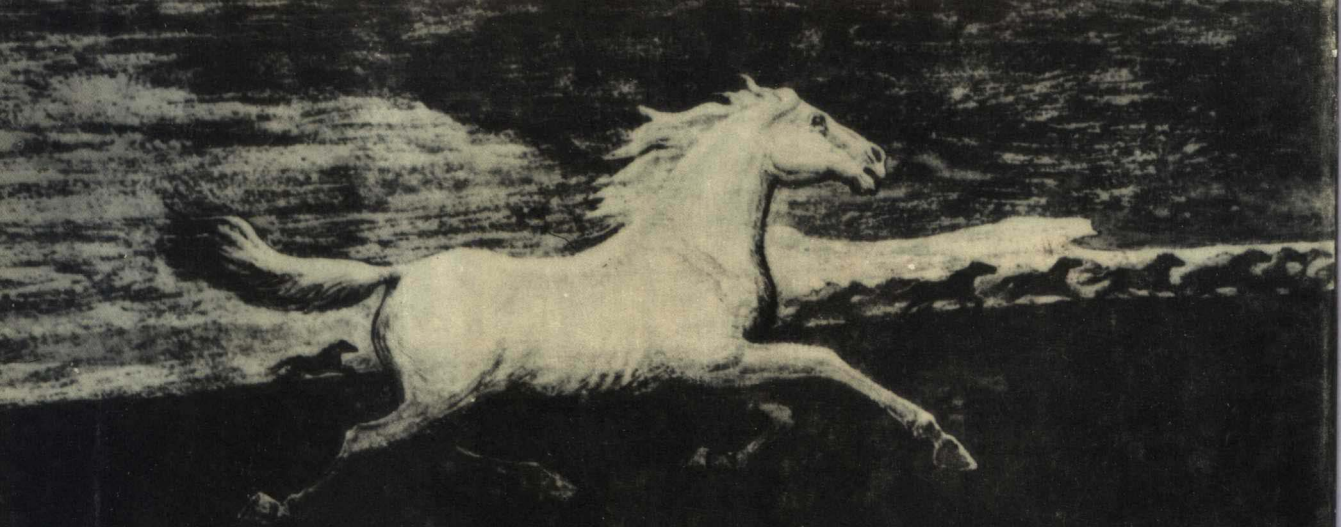

伍必端画集

伍必端画集

天津人民美术出版社

伍必端画集

出版者：天津人民美术出版社

发行者：新华书店天津发行所

印刷者：天津市人民印刷厂

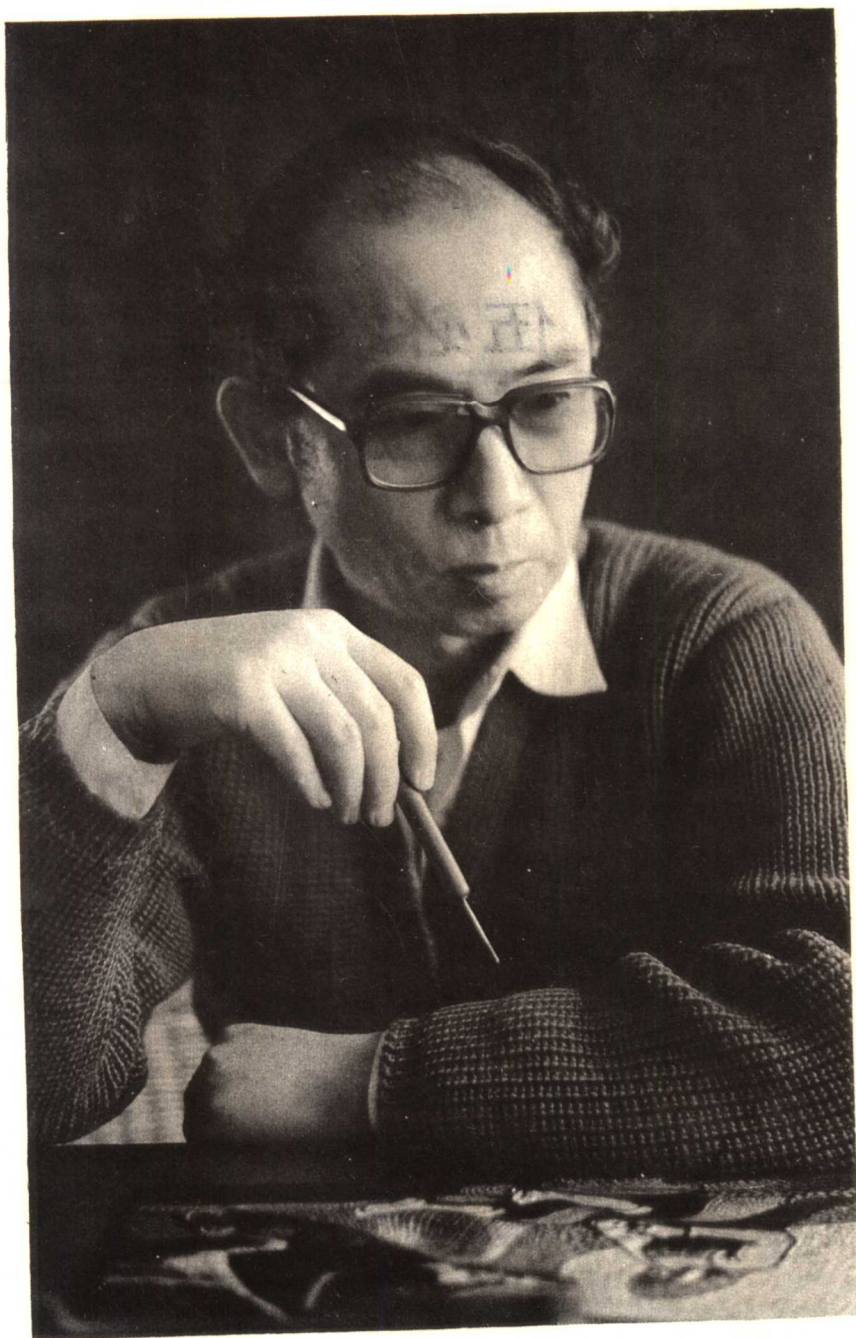
开本：787×1092 毫米 1/20 印张：5.5

印数：0001—2800 插页：16

定价：4.90 元 19千字

统一书号：8073·50268

1984 年 4 月 第 1 版 1984 年 4 月 第 1 次印刷

序 言

五十年前，鲁迅提倡新兴版画，创办了木刻讲习会，请了一位日本教师内山嘉吉教上海的十三个青年木刻爱好者刻木刻。这是在中国出现的学习版画的第一个学习班。当时许多没有机会参加学习的青年，只能用羡慕的眼光看着他们，听到一点关于他们学习情况的消息也是满足似的。这些青年各自埋头摸索。他们也得到鲁迅的关怀，不断地前进，从不会到会；从刻得不好到较好。到了一九三四年，如鲁迅在《木刻纪程》小引上所说：

