

刀耕笔耘

朱维明艺文选辑

朱维明 著

浙江人民美术出版社
浙江美术馆

刀耕笔耘

朱维明艺文选辑

朱维明 著

浙江人民美术出版社
浙江美术馆

图书在版编目 (C I P) 数据

刀耕笔耘 : 朱维明艺文选辑 / 浙江美术馆编. --
杭州 : 浙江人民美术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5340-3809-9

I . ①刀… II . ①浙… III . ①版画－绘画评论－中国
－现代 IV . ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第076053号

编辑委员会

主任 马锋辉

副主任 斯舜威

编委 杜群 章伟梁 余良峰 陈子胄 汪玉怀

闫飞 陈纬 黄寿耀 李雯

责任编辑 洪奔

特邀编辑 朱维明 刘颖

责任校对 余雅汝

责任出版 陈伯荣

刀耕笔耘 : 朱维明艺文选辑

浙江美术馆 编

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江影天印业有限公司

开 本 965×1270 1/32

印 张 22.5

版 次 2014年9月第1版 · 第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-3809-9

定 价 180.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

朱维明

中国美术学院版画系教授、版画文史专家。1940年生于浙江温州，1964年毕业于浙江美术学院版画系。曾在云南省美术家协会和云南省文化局任职。1980年毕业于浙江美术学院版画系研究生班，并留校执教。

从艺60年来，版画作品多次在全国美术展览中获得奖项并为国内外多家重要艺术机构收藏。代表作有《葫芦信》、《黄河大合唱》、《先行者·苦行者——林风眠先生》、《为了忘却的纪念》、《南戏风流》、《战士·骁将——版画家彦涵》等。著述长期关注中国现当代画坛人文历史，尤其对浙江版画文化考察深入。

内容提要

此集为作者从 1980 年至 2014 年间所作的近 200 篇艺文丛论中，遴选 90 余篇文稿汇编而成。内容包括“版史述痕”、“自述自画”、“述怀师友”、“域外记述”及“众家述评”五个版块。40 余万文字记录了作者半个多世纪来的艺术实践、艺术见解、梳理艺术史以及与师友交往的状况。

作为一份艺术家个案，展现了 20 世纪中期至今中国现当代美术发展脉络和艺术家创作思想及实践的流变历程，真实生动地折射出中国版画艺术在承上启下的社会转型阶段中的历史面貌。

序 言

在当代版画界，朱维明先生不仅艺术创作成就斐然，还素有通史善著的才名。当这部 40 余万字的书稿置于案头，其厚度与分量确实令人颇感意外。浏览一过，从这“厚度”中让人进一步体会到了“刀耕笔耘”的内涵，也可进一步领略到作者对自己 60 年从艺生涯的总结与概括。

纪实、证史、忆旧、荐新……

品读朱维明先生的文字，若观其画作，条分缕析、环环相扣、层层浸染，别出心裁。“起稿勾勒”为一段与其从艺生涯血肉相连的中国现代美术史大体形貌；进而是中国现代版画发展历程的利落塑形，内容尤以对浙江版画文化的刻画最为深入；对江南、西南的风土人情，表现为色调斑斓；对域外考察、学术访谈则是着墨稳健；与师友、后学的谊情记述，突显了时代生活的具体细节，字里行间富有一份温暖的质感。由文及画，他的《为了忘却的纪念》、《导师与纪程》、《为二十世纪浙江文坛树碑》、《黄河大合唱》、《苦行者·先行者——林风眠先生》等一系列人文题材创作，让我更清晰地触摸到了其中的深意和文心。从《永宁纳西人的婚礼》、《葫芦信》插图、《吴歌四唱》、《南戏风流》等一系列追求装饰化风格的风情作品中，又让我体察到了他对版画个性语言的探索和实践，不仅汲取了传统文化和民族特色的养分，也融入了对西方现代美术现象及流派思考的心得。

在感佩其勤勉、善思、用心之外，我觉得他以时代生活为文艺创作的源泉，而不流于表面、趋时的摹写，是给现今最为重要的启示。他人生际遇曲折，却依然情感真挚、步履稳实，自觉担负起一份传承浙江乃至中

