价是真诚而友好的。自然，不同国家的艺术家相互交流经验，对于促进艺术的发展将会产生积极的作用。因此，我认为在今天出版中国人民和美术家的老朋友万徒勒里的个人画集，是具有十分重要的现实意义的，它不仅可以使我们有机会欣赏到他的主要创作和卓越的艺术成就，而且在如何创造性地吸取传统艺术和别国艺术家的良好经验，发展具有自己民族特色的社会主义艺术的问题上，万徒勒里的一些精辟见解和他的艺术道路，也可以使我们得到良好的借鉴。

1985年4月10日于北京

目 录

母 女	1
诗人肖像	2
北京四合院	3
会议	4
告别山谷	5
在平格拉尔斯的南部	6
负伤的人	7
卡米洛·西恩富戈斯	8-9
土地属于他人	10
栗树下的会议	11
会 面	12
告 别	13
演 讲	14
黎 明	15
高 山	16
根和叶	17
我们的土地就是这样	18
伤 员	19
珂丁的黄昏	20
阿罗珂的海滩	21
晚 归	22
黎 明	23
南方的景色	24
飞 奔	25
樵 夫	26
哀 悼	27
根	28
城市纪事	29
女孩	30
画 像	31
母 亲	32

冬日夜晚	33
沙 丘	34
夜 思	35
火山旁的少女	36
溪边谈话	37
南方的农民	38
场 面	39
城市纪事	40
母 亲	41
轻与重	42
候 鸟	43
热带窗口	44
朋 友	45
洒 神	46
阿加瓜的妇女	47
哀 悼	48
呐 喊	49
橡树下的会议	50
组画《黑暗与血泊中	

的祖国》

51-107

母女

146×114cm

1978

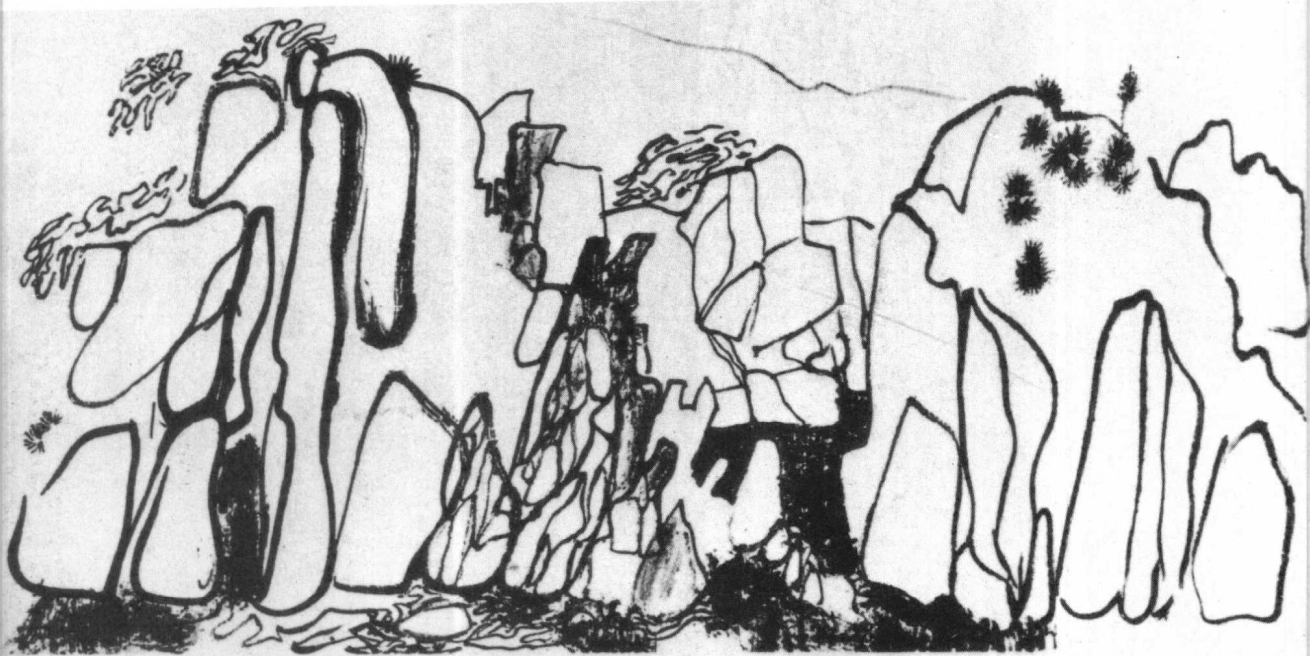
北京四合院 65×88 c m 1954

会议 43×54 cm 1970

告別山谷 89×115 c m 1977

在平格拉尔斯的南部 16×28 c m 1970

负伤的人 110×91cm 1976