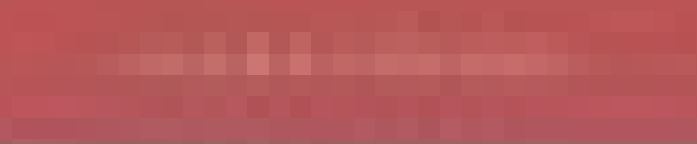

張善祖版畫選集

Selected Prints of Zhang Songzu

上海科技文献出版社

張嵩祖版畫選集

Selected Prints of Zhang Songzu

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张嵩祖版画选集/张嵩祖作. -- 上海 : 上海科学技术文献出版社, 2010. 10
ISBN 978-7-5439-4538-8

I. ①张… II. ①张… III. ①版画—作品集—中国—现代 IV. ①J227

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第198864号

张嵩祖版画选集

责任编辑: 夏罗敏
特约编辑: 衣慎思
装帧设计: 吴均卿
出版发行: 上海科学技术文献出版社
地 址: 上海市长乐路746号
邮政编码: 200040
经 销: 全国新华书店
制 版: 上海界龙艺术印刷有限公司
印 刷: 上海界龙艺术印刷有限公司
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12
印 张: 10.75
插 页: 1
版 次: 2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5439-4538-8
定 价: 230.00元
<http://www.sstlp.com>

序 一

杨可扬

打开画册，一股深沉、雄厚、强劲的气息向你迎面袭来，这就是鲁迅先生所说的版画的“力之美”，也是张嵩祖版画给人的鲜明强烈的印象和感受。

张嵩祖同志的版画作品，不论是木版画还是纸版画，也不论是人物肖像还是风光景物，总以严谨质朴的风格展现。画面不复杂，也不单调，景物虽多取局部，却能窥见全貌。作品通过规整而又活泼的刀法线条和丰满而又自然的块面肌理，展示出以少胜多、个中见全的大气凝重的视觉效果。因此，他的大部分作品也总是有一种沉甸甸的耐人寻味的分量感。

画如其人，张嵩祖同志不是一位凭才气创作的画家，他脚踏实地、刻苦认真，本着在美术院校正规训练打下的扎实基本功，一步一个脚印地走过来。特别是近10多年中，更有了新的突破和收获，比如《长城随想系列》（六联作）气势恢宏，可以说是这期间最有代表性的作品之一。《长城》的画面虽然没有什么大的起伏和变化，但在整体氛围上，他成功地运用了纸版画特有的肌理效果，把被岁月剥蚀的古老城砖的斑痕，恰到好处地表现了出来，从而丰富了版画的语言。同时，他以深沉博大的情怀，深入开掘“爱祖国”这一主题的内涵，从唐诗“秦时明月汉时关”的意境出发，到改革开放年代“修我长城”的现实行动，对千百年来作为中华民族精神象征的长城，在深度和力度上赋予了形象的表述而获得好评。收入本集的作品，有不少曾在全国美展、全国版画展或地区画展上，获得过大奖。

张嵩祖同志这种踏踏实实、锲而不舍、执着追求的精神，是一位艺术家应有的本分，但又远不是所有的人都能轻易做到的。

张嵩祖同志对待艺术创作，有着一一种强烈的使命感和责任心，因此对作品的要求也就格外严格。记得他为我刻版画头像，从提出到完成，前后经历了近两个年头，期间他做了许多

思考准备工作，包括在小版上试刻、进行效果处理等等，然后才开始正稿创作。在这过程中，只要有一点不满意，就毫不犹豫地推倒重来，经过数易其稿，最后完成的头像是无瑕可击的。对此，我很感激，也很感动。艺术作品若要完成得出色，就需作者加倍付出时间和精力，星期天和节假日对于张嵩祖来说，就成了他的黄金时间。

