

版画世界

BANHUA SHIJI 11 华侨华裔版画·插图版画·国际展览版画选刊

傣族民间故事《打山匠》插图（木刻29×20） 雅丹

艾青诗插图（木刻24×24） 李焕民

《苗家情》组画——醉（木刻50×49.5） 龚铮如

日本小说《两个忌达》插图（木刻11×14） 李芳芳

漫谈版画插图

陈晋容

以版画作书籍插图，已经有一千多年的历史。在中国古代，图、书并称，常常是有书必有图。印刷术出现以前，书籍是手工抄写，插图则是手绘。隋唐之际，开始有雕版印刷，用木雕版印书，以木刻画印图。版画与书籍就从那个时候开始，结下了不解之缘。著名的最早一幅版画，唐咸通九年刻本《金刚经》扉页画，实际上就是一幅木刻插图。此后，五代，宋、元、明、清，木版插图随着影版印刷的逐渐发达而日益繁荣，内容也从为宗教服务转向为戏曲、小说、平话等书籍利用。在明代中叶，木版插图达到了全盛的辉煌时期。纵观一部中国古典木版画史，就是一部木版插图画史。

近代创作木刻兴起，版画插图仍然是版画家们驰骋才思的一个理想的创作园地。

版画插图不同于单幅版画。由于文学作品题材广泛；古今中外，小说神话寓言，包罗万象，这就把版画插图带进一个单幅版画从未涉及的极广大的题材领域，使版画艺术宝库更为丰富。版画为书籍作插图，使书籍添辉增色，象插上翅膀，伴随着名篇巨著在世界上久远流传。一部小说动辄印刷数万册，插图的观众比单幅版画的观众不知要多上多少倍。

版画插图又不同于其它绘画形成的插图。除了它更为单纯、强烈、完整、庄严之外，它又是复数艺术。一幅作品可以复拓多份，独立性更强，原作能和更多的观众见面。

凡此种优越性，使版画插图受到了读者的欢迎，更为版画家们所钟爱。许多中外著名版画家都留有脍炙人口的插图名作，在版画艺坛上占有光辉的一页。

版画插图，尤其是黑白木刻插图，因为其制做工具的特点，具有独自的艺术个性。它不适宜精确无误地逼真描摹，也不胜任做复杂微妙的光影色调变化。它简炼概括、木味刀锋，刚健有力。它要求对画面做更大程度的概括删减和一定的夸张处理；从构图、黑白到形象，都不应该盲目地追求逼真和写实。

插图创作是一项艰苦的劳动。文学写的是人，插图基本都是人物画。作家笔下的人物形象，经过插图画家的再创造，

《非洲民间故事》插图（木刻54×39） 丁品

用视觉形象再现出来，和读者头脑中想象的形象相契合，并补充其不足。使读者观后拍案叫绝，从心里信服，承认就是“这一个”。达到这样一个艺术效果极不容易。画家需要深入研究作家及其著作，广泛地搜集形象素材，苦心探索与原著风格相一致的绘画形式。最后才能把活现在心里的文学形象寥寥数刀，强烈传神地勾勒出来。

插图从属于文学作品，它要抓住矛盾或戏剧性表现在画面上，但它又有独立性的一面，离开原文也能让人看懂。版画插图似应更强调后者，让它独自出场，也会倍受欢迎，这样才不失为一幅好的版画插图作品吧。

