

浅析延安鲁艺木刻艺术"大众化"、"民族化"的 创作历程

申 恒

西安翻译学院艺术与设计学院,中国·陕西 西安 710105

【摘 要】基于延安鲁艺在历史上的重要地位,本文重点研究了鲁艺木刻艺术中"人民性"的创作风格问题,深入探讨延安鲁艺木刻艺术家们是如何在短时间内真正解决了"艺术为人民"的问题。并进一步探讨延安鲁艺木刻艺术家们是如何践行毛主席"在延安文艺座谈会上的讲话"内容,并努力践行"二为"的创作导向,又是如何一步步进行风格转变,最终使木刻艺术成为了抗战时期最有力的宣传介质,努力为延安鲁艺木刻艺术的研究拓宽思路,为解放区木刻艺术研究的进一步完善提供一定的理论参考。

【关键词】鲁艺木刻; 大众化; 民族化; 创作历程

本文基于延安鲁艺诞生的特殊的政治和历史环境,立 足于延安文艺的"二为"创作理念,洞悉鲁艺肩负的革命 性与宣传性的使命,并通过木刻艺术家的具体作品分析其 创作风格的转变历程。本文按照延安鲁艺木刻艺术的初创 期——矛盾期——调整期这三个阶段的发展脉络进行分 析,探讨延安鲁艺木刻艺术家在创作过程中是如何践行" 以人民为中心"的创作理念,最终实现木刻作品"大众 化"和"民族化"的创作历程。

1 初创期——艺术创作的初步探索期

说到延安木刻,不得不说的就是新兴木刻,1931年8月 17日,鲁迅邀请日本版画家内山嘉吉在上海举办了为期6 天的木刻讲习班,这标志着中国新兴木刻版画的兴起。这 时的木刻版画,主要是受苏联和德国表现主义的影响,兼 具现实内容与具象形式。革命现实主义版画受苏联版画影响,偏向于写实风格,江丰的《码头工人》、《罢工》即 为其典型代表。

1937年抗日战争爆发后,新兴木刻运动并未在北方沉寂,而是转移至陕甘宁、晋察冀等解放区,其中以延安解放区最具特色,此时的木刻艺术呈现出独特的时代特征。延安的木刻可以说是新兴木刻运动的进一步继承与发展,其木刻创作在延安展现出了鲜明的时代特征。

受新兴木刻艺术的影响,鲁迅认为木刻是一种能够实现 民族化的艺术形式,可作为社会各阶层抗击外来力量的" 武器"。延安鲁艺的版画艺术家们正是以木刻为武器,为 抗战发声。1938年6月,中华全国木刻界抗敌协会成立,该 协会凝聚全国木刻界力量,推动木刻艺术发展并服务于抗战宣传。虽然延安的木刻运动起步较晚,但区域性特征却十分显著,一经开始便得到迅速发展。战争环境下创作环境的极度受限,这就使"虽极匆忙,顷刻能办"的木刻版画,在各种报纸、书籍上具有了其它画种所没有的优势,成了战时必需品。在抗日战争时期,延安木刻版画前期风格主要是沿袭西方传入的艺术表现形式,黑白对比强烈,但却因过度追求画面的对比效果而忽略了艺术作品内涵的表达,导致普通民众难以理解,未能达到预期宣传效果。

2 矛盾期——艺术作品与人民大众不认可之间的矛盾

虽然延安木刻工作团已经意识到木刻普及的重要性,并通过实际行动取得了一定成效。但因未能深入生活、贴近群众,作品内容缺乏生动性,表现题材脱离现实生活,难以与普通民众产生情感共鸣,自然无法赢得老百姓的喜爱。自从抗战进入相持阶段,前线的战斗依然持续紧张,并且"极其残酷",不时有人员的牺牲。但这时后方的木刻艺术家们却在推行"关门提高"的创作形式,专注于向西方学习的创作方向,从而使矛盾日渐激化。因为当时的木刻作品多"取法于欧洲",极其注重画面的黑白对比,这类艺术表现形式很难被老百姓所接受。延安木刻艺术家们意识到了严重的矛盾性后,也曾经尝试过通过改变作品的艺术形式并定期举办木刻展览会,试图倾听群众的意见,然而实际效果并不理想。木刻工作团继续努力,1938年举办的木刻展览上,很多百姓提出了意见。群众认为:这些作品的内容没看头,情节不完整,看不懂;形式上