“仗着作者历来的努力和作品的日见其优良，现在不但已得中国读者的同情，并且也渐渐的到了跨出世界上去的第一步”。这样的成绩，得来是很不容易的。

中国新兴版画发展的头二十年，虽然取得了很大的成绩。但是，版画要得到真正的发展，还必须有正规培养版画人才的机会。在旧中国里，反动派把木刻看作是“坦克车”（注），公开学习木刻是不可能的。学习版画，只有在人民掌握了政权之后，才能实现。这时全国解放了，新中国已经进入和平建设社会主义的时期；百废待兴，光明无限。文化建设也跟着经济建设提到议程上来了。于是国家决定派遣留学生出国学习各种急需的科技与文艺。派留学生学习版画的机会到来了。伍必端就是派到苏联去在列宁格勒美术学院学习版画的第一批中国留学生之一。

这新一代的版画家幸运地得到正规的版画学习，很快地成长起来了。他们在国外看到许多版画原作，既扩大了眼界，也学会了各种版画的专门技术，在艺术表现上掌握了更多的表现手法，创造了更丰富的版画语言。

这一切版画知识都由这批留学生作为中继站而系统地传入中国来了。他们学成归国，都成了我国美术学院版画系的创办人和领导骨干了。从五十年代起，我国美术学院内的版画教学体系已经建立起来，并且逐步完善，这都是仗着他们努力的结果。