一九八四年十一月

版画插图选刊

《月亮和六便士》插图（木刻27×16） 陈晋容

《林家铺子》插图（木刻26×19） 安滨

《红岩》插图（木刻38×29） 李少言

《红岩》插图（木刻26×22） 徐匡

《为奴隶的母亲》插图二幅（木刻19.5×19.5） 盛增祥

鲁迅《聪明人傻子与奴才》
插图二幅（木刻27×19.5）

赵延年

《葫芦信》插图——赶街（木刻13.5×31） 朱维明

《聊斋志异》插图——青凤（木刻二七×十八） 吴志坚

《聊斋志异》插图——妖术（木刻二七×十八） 吴志坚

《葫芦信》插图——贡献（木刻13.5×31）

朱维明

《鲁迅传》插图（木刻26×20）

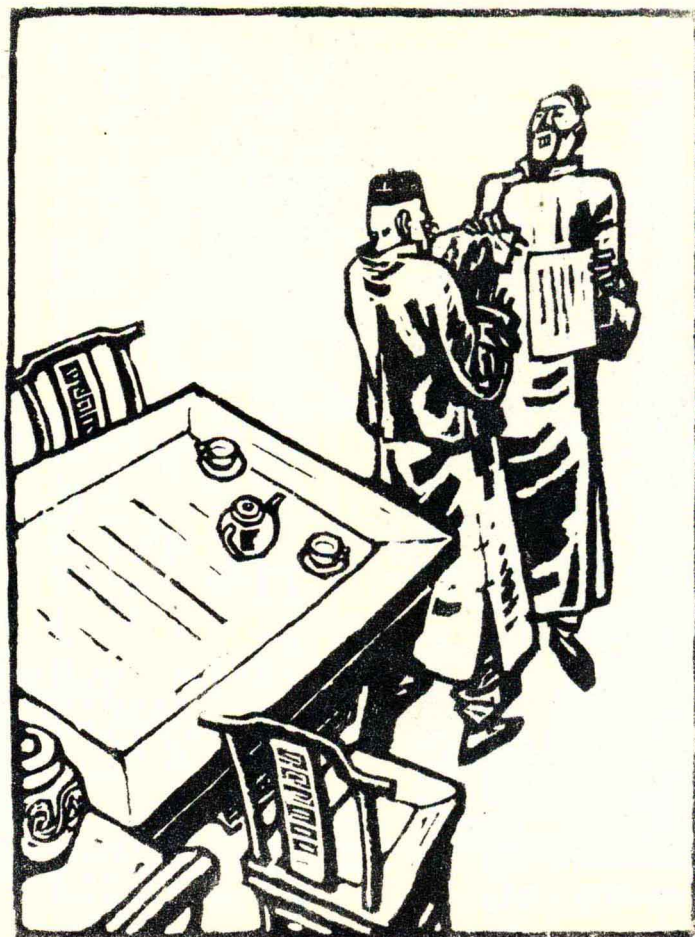
陈晋容

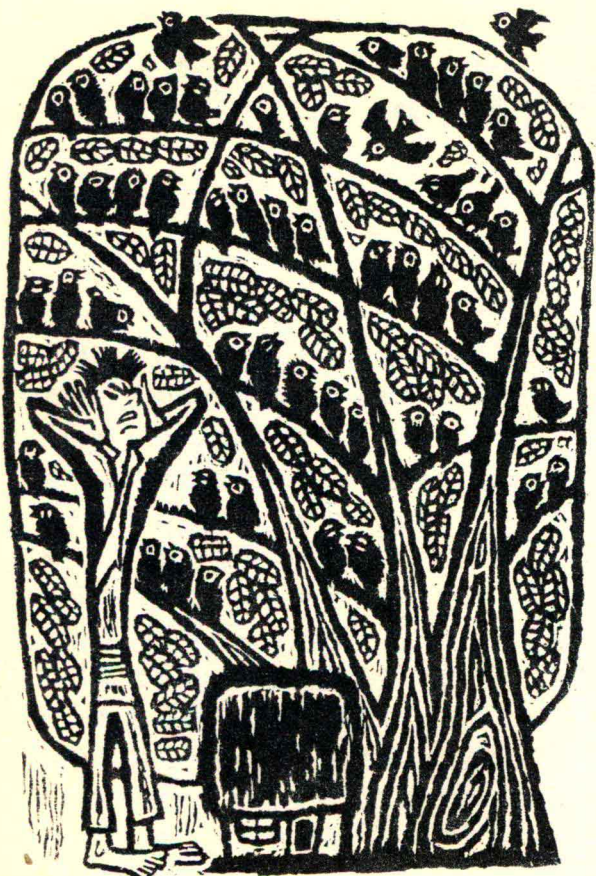
《祝福》插图（木刻31.5×23）

赵宗藻

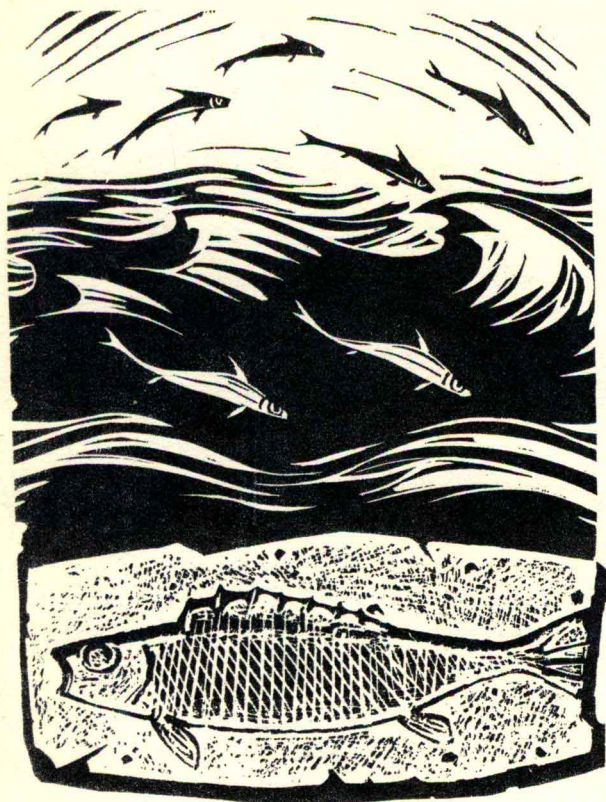
雪峰寓言插图 (木刻 25×16)

董克俊

茅盾《我的学生时代》插图 (木刻三一×二五)

郭继德

艾青诗《鱼化石》插图 (木刻 25×18)

吴凡

《祁连山下》插图二幅 (木刻 10×9)

张怀江

再现养育我们的大森林

常桂林

富饶美丽的大兴安岭，位于祖国的东北边陲。亘古以来，因为高寒和交通阻塞而人迹罕至。一九六四年，党中央、国务院决定开发大兴安岭林区，广大铁道兵指战员和林业职工，从四面八方开进了深山老林，一场开发大会战打响了。