

#9
10/10/14

法國未刻選集

王琦編

開明書店敬贈

法國木刻選集

王琦編

開明書店印行

目 錄

‘威納斯與瓶’插圖(原畫).....	切比翁.....	(i)
‘失樂園’插圖(原畫).....	切比翁.....	(ii)
法國的木刻版社.....	王 琦.....	(v)
獵人.....	加勒尼.....	(1)
‘短歌’插圖.....	切比翁.....	(3)
‘加萊士的回憶’插圖.....	切比翁.....	(5)
‘洛蒂的婚姻’插圖.....	波 耶.....	(7)
‘波華蕊夫人’插圖.....	波 耶.....	(9)
‘波華蕊夫人’插圖.....	波 耶.....	(11)
‘伽萊勒與白爾勒蒂’插圖.....	波 耶.....	(13)
波蘭的小鎮.....	賽伯爾.....	(15)
流浪者.....	賽伯爾.....	(17)
街頭.....	路易士居.....	(19)
‘莉諾屈拉姐’插圖.....	卡拉涅.....	(21)
教堂.....	居士曼.....	(23)
靜靜的鄉村.....	居士曼.....	(25)
收穫.....	勒 杜.....	(27)
歸農.....	珂爾斯加.....	(29)
西班牙鄉村的行列.....	珂爾斯加.....	(31)
‘外套’插圖.....	珂爾斯加.....	(33)
‘巴比倫公主’插圖.....	安德雷.....	(35)
大雪.....	愛莎兒.....	(37)
漁島風光.....	加比榮.....	(39)
後記.....	王 琦.....	(41)

法國的木刻版畫 王琦

法國一向是有優秀藝術傳統的國家，從十九世紀以來，一直是居世界藝壇領導的地位，特別在油畫上有驚人的發展。這一方面由於它歷史寶藏的豐富，繪畫器材的優良充足，加以一般市民對於藝術欣賞水準的提高，便利和鼓勵了畫家們趨向於華貴的油彩趣味；至於版畫，因為比較單純的緣故，同時為了狹小畫幅的限制，在表現上，遠不及油畫的發揮力，所以傾向於版畫的人比較少，這種情形特別是表現在木刻上。

可是，法國的版畫在版畫藝術史上，仍然佔着重要的一頁，許多大版畫家輩出，如十九世紀的馬爾雍 (Maryon) 和陀米埃 (Daumier)，前者以善於描寫巴黎街市的銅版畫著名於世，後者則以諷刺深刻劃出人間味的石版畫永垂千古。至於法國木刻版畫的近代始祖，却要推以插畫聞名的勒伯爾 (A. Lepère)，他是法國最早作木刻畫的一人。接着又出現像愛密兒·哥南 (Emile Colin)，格拉斯 (Grasset)，卡拉涅 (Carlegle)，愛密兒·波納 (E. Bernard)，路易士·居 (Louis Jou)，波

耶 (Boullaire)，赫爾曼 (Hermaun)，切比翁 (Campion)，加勒尼 (D. Calanis) 等大家，人才輩出，頗極一時之盛。

法國版畫家最顯著的特色，便是他們都不是以版畫作品起家，而是先作為一個畫家，具備了一手優秀的繪畫技巧，然後才從事於版畫的製作。專門的版畫家在法國是沒有的，好比陀米埃，他的代表作如‘三等車廂’‘版畫愛好者’‘沐浴’等都是油畫作品。當代在法國木刻界有崇高地位的加勒尼，也是從油畫家轉入木刻畫家的一人。同樣，許多以油畫著名的大師，也並不以專畫油畫為滿足，野獸派巨頭們如特朗 (Derain)，都斐 (Dufy)，路阿 (Rouault) 以及畢加索 (Picasso) 都有特出風格的木刻畫出現，而特朗和都斐到現在還未放鬆木刻畫的製作。他們的藝術領域是廣闊無涯的，而不把自己的工作局限在狹隘的形式圈子裏。而且版畫既是從屬於繪畫形式的一種，其他的繪畫形式的發展，也是幫助版畫發展的重要因素，尤其是彩色木刻版畫，在今天，已經有了驚人的發展，蘇聯的木刻版畫家，在這方面尤有卓越表現，但如果從事版畫工作的人，沒有從油畫或水彩畫上獲得對於色彩