伍必端回国后，一直担任教学和系领导的工作，课余仍不断作画，二十多年来获得了很大成绩。他长于文学书籍插图的创作。他的黑白木刻以朴素浑厚见称，是一种最适合作插图的风格。所作两部苏联著名小说《铁流》、《恰巴耶夫》的插图，不仅在以构图和刻画形象的成功，给文学作品以艺术的补充和美的装饰，更在刀味、木味和黑白对比的木刻特点上，取得突出的成绩，是很为读者所喜爱的。至于彩色木刻，他虽然刻作不多，亦有佳作，如《丰收曲》则是巧妙地运用简约的色调，表现绮丽的情趣，达到如此饱和含蓄的境界，这种有修养的套色技巧，与一般只炫耀浮浅色彩之作，是不可同日而语的。

伍必端在创作过程中充满革命热情。以列宁会见中国志愿战士为题材的木刻就反复刻了几幅构图不同的变体版画。因为他很受这段光荣历史所感动。中国志愿战士参加了列宁领导的十月革命的伟大战斗，作为战士的后代，他有责任用自己的艺术来歌颂这段史实。所以，他认真地对待这一严肃的创作，先后刻了六幅，还不能使自己满意。一九七七年，全国悼念周总理时，伍必端也出于革命热情，刻了两幅木刻。《总理和我们在一起》，作者就把自己置身在人民群众之中，作为人民的代言人，同声声讨

“四人帮”的政治阴谋，诚挚悼念周总理一生的伟大功绩。这些木刻以沉着而质朴的版画语言，传达出强烈的艺术感染力，确是成功的作品。

伍必端又是一位腐蚀铜版画家。现在这门版画在我国还未得到普及，但前途是光明的。中国人民也需要铜版画，欣赏到伍必端的秀丽清新的铜版画，一定也会喜欢的。其他如水彩、素描等，由于在学院教学的需要，也画了不少。总之，作为一个艺术家不断耕耘，一年一年积累下来的收获，精选印出一本画集来，是很有意义的。在艺术的征途上，艺术家们欢呼着各奔前程，但绝不是互不相关的；他们应该在征途中互相鼓励，携手前进。他们都有一个共同的目标，就是为人民服务，为社会主义服务，那么，随时互相观摩作品，实在是必要的。本集的出版，不仅是一个版画家个人成就的总结，也应把它看成是美术界的共有财富才好。

（注）鲁迅的《写于深夜里》一九四六年五月发表于上海《夜莺》月刊第一卷第三期上，其中第三段《一个童话》中有这样的一段话：

“有一个时候，有一个这样的国度。权力者压服了人民，但觉得他们倒都是强敌了，拼音字好像机关枪，木刻好像坦克车……”

（见《且介亭杂文末编》）

一九八二年六月四日

李桦

来自人民， 还于人民

——伍必端的艺术道路

孙美兰

迈出人生的第一步

画家伍必端的幼年时代是在孤苦颠沛中度过的。由于家境清寒，先是寄养在南京姑母家中，后来姑母亦无力抚养，只好被送进慈幼院。十一岁时，抗日战争开始，他流浪到当时抗战救亡运动的中心——武汉，进入难童收容所。在武汉他擦过皮鞋，做过报童，常常是天将蒙蒙亮，就起身去排队领报纸，然后到长江轮渡叫卖。这是一个苦难深重、人民奋起的时代，时代的动荡和斗争的烽火也震撼和映红了孩子的心灵。少年的伍必端每天干完活就加入儿童宣传队，黄鹤楼墙壁上的巨型宣传画给他幼小的心灵以强烈的扣击，并点燃了他对艺术的热爱。

一九三九年，战时儿童保育院带领一批流浪儿童转移到重庆。热心儿童教育事业的人民教育家陶行知在孩子们的一次表演中，发现这些流难儿童有着多方面

的艺术才能。他于是发出倡议，并四处奔走，和进步的教育家、艺术家一起创办了育才学校。这样，十三岁的伍必端成了育才学校绘画组的第一批学生。

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，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，伍必端的童心就飞向了解放区，他是多么向往到延安鲁艺学画啊！但由于形势变化，未能遂愿。