国版画艺术的文化责任，这种精神是值得我们学习的。

朱维明先生“刀耕笔耘”数十年，其厚重、丰硕的果实，正为广大读者和观众所共享，时间将进一步证明这份艺文个案的可贵。

是为序。

浙江美术馆馆长 马锋辉

2014年8月

真情真意 嘉绘嘉文 ——朱维明的为艺和为学

我家客厅的墙上有一只镜框，里面是四个大篆字——“美意延年”，这是为了祝贺我 85 岁生日，朱维明所书赠的贺礼，整幅字气息雄健、构图严正、黑白分明，我十分心爱。

时间过得真快。朱维明是 1959 年考入浙江美术学院版画系的，那时他还是一个来自温州的小青年，很清秀的样子，待人接物很有礼貌。学习上聪明、好学、勤奋，各个学科成绩都很不错，给我留下了很好的印象。他在版画系就读的时候，正好是处在“大跃进”和三年困难时期，那是困难到了口粮减少，饭吃不饱，菜买不到的地步。即使在这样不利的客观环境里，他仍然能够坚守着自己的岗位，是很纯的一个好学生，从中也可以看出他对待学习和生活的专注和执着。1964 年朱维明毕业后分配到云南，在当地美术家协会和文化厅任职，1980 年又从浙江美术学院研究生班毕业，留校任教直到退休，至今又已卅年了。卅年是一个相当长的时期，也是人一生中最佳的时期，这时期，他在生活中、工作中多方面积极实践、开拓，成长为一位非常优秀的版画艺术家和版画史专家，看着他取得的丰硕成果，我不由得深深为之感动。

—

朱维明的成长道路颇不平坦。但不管生活环境怎样艰难、客观条件如何变化，他的作品始终追求着、讴歌着“真、善、美”。毕业后，朱维明就远赴云南，在边疆地区生活了近 20 年，因此他的作品中有相当一部分是表现当地人的生活风貌和思想情感。刚到云南时，他经过

浙江美院的严格教学，必然受当时浙美教师的影响，创作上还有模仿的影子。难能可贵的是，他很快认识到创作最重要的是“真感受、真感情”。因此，他深入到云南的现实生活中去摸索，去感受——生活环境变了，创作条件变了，但他依托良好的基础、凭借生活底蕴，成功融合了具体表现和装饰手法，创作了一系列洋溢着浓郁抒情意味的民族风情作品，如《葫芦信》(1980)、《永宁纳西人的婚礼》(1979)，等等。画面在构图、线条、色彩方面采用装饰处理手法，富有韵律感和节奏美，意境质朴、清新。因此，这一阶段他的作品在展出的时候，受到了公认的好评。

1977年美院恢复招生，从版画系来说，对这批研究生培养目的很明确，是为版画系的师资力量储备创造条件。这些同学基础都比较好，我们希望他们能在创作上进一步突破，所以把他们招回来了。他们留校后逐步成为了教学的骨干力量。此时，朱维明的艺术修养都已经达到了较高的水平，这说明他在云南始终是坚持不懈地进行创作和思考的。而在研究生毕业后，朱维明的版画创作进入了一个更为可喜的新局面，创作主题逐步转向现实主义——如《再接再厉》(1979)、《山乡初雪》(1982)、《义勇军进行曲》(1984)、《斯诺在延安》(1979)、《为了忘却的纪念》(1984)、《导师与纪程》(1986)、《水乡纪行——午憩》(1986)、《春歌》(1999)、《黄河大合唱》(1999)、《苦行者·先行者——林风眠先生》(2002)等等，既有历史事件、历史人物，也有小景和平凡人，还有鲁迅题材的作品，优秀作品不胜枚举，在国内外的展出中更是屡次获奖。这其间可以看出他对生活、社会、历史等等课题长期进行了严肃、认真的思索和评判。朱维明从小对版画就有了解，多年来又刻苦钻研了版画史等资料，因此，他的这一类创作没有流于空洞、单薄，而是放进了自己的情感和认识，不仅富有健康向上的气息，还具有情感的厚度和深度。