在冬季长达七个月，最低气温零下50℃的环境下会战军民艰苦创业，不仅站住了脚，而且夺取了全胜。二十年过去了，如今的大兴安岭，铁路公路联结如网，林场工段布撒如星，一座座城镇和林工企业兴起于密林深处，一车车原木和林产品运往祖国各地，大兴安岭已建成初具规模的现代化林业生产基地。

二十年来，随着林区的开发建设，美术事业从无到有，创作活动日益兴旺，一支年轻的版画队伍正在形成。至一九八四年，大兴安岭地区的版画作者近四十人，其中骨干二十人。自一九七六年以来创作版画近400幅，除在本地区展出外，很多作品参加了黑龙江省美展，还有的参加了全国版画及美术作品展览。这支队伍平均年龄24岁，最小的仅18岁，绝大多数是自学的。他们生活、成长在林区，是开发会战的参加者或他们的后代，油锯手或运材司机，中小学美术教师或文化馆、站的美术干部。风雪弥漫的采伐山场，野花烂漫的造林基地，机声隆隆的贮木场，木材综合利用的大厂房，有猎取不尽的素材；在工作、劳动和学习之暇，他们捕鱼捉雀、套狩猎熊、采野果、摘“猴头”，享尽生活的乐趣。大兴安岭的壮美多姿，漫长冬季的皑皑白雪，春暖花开时的流水残冰，如披轻纱的白桦林，如擎苍穹的樟子松，还有那遐迩闻名的“北极村”，群岭之首的“大白山”，更吸引着作者们去作画。然而，把美好的生活和写生的素材加工成版画作品，却有一个立意、取材、概括、提高的问题。对于版画创作经验不多的青年来讲，还有一个制作技法问题。地区群众艺术馆根据各地，特别是黑龙江农场总局的经验，自一九七六年起，采取分散写生、独立构思、交流草图、集中办班的办法，组织创作出一批又一批版画作品，逐渐形成了一支创作队伍。