已过古稀之年的张嵩祖同志，现在正是他经验最丰富、功力最扎实、艺术造诣最成熟的阶段。我相信，只要沿着已经取得成绩的道路，坚实地走下去，一定会获得更大的成就。

中国版画协会副主席
上海美术家协会副主席
上海版画会会长

序 二

发挥黑白魅力 畅抒心声

邵克萍

绚丽的大自然，充满着纷繁的色彩，当它被选入画面时，要经过画家的提炼概括，力求单纯，以简胜繁。在版画艺术里常常把复杂的景色概括于黑白之中，运用黑白的魅力，通过刚健、有力、明快、优美的艺术语言，以体现丰富多彩的视觉形象。黑与白这两种相反的色素，配置在一起，相互依存又相互对立，若配置得当，可以成为对立的统一体，使黑的更黑，白的更白，互相映衬，相得益彰，所以黑白对比成为版画创作中重要的艺术表现手法。强烈的黑白对比，还常常借助灰色的运用，灰调子融化于整体黑白关系之中，能起到渐变过渡和统一调和的作用。在黑白灰相互衬托下，能把人物和景物描绘得更有艺术魅力。张嵩祖同志的版画作品，即充分调动了黑白灰的魅力来畅抒心声。在他的作品中，有很大部分的人物形象，是依靠发挥黑白灰的艺术功能来塑造的，这是他的成功之处，也是他在版画创作方面的特点之一。

在《大桥畅想》中，他用层次分明、有疏有密的线条，在黑白灰中描绘出邓小平同志的侧面形象；又将南浦大桥的局部与人物联系起来，把改革开放总设计师表现得惟妙惟肖，耐人深思。年轻的周恩来同志在法国留学时，站在巴黎公社墙前思索革命、树立信念的形象，也是通过调动黑白灰的版画语言塑造出的意蕴：他走上革命的人生道路，一辈子为创建新中国、建设新中国而奋斗，功勋卓著。嵩祖同志青年时期曾经担任过抗美援朝的文宣工作，与同志们共同战斗在朝鲜战场，在胜利归国的前夕，他去悼念告别战死在朝鲜的同志，满怀深情地创作了黑白木刻《告别战友》：他脱帽垂首站在战友墓前，献上一支菊花，思念战友的形象立刻展现于眼前，这一感人的思念和情意描写，也是通过发挥黑白灰的功能，以增强艺术的魅力。嵩祖同志有着扎实的造型基本功，数十年来他重视深入生活和艺术实践，勤奋创作，执着追求，在黑白版画创作方面成就显著，为发展版画艺术作出了积极的贡献。

2010.9

序 三

张嵩祖的人物肖像版画

黄 可

张嵩祖是鲁迅先生倡导的中国新兴版画运动的第二代优秀画家之一。他继承发扬了新兴版画的优良传统：(1) 坚持现实主义创作，反映现实生活，体现时代精神；(2) 探求艺术风格的中国气派；(3) 创作态度严谨，艺术表现一丝不苟；(4) 走大众化艺术道路，力求作品为一般群众喜闻乐见。同时，他的作品又有自己的艺术个性，素描造型功底扎实，刻作刀法沉着稳健、线条缜密，讲求塑造人物形象的完整性，着力表现人物形象不同的个性、精神和气质。其多件作品为中国文化名人手稿馆收藏。