的智識和經驗，完美的彩色版畫就不可能有好的成就。這種從多方面繪畫技法的嘗試和訓練，是值得當今我們從事木刻版畫工作的人深深地加以注意的。

其次，法國木刻版畫家在創作的態度上，是擺不掉為藝術而藝術的傳統，‘為什麼而刻劃’的意念，在法國木刻版畫家的心目中是不存在的；加勒尼曾對人說過：‘我只刻我所喜歡的東西，任何適宜我個性描寫的事物，我都描寫。’從這句話裏我們可以意味到他的創作動機來。所以從一般的法國木刻版畫上，我們感到的是恬適而寧靜，嗅不到戰鬪的氣息，聽不見光與力的交響，但由於他們對於繪畫基礎修養的到家，在作品的形式上却顯出在表現技術上的優越來。

還有，法國木刻版畫在題材上，獨立的内容是鮮見的，書籍的插圖却是佔絕大多數，最爲人所稱道的作品，差不多都是書籍插圖。由此可以看出，他們的木刻版畫和文學作品有着深切而緊密的結合，出版界和作家都重視木刻插畫，木刻版畫家對於文藝作品也有高度的欣賞修養。在中國過去也曾經有人注意到這問題，而且提倡過文藝與木刻插圖的合作，可是直到今天為止，我們還沒有出現過一本像樣的木刻插圖的文藝作品，在今天來重行提起大家對於這問題的注意，我認爲是必要的。一部好的文藝作品如果配合好的木刻插圖，不但可以增加讀者的興趣，提高作品的藝術價值，而且在木刻界高喊‘題材貧乏’的今天，也正是給木刻作者在作品的內容上開拓了一條大路。法國的畫家尤

其是版畫家，差不多大部分作品是貢獻給書籍插圖的，這對於我們某些以作插圖爲恥的版畫工作者，是值得深深去反省的。

× × × ×

這裏，讓我把這本冊子裏的幾位作家和他們的作品，向大家作一個簡略的介紹：

加勒尼 (D. Calanis) 是現代法國木刻版畫界的權威作家，住在巴黎戈爾多路十二號一棟屋子裏，這所屋子一向來住的都是名作家，詩人，劇人，畫家。他現在已六十多歲，一九〇八年他開始刻第一張木刻畫，就是這裏所介紹的一幅‘獵人’，後來在一九一四年刻作‘波蒙宮’，那時的波蒙宮已成了遠征軍的營房，在遠征軍中，也有加勒尼其人。戰爭結束後，他又回到藝術的圈子裏生活。他是以前插圖木刻畫享盛名的，所作木刻插圖書近百種，如阿利亞克的‘阿新摩德’，紀德的‘加多勒王’，密爾頓的‘失樂園’等。後來又用銅版畫為‘卡爾門’作過插圖，法國國立印刷館出版的‘戴歐克里德’也是請他作的插圖。在他自己認爲‘失樂園’的插圖是最滿意的一部作品。

加勒尼是第一次大戰開始時法國木刻版畫復興期主要人物之一，他除了自己從事於創作以外，又是熱心於木刻版畫教育的一位良好的導師，當代許多有名的木刻版畫家如切比翁，費思希爾都出自他的門下。

切比翁 (Campion) 也是目前負盛名的作家，加勒尼曾經誇過他是最有希望的青年木刻版畫家。他的作品遠在十年前

香港出版的‘耕耘’雜誌上就介紹過，這裏的兩幅‘加萊士的回憶’和‘短歌’插圖是比較近期的作品。他的特點，在於綜合而帶裝飾性的構圖，常常用象徵的手法來表達事物，他巧於運用圓熟的線條，柔美的刀法去刻劃佈局嚴整的畫面，我們從他的畫面上得到的是整齊，緊湊，愉快，活潑，沒有絲毫紛亂不安的感焉。切比翁是一個創作力非常旺盛的作家，無論怎樣龐大複雜的構圖，在他手裏都不成困難的一揮而就，像‘加萊士的回憶’那樣一個人多而紛亂的場面，那樣複雜的事物，也處理得井井有條，確不是一回怎麼容易的事。他的風格和蘇聯木刻大師法服爾斯基，頗多類似的地方。