分散写生、独立构思是根据我们地区地域辽阔，居住分

散的特点决定的。我们强调要表现地方特色，即北方、林区、边疆、少数民族等。表现北方林区特有的典型环境及典型人物，熟悉和掌握林业生产的过程如森调、设计、筑路、架桥、采造、贮运、营林、防火，综合利用等等。同时又强调作品的时代气息，从林业生产的壮观和从林业职工的英雄气概，反映时代的风貌，力求作品既有壮丽秀美的自然景色，又有生机勃勃的时代气息，既有抒情写景的意境，又有耐人寻味的主题。观摹草图有两种方法：一是各县、区（局）的作者将自己的草图，随时寄给地区群众艺术馆，由负责版画创作的干部，进行指导。二是召开草图观摹会进行集体观摹、研究、修改，力求使每个作者的草图有自己的特点，鼓励独特的构思和艺术处理方法。草图观摹有时和集中办班结合进行。集中办班重点解决从生活真实到艺术创作这个升华、再现的问题，同时进行版画技法辅导，研究和探索，集中使用材料。由于每次办班都有些新成员参加，刻、印失败是难免的，失败了就反工，努力提高作品质量。

在表现方法和作品风格上，我们感到既要继承“北大荒版画”的风格之长，又要逐步形成自己地区的特色。不仅掌握制作技法，更要致力于表现技巧和工具材料的创新。目前，地区几名主要的版画作者正抓紧对丝网版画的研究。努力创作出有浓郁地方特色和新颖表现方法的版画作品来。

大兴安岭地区的版画创作得到了美协黑龙江分会、黑龙江版画会、中央美院版画系的热情关怀和指导。从第一次举办版画班起，著名“北大荒”版画家晁楣同志就亲自讲课、示范和辅导。杜鸿年同志多次来大兴安岭指导办理。中央美院版画系梁栋、宋源文、张桂林等老师来大兴安岭地区指导创作，并利用幻灯进行观摹教学，讲授国内外版画的新技法，新动向。

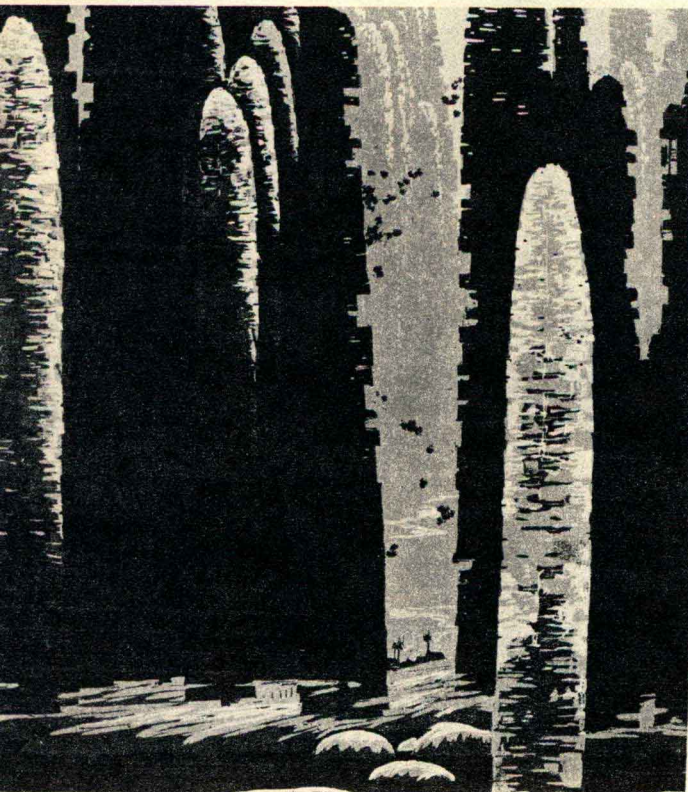
森林，是人类的摇篮。她养育过远古的人类，生息、繁衍；也养育着今朝的人们，开发、建设。大兴安岭的千里林海，是版画创作取之不尽的源泉。我们的创作，仅仅是起步，我们愿立足林区，在文艺为人民的道路上走下去，用版画艺术更好地再现养育我们的大森林。

森林风光版画选刊

旭歌 (木刻 43 × 54) 常桂林

北国四月 (木刻 56 × 52)

刘长富

“……轻点儿” (木刻 49 × 55)