张嵩祖先生早年参加中国人民解放军，亲历过抗美援朝战争，在中国人民志愿军总部文工团的培养下，能歌善舞，手风琴和钢琴演奏得相当好。他又具绘画天赋，后考入中央美术学院华东分院（今中国美术学院），专攻版画艺术，师从新兴版画第一代大师级画家赵延年，在赵老先生的悉心指导下脱颖而出。在革命军队中所受的锻炼和教育，以及赵老的严格教导，使张嵩祖先生养成了用高度的社会责任感来从事艺术创作的素质。他之所以较多选择政军、文化、教育、科技界的精英人物作为原型来创作肖像画作品，是因为在他们身上凸显出勤劳创造的智慧、悠久历史的文化素养、不屈不挠勇于进取等中华民族的优秀品质。而颂扬中华民族的崇高精神乃是人民艺术家的天职。张嵩祖创作的一系列人物肖像版画，除少数人物由于条件限制只能间接搜集创作素材外，多数人物都有一个近距离相识、相知到最后有感而发，进入构思创作的过程。例如彭德怀元帅，抗美援朝时为中国人民志愿军司令，当时张嵩祖在志愿军总部文工团，有机会与彭德怀元帅直接见面。又如巴金、王元化、贺绿汀、草婴、杨可扬、周小燕、孙道临、张永莲、邹世昌等，都是张嵩祖先生的“忘年交”，因近距离接触而有较深了解。在这样的基础上创作的人物肖像版画，所塑造的人物形象也就更有感人的魅

力。这归根到底是因为画家真诚地表现了这些精英人物的形象风采和精神品格。就艺术作品而言，真诚的表现最可贵。

张嵩祖的人物肖像版画，从微型的藏书票形式的人物肖像，到4尺见方的大幅人物肖像，构图都很精炼、精致，基本上是人物头像或胸像，而少数是全身像，极少有背景，目的就是集中刻绘人物的精神气质。当然，人物肖像版画也可以是带有情节性的画面，还可以是群像性的人物肖像画，可以通过多样化的表现样式来表现。

张嵩祖从事的是传统木刻版画创作。传统的木刻版画创作，从起稿到定稿，再将画稿翻印到木刻板上，然后操刀刻作，最后上油墨拓印到纸上，才算完成创作。所以说，木刻版画创作，既是精神劳动，又是体力劳动。尤其是创作大型木刻版画，所花费的精力和体力更多。张嵩祖退休前是华东师范大学艺术教育系系主任、教授，如今已是75岁高龄的老人，却依然在孜孜不倦地从事着木刻版画、特别是大型木刻版画创作，委实令人感动和尊敬。

留痕·我那年代

张嵩祖

在编选作品集过程中，时常会怀念那个年代……

一方面，感受着曾经奋斗成功的喜悦；另一方面，感慨着时光瞬间的流逝。

值得欣慰的是，这些作品，忠实记录下了我那些年代的印痕。

艺术作品离不开生活的感受，除了作品题材与表现形式必须尽可能完美结合外，最本质的还是经历、感悟、修养在作品中的融汇。

我经历的年代，正是中华民族最危难的时候。

我3岁时，正值抗日战争全面爆发，父母把我送到越南西贡外婆家去避难。

读华侨小学时，我们在音乐课上唱抗战歌曲《大刀向——鬼子们的头上砍去！》。因为我姓张，放学路上，同学会对我唱：“张老三：我问你，你的家乡在哪里？”回家问外婆，外婆回答说：“你的家乡远啦！在唐山。”

抗战胜利后，我以为外婆要送我回唐山，结果，是送到广州石牌国立中山大学和父母团圆了。

原来，外婆讲的唐山，是“大唐江山”，那是老一代华侨对中国的通称。那时，中国光复了，但在打内战。

1949年10月广州解放了，中国人民解放军到广雅中学动员参军，部队文工团演出了《黄河大合唱》。在激昂的歌声中，我听到了“张老三，我问你”的对唱，才知道读小学时唱的抗战歌曲原来出自这里。熟悉的乐曲令我热血沸腾，兴奋地报考了广东军政大学。

那年，我15岁，在《黄河大合唱》的歌声鼓舞下我参军了。

在日复一日的队列操练、行军射击、政治学习和早晚点名的严格军训中，“一切行动听

指挥”磨炼了我的军人意志。

军大毕业时，我和几位文艺骨干被 15 兵团文工团选为文艺兵。

朝鲜战争爆发后，文工团北上丹东组成中国人民志愿军政治部文工团，入朝参与战地文艺演出。我还参与了开城和平停战遣返战俘工作。

5 年来在文工团的专业艺术家指导下，我在舞蹈、演唱、手风琴演奏和编导等综合艺术实践中，提高了演出技能，完成了宣传任务，荣立了三等功。这是执行面向连队、为战士服务和学一门专一门的成果。