当伍必端十九岁那年，中共代表团到重庆与国民党进行和平谈判，他被吸收到代表团办事处做文书工作，有机会生活工作在周恩来和邓颖超等革命先辈身边，得到他们的亲切关怀与教诲。在这段期间，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，直到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，也更渴望能早一天奔赴解放区。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：“我知道你的心情，你早就需要到鲁艺去学习。孩子，别忙，有机会时会让你去的，现在你在这里也是锻炼。”

童年的苦难磨练，青年时代与周恩来同志的亲切接触，育才学校的启蒙教育以及爱国、民主的学习气氛，还有解放区和国统区革命、进步美术的影响，这一切点燃了年轻人心中的革命火种；而学校仅有的几本米勒、伦勃朗的铜版画，麦绥莱勒的无字木刻连环画，以及珂勒惠支激动人心的版画，也开阔了他的艺术视野，从而使伍必端一开始学画，就树立了“来自人民，还于人民”（陶行知语）的艺术

血的仇恨（木刻）1941

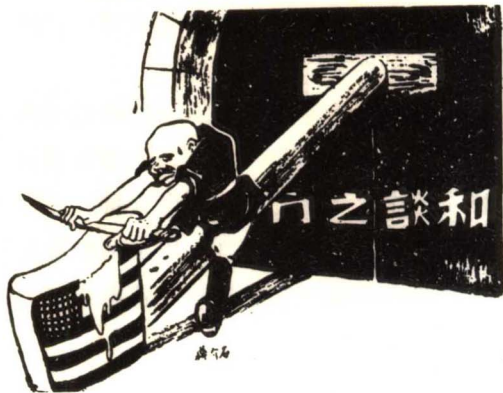
思想。一九四一年，在育才学校美术老师、木刻家陈烟桥、张望的启导下，他的第一幅木刻《血的仇恨》发表于重庆《新华日报》，这时他年仅十五岁。

这个时期的学习、生活、斗争对伍必端世界观、政治观及艺术观的形成产生了关键性的深远影响。使这个年轻人正确地迈出了人生的第一步。他一直怀念和珍惜这一段生活经历，当一九七六年敬爱的周总理和人民永别时，伍必端怀着无限哀思、诚挚情感创作了素描《周总理像》，作为对自己人生道路的最初引路人的深切怀念。

艺术蹊径的最初开拓

一九四六年三月，伍必端同志进入解放区华北联合大学，他多年来的愿望终于实现了。全国解放前夕，他作为华北联大三部师生美术宣传队的一员，参加了解放石家庄、太原、天津等战役中的美术宣传工作。一九四七年，他创作了一套连环漫画《蒋介石罪恶史》，随着进军部队巡回展览。一九四九年，他担任《天津画报》美术编辑。一九五〇年，他二十四岁时开始在中央美术学院任教。一九五一年，他与顾群、冯真等同志深入白洋淀，合作完成了连环画《新儿女英雄传》，这是全

《蒋介石罪恶史》（连环画）1949

国解放初期的优秀连环画之一。从解放战争到抗美援朝期间，伍必端画了大量政治时事漫画和宣传画，发挥了美术积极的社会作用，也提高了自己的时代敏感性和创作能力。革命的历程，波澜壮阔的斗争生活，不仅磨练了青年画家的思想和意志，也赋予他这个时期艺术以强大的生命力和独异的风姿。这种艺术一如“战地黄花”，它迎着时代的风雨和斗争的硝烟喷芳吐艳，与那些园林和温室中的娇芳嫩卉是不能同日而语的。

伍必端在抗美援朝运动中，是美术界第一个以随军记者身份两次跨过鸭绿江的画家。在硝烟弥漫中，他冒着生命危险记录下了战争中的一幅幅画面。他的战地速写和素描，既是对“最可爱的人”的颂歌，也是中朝人民友谊的见证。套色木刻《歌唱祖国》即是代表作品之一。深夜，在战壕里，一名年轻的志愿军战士低吹着口琴，远处的火光照映着他的脸。这是激战后的间歇，也是下一次战斗前的待命。我们仿佛能听到战士深情的琴声，它抒发着年轻战士高昂的乐观精神和对祖国、对亲人的热切怀念和无限忠诚。这里没有丝毫的矫揉造作，因而感人至深。真正的艺术，应“以最小的面积惊人地集中