杨宝国

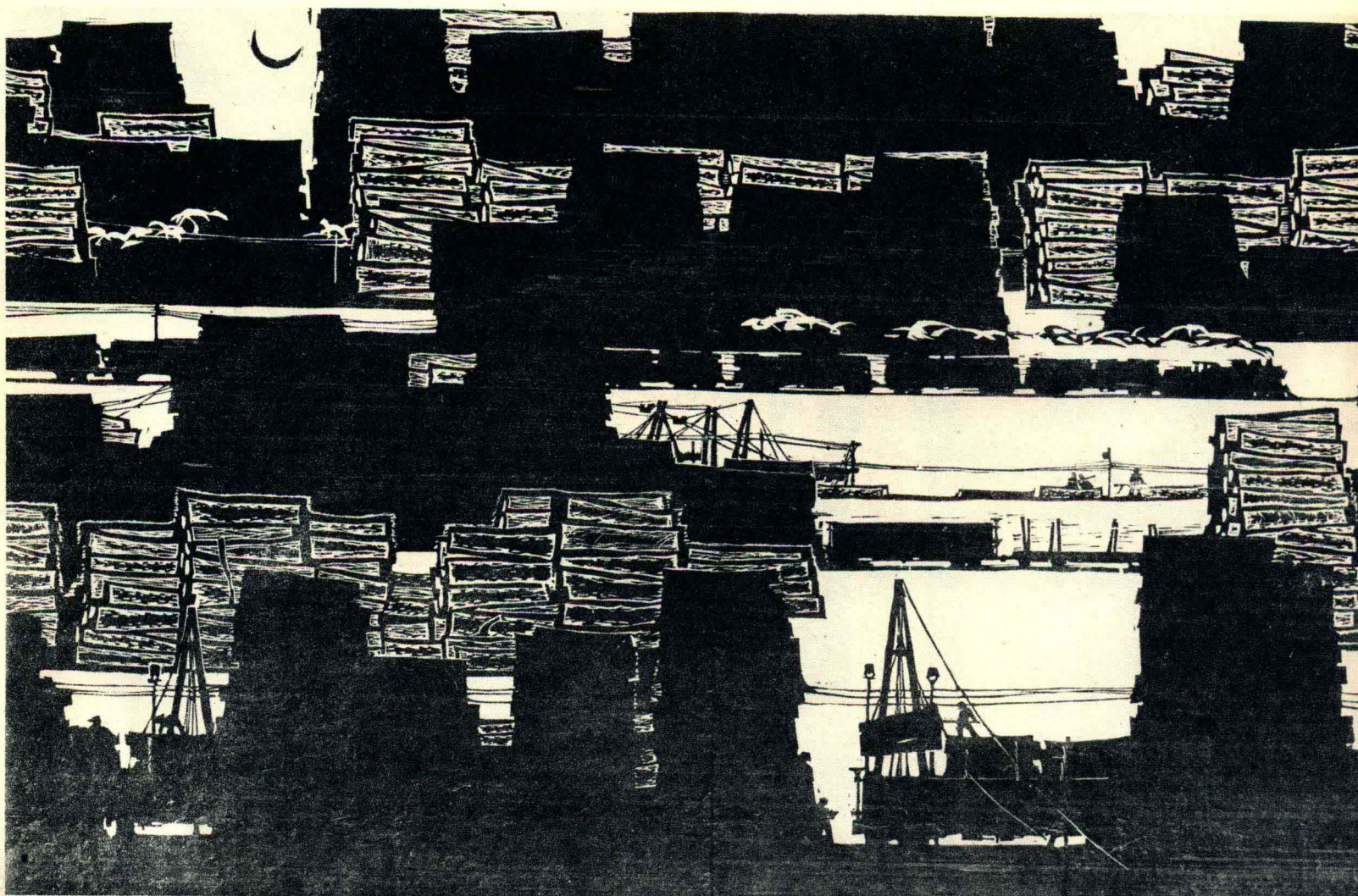

突击手 (丝网 40.5 × 47.5) 赵晓澄

啊! 摇篮 (木刻 64 × 55) 常桂林

川流不息 (木刻 三四 × 五三) 方振宁

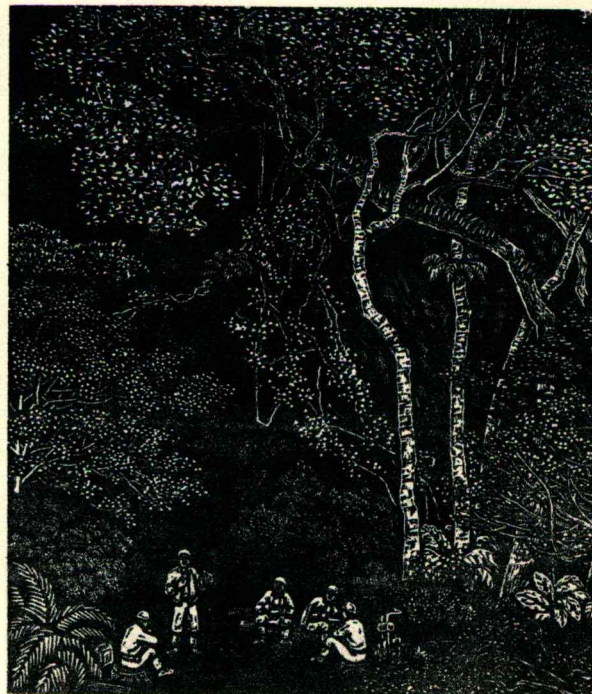
青山常在（木刻七四×五十）

吴哲辉

月明松清（木刻54×30）

宋源文