其实，我最喜爱的还是绘画。团里美术战友的战地速写和木刻作品，真实地记录了朝鲜的战斗生活，激发起我学画的愿望。复员后，我立即报考了中央美术学院华东分院版画系。从战火纷飞的朝鲜回到祖国的和平环境学习美术，令我特别珍惜，也特别敬重老师的悉心指导。

20 世纪 50 年代，国家掀起了社会主义建设新高潮。在教育与劳动生产相结合的方针下，学校除了教好美术基础和专业技能训练外，还特别强调深入工厂、农村、部队中体验生活，向工农兵学习、为工农兵服务。

这期间，作为学生，我最大的收获是接触了许多生产劳动第一线的人物，画了许多生活速写，记录了许多生产建设场面，开阔了视野，为创作实践收集了丰富的素材，有效地锻炼了独立开展工作的能力。跨出校门，虽然经历了多次工作岗位和角色的变换，但坚持版画的业余创作却始终没有间断，因为版画系主任张漾兮教授的话令我记忆犹新：

“版画创作，贵在坚持，能够利用一年 52 个星期天，刻出一两张作品，10 年也有 20 张啊！”先生的期望使我坚持至今。

在文工团，我感受到一专多能的艺术广度；在美术学院，我认识到版画创作的深度；在社会生活中，我感悟到人生经历的厚度。三者均是我最可宝贵的精神财富。

我的作品，都是来自生活，都是有感而发。

我刻的第一幅人物肖像《人民音乐家冼星海》，不仅因为小时候唱过“张老三”的歌曲，之后又受《黄河大合唱》的鼓动而走进革命队伍，更重要的是，此后我还多次参与大合唱的排练演出，唱着那战斗性旋律，怀着崇敬之心去刻画冼星海的形象。经历多年的反复，终于在1978年刻印完成，并入选全国第六届版画展，被编入《中国新兴版画50年选集》。

《巴金像》是我创作的第二幅人物肖像。初见巴金是在朝鲜前线彭老总所在的坑道小礼堂里。为欢迎祖国人民慰问团，我们演出了小歌舞节目。会场里，我轻声问身旁的战友：“哪一位是巴金？”战友说，彭总左边戴眼镜的就是。我看到的巴金，正是风华正茂啊！“文革”过后，巴金已是一位主张讲真话的白发老人了。我强烈地意识到，生命苦短，生命和艺术创作的时空竟如此急促地闪过。于是，我以大块黑白对比的构图，将巴老的头部特意放在左边的有限空间中，使观众为主人公的有限时光而无限感叹！

促使我创作《贺绿汀》的原因是，1990年文工团老战友北京聚会之时，大家又唱起了贺绿汀作曲的《游击队员之歌》。40年过去了，歌声仍是那样轻快热情。此刻，我想起了倔强的贺老“文革”中在上海杂技场遭批判的场景。我构思了老人的形象和仅有5条白线的黑底画面，暗示历史又将谱写什么旋律？

作品给贺老观看时，老人高兴地说：“神态可以，还蛮像的。”

我介绍说，在朝鲜前线，战士爱唱我们教的《游击队员之歌》，而现在多是唱港台歌了。

老人说：“这得由历史去评说了。”

我将画像赠给贺老，并请他在另一幅画像上签名留念。老人欣然提笔，在画像旁签写了“贺绿汀 1992 年”。在纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 50 周年画展中，《贺绿汀》获得银奖。

此后，木刻人物肖像成了我版画创作的重要部分。画中的艺术家、作家、工程师以及中国科学院和工程院院士等人物，都体现了一个年代的精神风貌。我能够在直接访谈的交流中更客观更具体地感受人物形象，其乐无穷。