波耶（J. Boullaire）是當代法國作裝飾和插圖木刻的專家，當他第一本木刻插圖（為詩人繆塞的‘佛萊勒與白爾勒蒂’而作的）問世後，他的藝術才能便開始為人所認識，其後又為巴爾扎克的‘凱撒·皮羅托’，佛羅貝爾的‘波華荔夫人’作木刻插圖，聲譽鵲起。但波耶在插圖木刻上卓越的地位，還是在他為名小說家羅遜的‘洛蒂的婚姻’一書的插圖問世後才確定的。這本書是以大洋洲上一個小島夏洛蒂為背景，描寫島上男女的戀愛故事，非常生動，波耶也在這小島上生活過兩年，對於這島上的生活情形，十分熟悉，所以‘洛蒂的婚姻’一書以波耶的木刻畫來作插圖，是最恰當不過的了。

波耶性喜遊歷，足跡曾遍歐洲各國，由大城市，鄉村以至各個偏僻的小島，每到一個地方，必對於當地人民的生活作一

番深刻的觀照，這種豐富的生活經驗，也正是使他的藝術充滿着生動和真切的主要原因。他又善於體會一本書裏主人公的地位，了解他的生活和心理上的變化，所以他的插圖絕不致與原書所描寫的人物格格不入；從這裏所介紹的四幅插圖裏，從那種真切生動的表現裏，不但看出他對於文學的高度修養，同時也看到他富於浪漫主義的表現作風，他已經把木刻刀法上的細膩，柔美的技巧發揮到極峯。

賽伯爾（Zber）原籍波蘭，一九二五年，他才十六歲，便去巴黎學畫，以後就長久住在法國，和畢加索一樣，老早已入法國籍了。由於他的才能和不斷的努力，他在二十五歲時便成功一個優秀的畫家。他的興趣範圍是相當廣闊的，除了木刻版畫以外，銅版畫，蝕版畫，銅版畫都是他的特長。

在目前法國的版畫藝術家羣中，賽伯爾算是最接近現實的畫家，由於多難的祖國大地，先天就培育出他濃厚的正義感和堅強不屈的意志；在他的畫筆和刻刀下，從不描劃風花雪月，醇酒女人，一掃巴黎畫壇上那種光怪陸離，輕逸瀟灑的氣象，却從那被漠視的一羣，下層階級生活的苦痛，悲哀，掙扎裏去發掘他的靈感。他的畫是貧苦人民生活的寫照，他的表現是陰鬱而沉重的，刀法是細緻而多變化的，他有着珂勒惠支的穩重和沈靜，但缺少珂勒惠支那樣豪放雄大的氣魄，這也許由於他還年輕的原故，但無論如何，對於正身處多災多難的中國木刻版畫界的朋友，賽伯爾的作品應該是為我們所感到特別親切的

一個。

‘波蘭的小鎮’是一個極完整的風景畫，多樣性的刀法，富於變化的調子，在畫面上充滿了濃郁的氣氛，和強烈的空間感，尤其在樹和天空的刻劃上，有着獨特的表現。‘流浪者’是描寫一個貧苦的婦人，背着她的孩子，帶着她的狗和手杖，到處度着流浪的生活，晚上睡在屋簷下，白天又流浪到別的地方去，照他原來的題意，應該是‘她又得流浪到另外一個所在去了’。