二

民族风情和现实主义，这两类题材是朱维明版画创作最主要的两个部分和线索，他都长期坚持创作。虽然风格迥异，看似矛盾，但实际上，这个才是真实的，这说明了什么呢？——不同的感受运用不同的手段去进行表现，而不是被程式限制了自己。以这样的态度从事创作，空间必然是宽广的。

从画家自己来说，当一旦有新的思考和创作激情，运用灵活的手段来进行表现应该是很自然的。朱维明正是对生活、对感情有这样一种认识和积累，他才会连续不断地爆发出来、表现出来、转变出来。有的作者拥有了一定的生活资源之后，往往也会被这个资源束缚住，不管他今后在哪里，一画就是这样一路，难以见到其他的创新。朱维明的云南生活底蕴确实是一笔很好的创作资源，难得的是，朱维明没有依赖于此。他处在不同的生活情景中，都去认真思考，悉心体察，进而有感而发，没有步入到一个固定的创作模式中去。所以说他的创作才是“活的、真的”，缺乏这一点“真”，作品就没有“情”。而在这一点上真能做到并做好的人不多。

朱维明的两类创作我都很喜爱，并且特别钟爱《黄河大合唱》和《苦行者·先行者——林风眠》这两幅作品。这真是好作品！——《黄河大合唱》，那气势磅礴的黄河！奔流万里，汹涌澎湃，张扬着不屈的民族精神。站在画面前，能感觉到就会被这样一种气势和精神包围。有的人画面虽然也很大，但是缺少就是这一点灵气，大，并不能动人，这是没有办法的事情。而朱维明就是这样一个懂得真诚去感受的人，他就会了。《黄河大合唱》大家都听过，他在处理《黄河大合唱》构图、用刀时，成功把握住了音乐旋律的律动，所以这种感觉既是朱维明的，也是大家共同的。因此，读者看画时才会产生与《黄河大合唱》旋律交相辉映的感觉，确实是令人震撼。而《苦行者·先行者——林风眠先生》，构图主体就是林风眠先生头像，单纯，素静沉着，情感表现

得很丰富、内在。两幅作品在气势上一动一静，一放一收，艺术手法上也各有特点。这说明什么问题呢？——说明这样的创作才是真创作。有强烈的感受后，然后去准确地表现出这种感受，这才能产生动人的艺术作品。版画创作手法多种多样，要抓住特定的艺术趣味，才有版画的艺术价值可言，但流于技巧也是很容易的。80年代以后，朱维明在现实主义题材的感召之下，又重新研究构图、黑白关系、用刀，这就使得他多样的版画技巧有了表现的目的和根基，加上他的基础好，有丰厚的生活底子，在创作上有追求，种种因素的综合作用，才能够取得如今的丰硕成果。

三

朱维明除了绘画创作之外，还不断涉足中国现代版画史和相关人物的研究。这是因为他对版画有真感情，特别是对浙江版画有责任感。朱维明本身是浙江人，从小的生活和成长环境中都受到了良好的当地文化的影响。浙江在中国社会的近现代史的发展中占有重要地位，有很多著名的文化人物、文化事件发生在浙江或者从浙江起源的。新兴版画运动最早也是从浙江走向全国的。在这样的土壤和历史背景里，就特别需要有他这样甘于寂寞、认真调查、严肃对待创作、写作，对浙江的人文、历史、优良的文化传统有所思考的人。

《野岭清流——朱维明涉艺文录》开本虽然不大、却相当厚实，从多方面论述了我国现代版画艺术发展的现状，内容丰实、视野开阔，不仅富有文采和思理，也饱含激情。仅以《鲁迅故里 版画摇篮——浙江版画七十年大展综述》一文为例，不仅对浙江版画的发生、发展进行了全面地叙述，更可贵之处在于把握住了鲁迅先生当年的教诲和后人为坚持版画艺术创作真谛所付出的心血和努力——正是一代一代，在创作，还在理论方面不懈地有所追求和探讨，进而形成了浙江版画如今令人可喜的发展和成果。