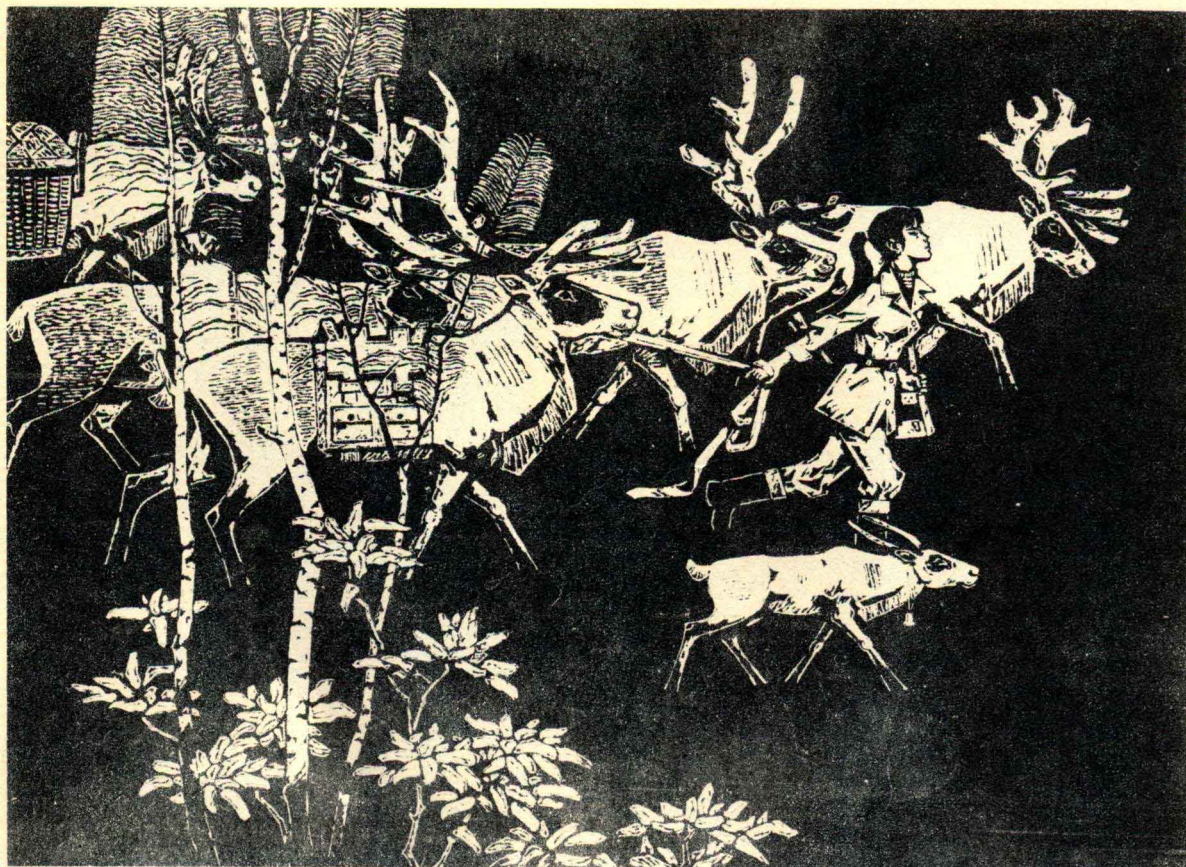
密林中的午餐（木刻46.5×40.5）

张信让

山的秋装
(木刻44×75)
姚兴

森林之舟
(木刻52×71)
乐锋

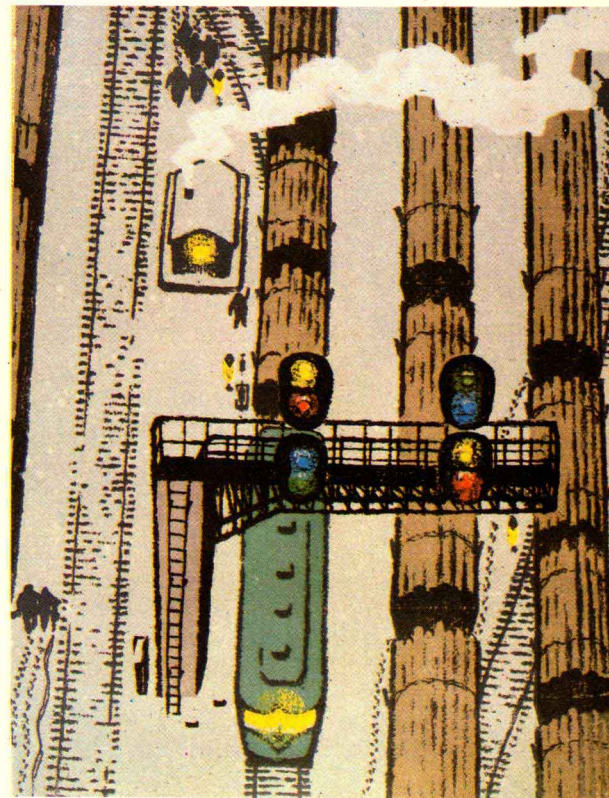
松谷 (木刻60.5×83.5)

晁楣

北极村 (木刻49×64)

徐成春

待 (丝网43×36)