《新儿女英雄传》（连环画）1951

感谢志愿军叔叔（宣传画）1953

俘虏（朝鲜战场速写）1951

大量的思想，它类似总结”（巴尔扎克语）。

《歌唱祖国》中吹口琴的战士形象，正是画家在前线集中概括了许许多多志愿军战士的形象之后而精心塑造出来的。他力图通过有限的画面，揭示出我们的战士无限丰富而深邃的思想感情和精神境界。在这幅以及其他战地速写中都凝聚着画家战地生活的深切感受和创作激情。

就是这样，我们的年轻的艺术家在风尘仆仆的行军途中和硝烟滚滚的战场上，以对革命事业的一腔赤诚开拓着自己的艺术道路；这个时期的创作固然在一定程度上抒发了他的思想感情，但是，画家自己越来越明显地意识到，手中的画笔和刻刀还远远不能将自己感受到的一切得心应手地表现出来，他迫切需要提高自己的艺术素养和表现能力，而苏联之行恰好及时补上了这一课。

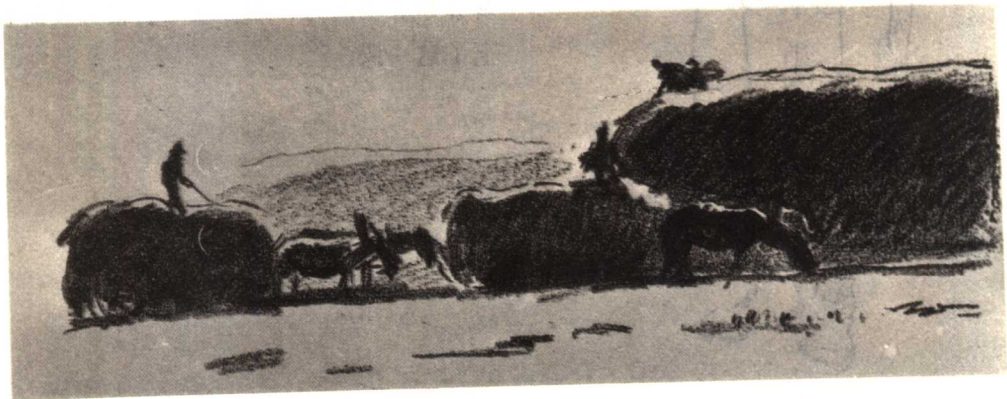
从列宁格勒到黑海沿岸

五十年代中期，伍必端被派往苏联列宁格勒列宾美术学院进修。在这三年中，他在接受版画专业严格训练的同时，也接触到了大量的世界美术名作，在他眼前展现出广阔的艺术世界，艺术素养更充实了；在学习期间，他还有机会来到黑海沿岸伏尔加河边，熟悉了解那里的人情风貌，这为他在苏联学习期间的创作和后来为苏联文学作品插图工作都创造了有利条件。

三年进修期间，伍必端用多种版画语言进行着创作尝试。如《吉普赛姑娘》，运用奔放的刀法，以黑褐色为主调，间以白色光点，微妙地传达出吉普赛姑娘所特有的豪放和粗犷。《保尔像》、《悲剧演员》、《老人像》等习作，则以精微、多层次的铜版技巧，刻画出了不同人物的个性、气质和神情。

《伏尔加河的夜晚》充满了抒情气氛，月色朦胧中，庄员们拉着手风琴漫步在伏尔加河畔。画家将俄罗斯大自然的美和民族性格的美融而为一，使我们似乎能感

收获季节（石版画）1957

触到那轻拂河面的凉风和清澈柔和的月光，聆听到古老俄罗斯民歌深沉浑厚的低音。这幅作品显示了画家心灵感受的敏锐性、把握可视形象的潜在能力，同时反映出他在审美感受及艺术技巧上的艰苦而顽强的探索精神。相当数量的肖像画练习和人体习