路易士·居 (Louis Jou) 是木刻版畫家，又是一個完美的雕版石印家。他出生在西班牙，雖然長住在巴黎，可是他的作品仍脫不了西班牙的作風。而且他是極端保守於自己獨特風格的人，不受任何風氣的影響。他的個性非常堅強，在沒有經過他自己選擇而認為滿意的畫，是決不為它作插圖的。他的有名作品是‘Le Chemin de la Croix’，一組宗教性的木刻插畫。他的表現手法也是多面的，有時用大塊的空白，有時在畫面上佈滿了緊密的線條，但不管怎樣，路易士·居都是認真而清楚地處理他的畫面，在他的作品中，使我們從那些典型的面目中看出了和諧。

從‘街頭’這幅作品看來，如果不是那三個人物的服飾，我們幾乎以為是一幅中國的木刻畫，可見有人認為中國的木刻畫應該白多於黑而西洋的木刻畫應該黑多於白的謬誤。黑白可任作者自由去處理，本沒有一定的成規，風格仍然主要決定於作品的內容。在路易士·居的畫面上，物與物關聯的地方，不像通常木刻畫上那樣

以線的刻劃來交代，却以調子的深淺明暗來區別，這點從‘街頭’這幅畫上可以看出來，至於他用刀的自由純熟，堪稱具有‘刻刀向木，放刀直幹’的精神。

‘莉茜屈拉姆’插圖的作者卡拉達 (Carlgile) 是一個出色的裝飾畫家，尤其在女性人體上有特出的表現，作風清麗而圓熟。他在一九〇〇年以兒童書籍的插圖聞名，一九一二年開始用木刻版畫為成人書籍作插圖。他的第一塊雕版為‘Daphnis et Chloé’作的插圖，便獲得非常的成功。後來又替‘泰依思·黛’作插圖，這本書中國也有過譯本，讀者可以從那些充滿着誘惑的畫面裏，體味到他對於人體表現的一種令人陶醉的魅力。他的作風頗接近東方味，喜歡採用大塊的黑白對比和簡練明快的線條，明朗，整潔，給人的感覺是好像潔白的瑰玉一般的完整無瑕。

居士曼 (Gusman) 是法國木刻版畫界的後起之秀，除刻作外，又富於理論的修養，為目前版畫界有數的批評家。他很少作書籍插圖，帶給我們的都是極恬靜而優美的風景木刻畫。他那種纖細柔美的表現，足可與蘇聯的克拉甫察珂分庭抗禮。這裏所介紹的兩幅中，‘靜靜的鄉村’使我們嗅到了法蘭西田野的芬芳，而‘教堂’對於空氣感的表現尤稱獨到，從顫動的樹枝樹葉以及天上的流雲裏，我們感覺到有一股微風的掠過。

勒杜 (La doux) 是斯特拉士堡 (Strasbourg) 人，他善於用強烈的黑白對照描寫他故鄉亞爾薩斯州農家和石工場的景色，這幅‘收穫’便是他的家鄉風景，他是目

前法國木刻版畫家中表現田園風物畫最佳的一人。

女木刻版畫家珂爾斯加(Korsky)小姐出生於波蘭，因為留居在法國日久，而且又是從巴黎的搖籃裏培育出她的藝術根基的，所以後來和其他許多外國的藝人一樣，都加入了法國籍。

珂爾斯加曾經有一個時期生活在西班牙，經常和西班牙鄉村中的農民們接觸，她非常熟悉他們的生活，他們的工作，休息，欣悅和痛苦；她就將這些感受攝取到畫面上，刻劃出許多農村生活的圖畫。這裏介紹的‘西班牙鄉村的行列’和‘歸農’便是當時的作品。

‘西班牙鄉村的行列’的構圖和表現方法，都很新鮮特出，一羣農人穿着鄉土風味的服飾，魚貫行進在鄉道上，遠近人物黑白的處理非常巧妙，左邊的田疇，借着從右邊射來的斜陽，在輕重適當的刀法刻劃下，不但表現出充分的遠近感，而且把握住了西班牙農村的地方味。珂爾斯加善於在畫面上運用同樣深淺的色調，表現出濃郁的空間感，打破了‘近重遠輕’的規律，這是她特出的地方，至於刀法的活潑奔放，則基於她的堅實的素描基礎，木刻畫的現代味，從珂爾斯加的畫上給我們體味到了。