版画创作中，如何拓宽版种的综合表现效果，是我努力探索的重要课题。我挺喜欢纸版画，是因为各类不同质地的纸张，通过搓、揉、捏、叠、撕、刻、剪、刮、烧等手段，改变了纸材的原貌，成为多种视觉肌理元素，再通过不同的肌理元素拼贴重组，可以表达丰富多彩、出人意料的效果。

我的《江南水乡老桥系列》纸版画，是这一时期的成果。特别是大型纸版画《长城随想系列》中的砖墙及布满墙体的蔓草枯藤，都是纸版纹理与印痕完美融合的结果。

总之，我的版画作品是那个年代生活和经历的忠实反映。

在此，我要感谢中国美术学院版画系的培养，感谢版画前辈杨可扬先生、邵克萍先生的关怀爱护、鼓励支持。二老十分重视版画生命与生活的关系，并始终以高尚的艺德和画品引领着我这个后辈前行，使我的创作生活其乐无穷。

2010.10

目 录

CONTENT

序一 杨可扬 001

序二 发挥黑白魅力 畅抒心声 邵克萍 003

序三 张嵩祖的人物肖像版画 黄 可 004

留痕·我那年代（代自序） 张嵩祖 006

一、人物肖像

唐诗名家肖像系列 002

革命先行者孙中山 003

不到长城非好汉 004

江山万古存 005

周恩来在巴黎 006

彭德怀元帅 007

大桥畅想 008

张永莲院士 009

表演艺术家孙道临 010

邹世昌院士 011

宝钢焊神曾乐 012

作家巴金 013

贺绿汀 014

声乐艺术家周小燕 015

人民音乐家冼星海 016

大提琴演奏家马友友 017

作家戴厚英 018

吴泽教授 019

法学家沈国明 020

国画大师吴昌硕	021
画友徐良海	022
作家白桦	023
版画家杨可扬	024
油画家廖炯模	025
油画家哈琼文	026
国画家方增先	027
国际奥委会主席萨马兰奇	028
悼念战友	029

二、从刀痕到印痕

飞雪迎亲人	032
小夜曲	033
泉水叮咚	034
溪边所见	035
怀抱里的秋色	036
童年的日子	037
新兵上阵情满怀	038
望 远	039
旧战场的新战斗	040
宝钢新工地	041
英雄玉门人	042
爱莲图	043
家住桥边	044
姑苏老桥	045

古桥晌午	046
老桥夕照	047
古 井	048
故园老墙	049
望月思乡	050
老屋静静	051
龙门石窟供养人	052
飞 天	053
黄河边上来	054
黎寨风情	055
传统、外来与自我	056
家 院	057
支 柱	058
关 山	059
长城随想系列	060
魂之祭系列	062
魂之祭局部	064

三、插图与组画

谢谢叔叔	066
祥林嫂	067
养马人	068
雷锋同志	069
马克思与恩格斯	070
浪中行	071
童年的情趣	072
我是一个兵	073

孩子，阿妈妮给的 074

军民鱼水情组画之一 银针漫透阶级情 075

战上海组画之一 战前动员 076

战上海组画之二 冲向西站 077

战上海组画之三 外白渡桥会师 078

公社年青人组画之一 通向幸福 079

公社年青人组画之二 夜 080

长征组画之一 毛主席和长征诗 081

长征组画之二 红军不怕远征难 082

长征组画之三 走泥丸 083

长征组画之四 大渡桥横 084

大渡桥横（局部） 085

长征组画之五 陕北会师 086

四、肖像藏书票

鲁迅肖像通用藏书票 088

高莽藏书票 089

王元化藏书票 089

周小燕藏书票 089

草婴藏书票 089

白桦藏书票（一） 090

白桦藏书票（二） 091

厚英藏书票 091

方增先藏书 092

黄永玉藏书 092

王安忆藏书票一组 093

嘉耀藏书 094