立论难，难在立的论是符合客观实际，能够正确引导青年人走上正途。鲁迅先生虽然离开我们七十余年了，但他对版画的期望仍然是今天我们努力的方向。朱维明的文章，最重要的价值在于，对于如今的人们了解、认识版画界和版画艺术，起到了正确的引导作用，而这样的著述在厚厚一册的《野岭清流——朱维明涉艺文录》中可说俯拾皆是。朱维明和他这一代的同学，都已在美术界获得了表彰和声誉，对全国的版画界来说，他们是强的。“强”在于，他们的作品即有艺术性，也有思想性。朱维明在版画创作、文史著述两方面都勇于钻研，取得如今坚实的成就，在我国版画界是真不可多得的人才。读了他的文章，也就可以知道这与他的绘画创作追求是一脉相承、相互促进的。

此外，无论作画还是著文，都需要点滴的积累和不懈地总结、提高。一位好画家，必定先是一位素描、速写的能手。朱维明长期坚持深入生活，用素描、速写生动记录着祖国大江南北的风貌人情、捕捉生活中的闪光之处。《蹊山行旅——朱维明素描速写选辑》正是经过长期写生实践后诞生的一本优秀的写生画集。全集两百多幅素描、速写，有不少我很喜欢。而感触更深的是，他在《边走边画——关于我的速写》一文，明确提出“把速写作为我最便捷的利器……”，强调他如何去感受、去捕捉最生动真切的现实形象。这些速写，有的虽只有寥寥几根线条，勾画和记录下的却是对象最动人的精华所在，既有存在的自身艺术价值，更是创作的最佳素材。他的素描则更是充分地表现了人物真实而生动的特性。我深深感受到，朱维明面对表现对象时的激情和冲动，这些写生与他的版画创作有着莫大的内在联系。正是拥有了这些辛勤采撷的写生素材，通过他的酝酿和提炼，才创作出了那些富有诗意、优美清新的画面。

回顾朱维明的这些作品、文论、素材以及所取得的荣誉和成就，我由衷地为他感到骄傲。再看他仍然在不断为之奋斗，这种精神不是那些画了画只为卖的人所能比拟和理解的。他追求真善美、追求真理、

执着钻研的精神和努力正是我们今天所要提倡和学习的。

朱维明曾经是我的学生，后来是同事，我们认识有五十年多了，他的为艺、为学以及为人都有诚恳、亲切、真情的特点，没有这一点诚意，不可能有这样的情，而且这一种“情”确实就是人间最珍贵的。从我个人来说，很欣赏也很感谢他，因为作为一个人来说，最要紧的就是这点“真情”。

赵延年

2010 年 7 月于杭州

中国美术学院教授

浙江省版画家协会名誉会长

目 录

序言 / 1

真情真意 嘉绘嘉文——朱维明的为艺和为学 / 3

第一部分 版史述痕

- 中国现代版画纪程的历史见证——记华茂美术馆之版画藏品 / 3
潮起钱塘——现代浙江版画风云录 / 19
国立艺专在中国现代版画史上的重要地位 / 58
三十年代前的中国现代创作版画 / 68
中国现代版画史的重要物证——《铁马版画》、《木刻艺术》 / 77
温州地区的新兴版画运动 / 86
夏朋逝世五十周年祭 / 93
浙江版画七十年 / 98
鲁迅故里 版画摇篮——“浙江版画七十年展”综述 / 113
赖少其三十年代版画艺术风格谈 / 119
中国新兴版画运动的执旗人——纪念李桦先生诞辰 100 周年 / 123

第二部分 自述自画

- 南戏腔里诉《琵琶》——历史画《南戏风流》手札择抄及创作记 / 131
走自己的路 / 147
《葫芦信》插图创作笔记 / 150
白墙黑瓦间——风景版画创作手记 / 155