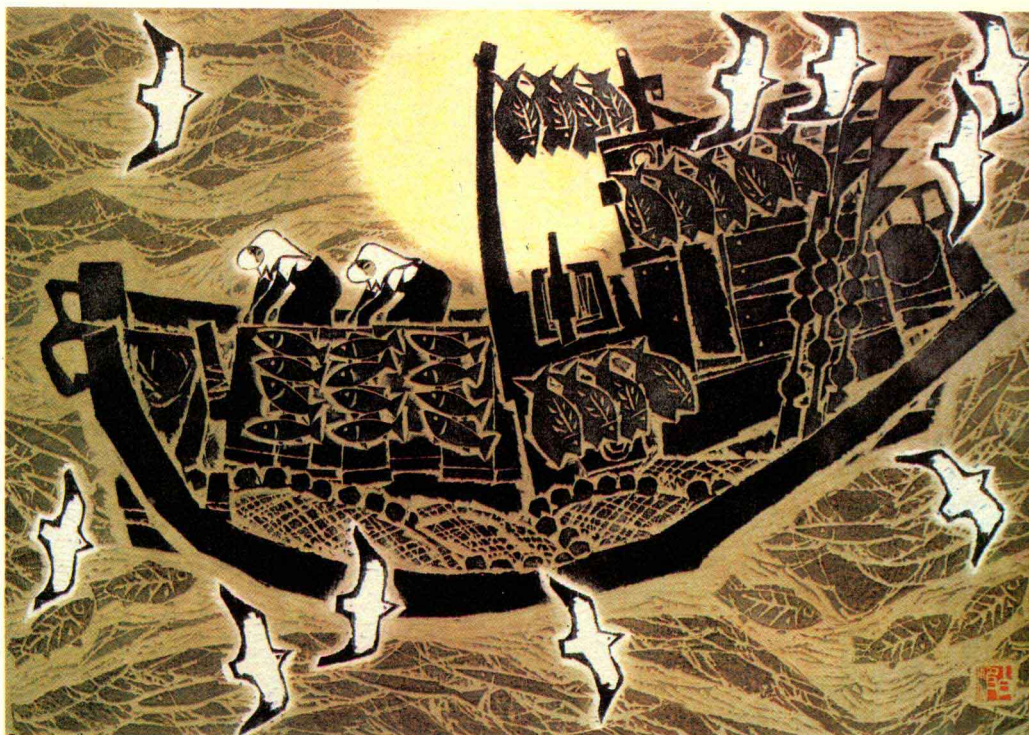
张士勤

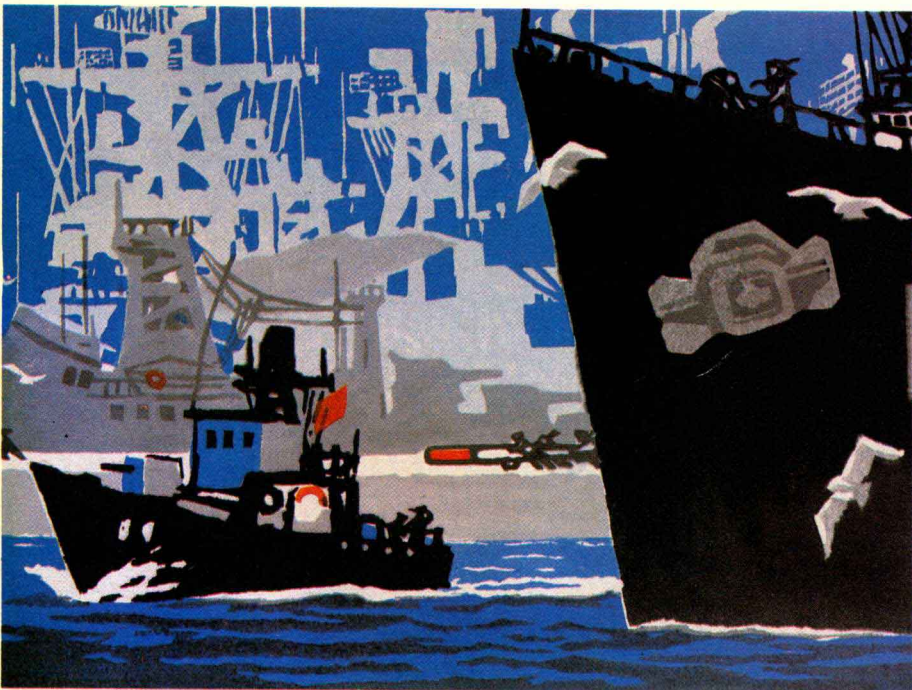
青岛版画选刊

渔村 (水印纸版60×48) 计凤鸣

载月归 (石膏拓彩53×75) 张白波