的"满脸毛"也不喜欢,画面黑乎乎的。针对这些问题,延安的木刻艺术家们深入分析后,得出原因:一是因为中国的新兴木刻源于西方木刻艺术,技法上多采用阴刻与强烈的明暗对比,因此被老百姓称之为"阴阳脸";二是鲁艺内部的教学思想与木刻工作团的实践理念存在一定的矛盾,其"关门提高"倾向严重;三是开展的展览会对于老百姓还是有一定的距离感,一般人不敢走近观看,不敢言声提出批评意见。

3 调整期——成为抗战最有力的宣传介质

针对矛盾,鲁艺的木刻艺术家们意识到了问题的严重性,并进行深刻反思,思考艺术创作中"人民性"的深刻内涵。1942年毛主席的《讲话》,针对当时文艺界面临的实际情况,提出了"工农兵文艺""文艺为政治服务"的深刻思想论断。延安木刻艺术必须扎根于老百姓的实际生活。只有当木刻艺术家们全身心深入民间,才能真正了解老百姓的审美习惯,从而才能在木刻作品中自然地体现大众的思想与情感。延安文艺座谈会结束后,毛主席又前往鲁艺作报告,他提出,文艺工作者必须从"小鲁艺"走向"大鲁艺",鼓励师生深入群众、投身火热的斗争生活。这一论述深入体现了毛泽东一贯的文艺主张:文艺要为政治服务、为工农兵服务。

为增强版画艺术的宣传效果与时代教育意义,艺术家们 主动从民间美术中吸收灵感。他们借鉴民间年画的阳刻技 法,简化背景、突出主题,创作了一批紧扣时代脉搏的新 思想年画,徐灵的《保卫春耕》便是其中典型。同时,艺 术家们深入到田间地头,以老百姓真实的生活为源泉,并 深入学习民间的刻板技艺与印刷方法,这些结合民间艺术 形式和抗日主题推出的木刻作品受到了老百姓的好评。木 刻工作团在春节前创作的一些新年画被群众争相抢购。自 此,延安的木刻艺术得到了群众的认可,其普及性也取得 实质性的进展。

延安文艺座谈会召开后,延安的街头的美术活动更加活跃。为进一步创作出人民群众喜爱的木刻作品,鲁艺的木刻艺术家们带着作品深入农村,走到"老乡"身边,希望从群众视角汲取创作灵感。在延安解放区最为具有代表性的木刻艺术家是古元,他在鲁艺期间积极投身劳动实践,从劳动生活中积累创作素材进行艺术创作,推出了一批展

现生活场景的优秀作品,如《播种》《秋收》等;此外, 他积极与老乡交流,从他们那里收集了许多关于画面的 意见和建议,了解到不少对新事物的见解。创作出了《羊 群》、《结婚登记》等许多与老百姓的生活息息相关的显 示新鲜生活的作品,深受老百姓的喜爱。

自此,延安鲁艺文艺教学与创作从此走上了革命化、大 众化的正确方向,木刻艺术作品从此进入了正确的发展轨 道,创作了一系列具有亲切感和融入感,适合人民群众欣赏 习惯的作品。真正践行了"文艺为工农兵服务"的宗旨,实 现了作品中对"人民性"的解读,并且成为了抗战时期最有 力的思想宣传武器,发挥了极大的政治宣传作用。

4 结语

延安鲁艺木刻艺术的成功转变,印证了契合人民需求的 艺术形式蕴含着强大的生命力,也验证了中国共产党倡导 的"艺术为人民服务"原则符合中国实际。在当今社会多 元发展背景下,随着各类新艺术、新风格的涌入与冲击, 版画发展迎来了前所未有的新格局,具有鲜明时代特征的 版画语言表现形式逐渐走向多元。探讨延安鲁艺木刻艺术 家们是如何在短时间真正解决了"艺术为人民"的问题, 不仅有助于时刻提醒当代艺术家们在创作时要坚持以人民 为中心的创作理念,而且对传承延安精神、弘扬民族文化 等有重要的意义,此外,还有助于将鲁艺精神融入到当今 高校的审美教育中,对铭记革命历史、传承红色基因、提 取中国元素、弘扬民族文化等具有较强的现实意义。

参考文献:

[1] 郭丽娟. 延安时期木刻版画的群众性实践研究[J]. 延安大学学报, 2024 (08): 62-67.

[2]方方. 图像与故事: 延安木刻版画中的情节建构[J]. 美术观察, 2024 (01): 76-77.

[3]于子亮. 1934年新兴木刻作品的"大众化"创作观念 [J]. 西北美术, 2023 (12): 64-67.

[4] 李富龙. 延安文艺座谈会对革命文艺的重塑[J]. 美术, 2022(06): 88-93.

作者简介:

申恒(1985.7-),女,汉族,河南新乡人,副教授,硕士学位,专业:美术学,研究方向:美术学、艺术设计。