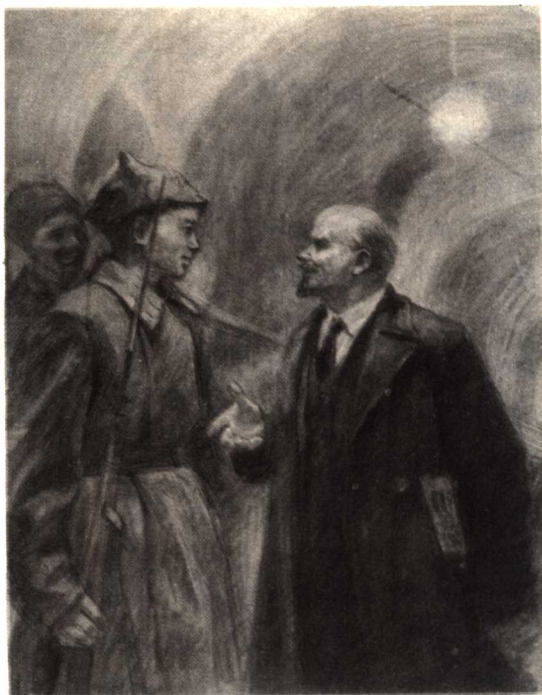

维尔纽斯广场（速写）1959

作，为画家三年进修的结业作品《列宁和中国志愿战士》作了较全面的准备。

《列宁和中国志愿战士》可以说是画家长期生活中真情实感的提炼和升华。他试图把自己从少年时代起对革命领袖的真挚爱戴融入形象之中，认真研究、借鉴了苏联艺术家塑造列宁形象的宝贵经验。他多次看了影片《列宁在一九一八》，反复琢磨扮演列宁的演员史楚金真实自然、毫不造作的表演功力；他到博物馆观看有关列宁的美术作品；到斯摩尔尼宫去现场写生；带回列宁的面模反复观察；并了解历史情况，掌握有关中国志愿人员的史料。从现存的草图以及对列宁形象的局部研究和描绘中，可以看到画家在艺术创作中的苦心经营。他做了多幅木刻变体画，几经推敲，最终定稿时，准确而生动地捕捉到了列宁的神态和动势。在选择列宁的上半身和头部恰当的角度时，突出了列宁丰富表情中特别关注的神情。中国战士的形象，在静止、带规定性的哨兵姿态中，却通过头部动势、眼神眉梢的精微刻画，并借苏维埃式军帽、军大衣特点的质感和外轮廓的线条，表现出一个中国普通士兵淳朴、憨厚的性格和作为起义参加者的觉醒，以及见到列宁时的激动心情。即使在背景的

列宁和中国志愿战士
(素描稿及变体画) 1957

处理上，试比较一下几张不同的变体，也可见画家的意匠用心。

在苏联的学习和创作，标志着伍必端在艺术道路上又迈进了可喜的一步。然而，通向艺术峰巅的漫长道路还有待于他付出艰苦卓绝的努力。

立足生活 锐意探索

伍必端自一九五〇年执教，三十多年来，一直把创作探索作为提高教学的必经之路。教学之中和教学之外，他都尽可能到工厂、乡村、城镇去扩大生活面，以求更准确地把握住时代脉搏。他重视日常所经历的生活感受，他进行创作的灵感来自对生活的缜密观察和认真思考。他长期坚持画生活速写和人物、风景、生活环境写生，广泛储藏各种生活素材，不断扩充各方面修养，以保证创作源泉永不枯竭。创作时，有些来自新鲜感受，而有些则取自十几年前、甚至二十年前的速写或构图。但都要经过重新构思和变体，反复揣摩，藉以深化主题。他对自己的创作总不满足，一幅已经告成的作品，当别人提出点滴可取的修改意见时，他也不惜再从头刻起。他的每一幅作品都是心血和汗水的结晶，他用自己的艺术实践捍卫着艺术的尊严。

六十年代，在大同煤矿，伍必端同志一面给矿工举办木刻讲习班，一面进行大量的创作构思。以后他到了江南农村，画了许多具有江南特色的水彩写生和大量小构图，在这些基础上，不断酝酿产生新的作品。七十年代，他到三峡写生，作了上百幅彩墨画，并完成了巨幅彩墨画《巫山图》、《三峡风景》、《巫山神女峰》等。从素材上看，伍必端取材十分广泛：矿山的新工人，河北的老农民，江南的水乡少女、儿童，苍茫的太湖风景，峻奇的三峡栈道，农村室内画，街道，牛马、车辆等等日常景物无不涉及。从这一点上，也可看出画家对生活的满腔热爱和对艺术技巧的不断磨炼。他认为作为一个版画专门家必须具备多种多样表现手法和艺术技巧。