港湾 (石膏拓彩) 林安康

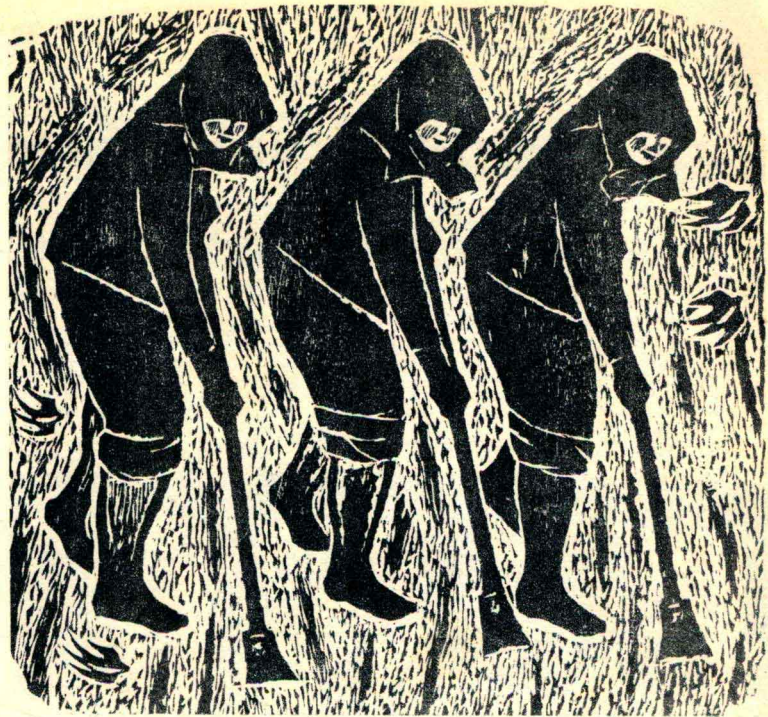
拓 (石膏拓彩66×70) 陈国贵

岛城 (纸版五一×四三)

肖继民

春锄 (木刻 27×29) 杨波

夕 (石膏拓彩 40×45) 张白波

汛期 (木刻 30×21.5) 刘祥成