珂爾斯加又是有名的書籍插圖畫家，她熱愛古今文學作品，尤其對於果戈理的‘外套’有深刻的理解，因之她在‘外套’一書的插圖裏，從她那種流動而帶詼諧味的表現手法裏，可以表達出果戈理的性格和

精神之所在；那是一部最好的插圖木刻畫。

‘巴比倫公主’插圖的作者安德雷(André)，以巴比倫公主為其理想中之愛人，嘗於夢寐中追求之，因此，安德雷在這套連續木刻畫中所刻劃出來的巴比倫公主，即是作者在理想中的典型主角的創造，同時從每張不同的畫面上，也說明了作者在心理變化上的過程，這是純理想的作品。安德雷過去對於十七八世紀的戲劇裝飾藝術，有着深刻的研究，所以他的畫面上裝飾風是特別濃郁的。

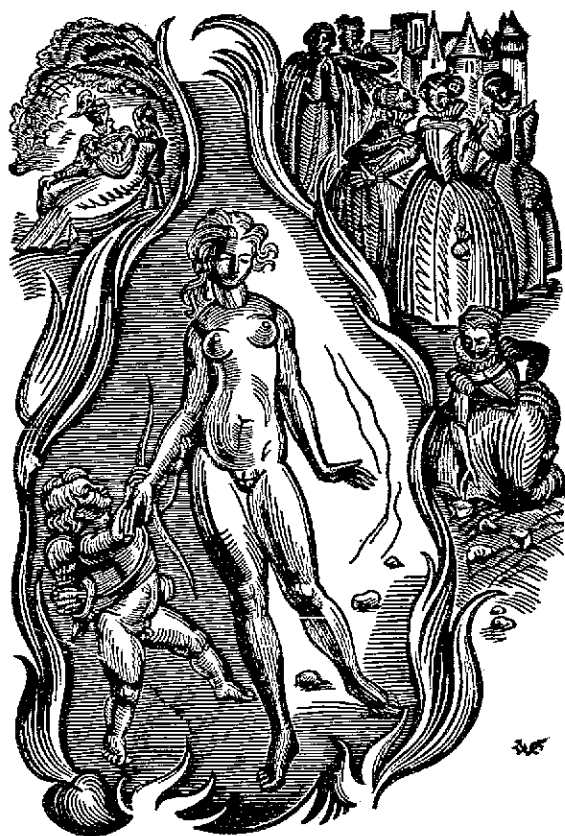
波納·愛莎兒(Bernad Essera)是把木刻畫的黑白味發揮到頂點的一人；在這一幅‘大雪’的木版上，他放棄了深淺色調的組織，而純粹用黑白兩色來構成強烈對比的畫面，這種最難恰到好處的表現法，非具有很好繪畫素養的作者是不容易達到的。

加比萊(Cabruem)的表現技法是嶄新的，他不受傳統形式的束縛，大膽地運用多量的空白和單線，受着立體主義影響的構圖，這種刻法在西洋木刻上是少見的。‘漁島風光’一畫裏，他在人物和背景上，都極力避免瑣碎的描寫而盡量求其簡單明朗化。碼頭的石塊，高聳的桅桿，大架的白雲和漁夫身上的衣服，交織成一幅明快的畫面，這是一幅以勞動生活為主題的作品。新鮮，活潑，單純，簡潔，這是巴黎目前一般畫家所追求的路線，加比萊在木刻畫上也避不了這種影響。