- 为母亲河写照——版画《黄河大合唱》创作记 / 168
《为二十世纪浙江文坛树碑》创作记 / 176
凝眸——版画《苦行者·先行者——林风眠先生》创作记 / 180
粉印版画 / 183
写生散记 / 191
关于《滇中挹秀》组画系列 / 210
边走边画——关于我的速写 / 212
捕捉绚丽的瞬间——关于我的色彩写生 / 215
西湖·翠湖·西湖——我的云南十七年 / 219
版画语言三题 / 232
结缘版画 / 249
以版画的名义——记与老一辈版画家的交往 / 254

第三部分 述怀师友

- 开创当代浙派版画的四大领军人——张漾兮、张怀江、赵延年、
赵宗藻综论 / 267
敦厚沉雄 方正凝重——张漾兮先生木刻风格散议 / 277
张怀江的艺术道路——纪念张怀江教授逝世一周年 / 284
心画·心话——读《张怀江谈艺书简》 / 293
八十回望——赵延年 1938—2003 年作品回顾展观后 / 303
略论赵延年先生木刻现场写生的想和做 / 310
美·妙·韵——记赵宗藻作品展 / 317
赵宗藻先生授课录辑要 / 327
开蒙教师宋秉恒先生 / 339
曹剑峰老师与铜版画教学 / 344
黑白交错 迹痕斑斓——俞启慧的版画之路 / 350
游刃黑白中——谈安滨的黑白木刻 / 356

- 思迹·印迹——方利民木版水印作品解读 / 360
 守住黑白底线——袁谷人近作赏析 / 368
 情满于山 意溢于海——喜读《顾奕兴版画选》 / 371
 跨越——徐建文速写 / 374
 《平常人》及其他——说说陈旭海 / 377
 始终如一 黑白到底——史一木刻之路纪实 / 381
 诗文互映 书画妙有——贺袁采然《林泉出岫》结集 / 387
 傣族缅寺壁画 / 388
 白族民间版画艺术——甲马 / 396
 崖畔山花——忆王晋元兼谈他的艺术 / 400
 荔枝硕蕴 孔雀屏张——周昌谷云南写生遥想 / 408
 走近徐梵澄——中国新兴版画的先行者 / 414
 博巴学派门外谈 / 426
 导师·挚友——纪念万曼教授逝世十周年 / 434

第四部分 域外记述

- 巴黎见闻
 巴黎观画记 / 443
 巴黎版画寻踪 / 449
 记巴黎藏书票协会的一次盛会 / 457
 童话世界——访旅法丹麦铜版画家罗保 / 461
 世界版画宝库——巴黎国立图书馆版画部和斯特拉斯堡图书馆版画部 / 466
 版画缘——记对法国版画家的访问 / 471
 海特铜版画工作室访问记 / 477
 毕加索的版画 / 482
 纯净的艺术——读威尔·巴聂特的版画 / 490

- 论涅兹道夫斯基 / 495
谈莫罗的素描和米罗的版画 / 503
当代西班牙美术大师塔皮埃斯 / 515
从版画中走来的梵高 / 527
诚挚·质朴——吕霞光素描再认识 / 540
与吕霞光有关的几所艺术院校 / 547
巴黎画客（关于吴冠中、朱德群、赵无极、熊秉明的寻访、读书、识画的札记）
吴冠中先生访谈录 / 556
朱德群先生访谈录 / 562
赵无极先生访谈录 / 567
会泽楼·凤翥街·息宰村——熊秉明先生的母土 / 569
大茅屋 Grande Chaumiere / 574
塞尚的重要性 / 576
影响朱德群画风转折的尼古拉·德·斯塔尔 Nicholas Stael / 578
一个共同的话题——抽象绘画 / 581
发现保罗·克利（Paul · Klee） / 585
布德尔 Antoine Bourdelle / 589
熊秉明的雕刻导师穰尼俄 / 591
查德金 Ossip ZadKine / 595
国立艺专现代美术教育的先驱之一——方干民（1909—1984） / 600
难忘导师吴大羽 / 602
吴冠中在巴黎美院的老师苏弗尔皮 / 606
学艺与教书 / 608
赵无极版画 / 611
朱德群畅谈中西方艺术和抽象画 / 615
小记吴冠中、朱德群、赵无极、熊秉明家庭社会背景 / 621
与吴冠中先生的一段忘年之交 / 624