卅七年四月廿五日於香港

獵人——加勃尼作

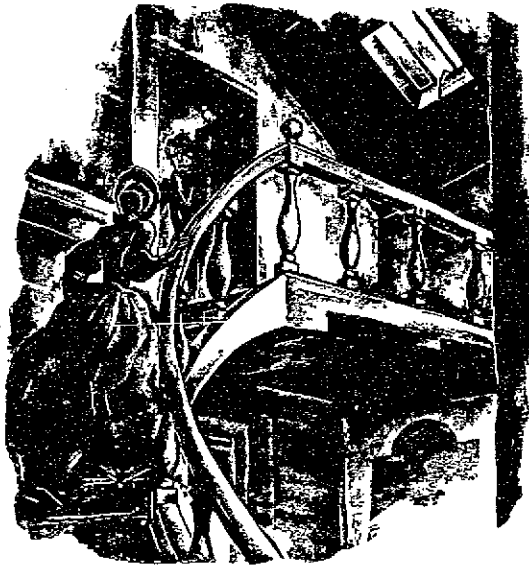

‘加蒙士的回憶’插圖——切比翁作

‘塔蒂的婚姻’插图——波耶作

‘波華夫人’插圖——波耶作

‘波華蒞夫人’繪圖——沒型作

‘佛茶勃與白爾勃蒂’插圖——波耶作

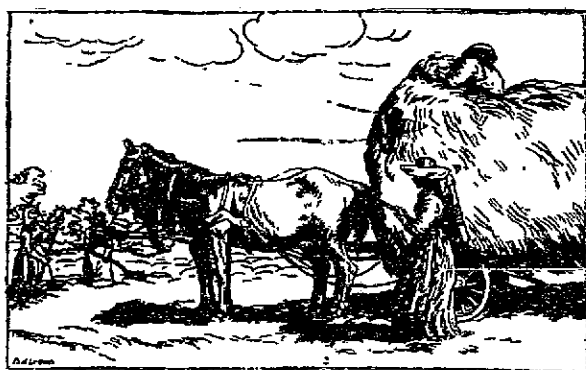

‘莉普屈拉担’插图——卡拉涅作

靜靜的鄉村——居士受作

‘巴比倫公主’插圖——安德魯作

後 記

法國的木刻版畫，在中國很少有人介紹，只是有時偶然在報刊上看見過一兩張，那數量比起其他國家——尤其是蘇聯——木刻版畫來，相差是不可以道里計的。主持溝通中法文化交流工作的人們，平時却絕沒有想到文化中還有版畫這一部門，我們看，在中國可曾有一次大規模的法國版畫展覽過，同樣，中國藝術作品在巴黎先後展覽過三次，可是竟沒有一次有木刻出品，這並不是木刻畫本身不願意出國（過去在蘇聯，英，美，印度都有獨立的木刻畫展出），而確是主持者對此是另眼相看，這不能不說是中法文化交流史上重大的缺陷。

近兩年來，因了工作環境的關係，使我得有較多的機會看到法國木刻版畫家的作品，平時也會在報紙上作過一些零星的介紹；好久以前就想把身邊搜集得來的材料，編成一本有系統的集子問世，可是在出版界還遇到空前不景氣的今天，在讀者購買力十分困難的今天，要花這樣一筆浩大的印刷費來從事探險的出版家，並不是說一定沒有，而確是心有餘而力不足，因此這計劃也只有暫時擱淺了。

但藝術作品的介紹，又是不可須臾停息的，爲了遷就出版的便利和顧到讀者的能力起見，只好先編印了這本薄薄的冊子獻給大家，個人認爲在藝術出版物奇缺的今天，這本集子的出版，至少對於愛好畫和從事版畫工作的朋友，總是有點‘互相觀摩，以增效益’的意義在的。

這裏雖然僅僅包括了二十多幅作品，可是這些作品和作者，都是具有代表性的，而且全部作者都是目前尚存在的作家，自然他們的新作品還在不斷的產生，我想只要時間和環境許可，以後有系統的大規模的對於法國版畫藝術的介紹工作，還應該做下去。

王琦卅七年四月廿五日記於香港

法國木刻選集

三十七年七月初版

每冊定價國幣一元五角

編者 王 琦

發行者 國 上海福州路
明 亞書
代辦人 范 謙 人

印刷者 國 明 書 房

有 著 作 權 不 准 翻 印

(26P) K

琦

公報
民國
初
年
收
會

