

马达的人民主义

——谈延安鲁艺版画家马达的艺术追求

王超

(西安美术学院中国画学院, 陕西 西安 710000)

【摘要】本文就马达先生的版画作品入手,在分析马达先生延安鲁艺时期的一系列版画作品内容及艺术风格的基础上,探讨马达在版画创作中立足人民的创作追求。

【关键词】延安鲁艺; 版画; 人民主义

马达(1903-1978年)原名陆诗瀛,广西北流人,延安鲁艺美术家,延安画派主要代表人物之一,中国新兴版画开拓者,探索者,创造者。马达先生早年便崇尚革命,1927年参加共产党人领导的广州暴动负伤逃往上海,后入上海新华艺术专科学校学习绘画。在沪期间他积极参加由鲁迅先生等领导的中国左翼美术家同盟,成为中国新兴木刻运动的开拓者之一。1938年马达先生赴延安,

在延安鲁迅艺术学院任教,培养出了一大批美术人才(其中包括世界著名的版画大师古元)。在延安鲁艺期间,受到毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的指导,对版画创作进行了更深层次的探索。马达先生扎根陕北,向民间艺术和中国传统绘画学习,探索版画艺术的民族化和人民化的艺术风格,将画笔对准农村,对准广大劳动人民,创作出一系列人民群众喜闻乐见的艺术作品,《推

《推磨》马达 木刻版画 1945年 尺寸 21*16cm

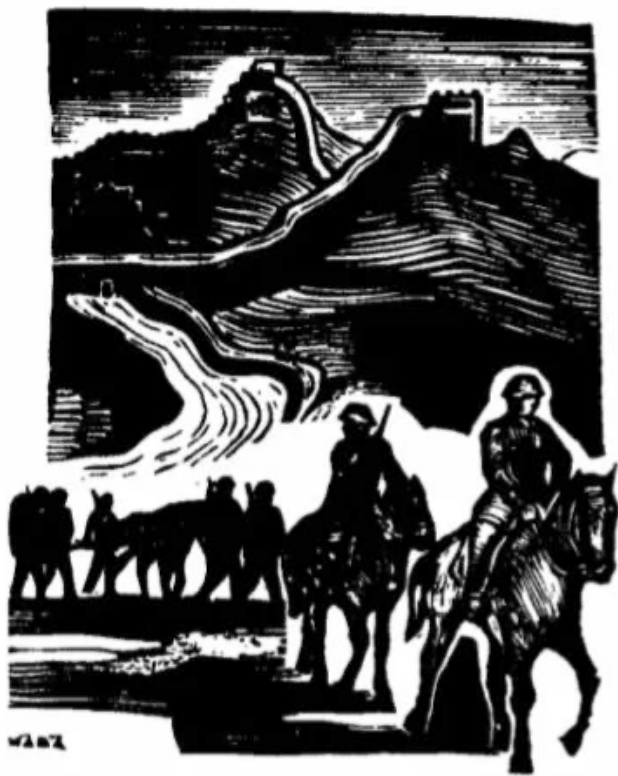
磨》《汲水》《货郎担》《焚毁神像，破除迷信》《保卫大西北》等许多作品，描绘了民主政权下，陕北人民的生产劳动和日常生活，为延安鲁艺的木刻版画发展作出了重要贡献。曾设计新四军最早的“抗敌”布质臂章。抗美援朝战争爆发后，两次奔赴战火纷飞的前沿阵地去采风写生，创作钢笔画《春到人间》和泥塑《运输员》（被中国军事博物馆收藏）。中华人民共和国成立后主要担任天津市美术界的领导工作，曾任中国美术家协会天津分会主席、中国美协理事、《版画》杂志编委、天津市文化局顾问等职。1982年“马达遗作画展”分别在天津、南宁等地举办；同年，天津人民出版社出版《马达画集》。

马达先生的版画作品尽精微，致广大。他的木刻作品多创作于延安解放区，展现了中国人民在中国共产党的领导下建立解放区的历史时刻。这些作品虽然尺幅不大，却描绘了延安人民在共产党的领导下的解放区走向幸福生活的场景，具有重要历史意义。马达先生与当时的一些优秀版画家一起，将现代创作木刻推进到民族化大众化的新时代，使得版画作品受到人民群众的喜爱。这些作品不仅代表了延安鲁艺木刻的高水平，还蕴

涵了“自力更生，艰苦奋斗”的延安精神，对中国木刻版画的发展影响深远。艺术家对解放区生活的细腻体察与真实记录，使我们身处和平年代却依然可以从这些图像中触摸历史，感受中国人民奋进图强的延安精神。马达先生的版画作品扎根农村，描写农民生活，他的老师是农民，他的画板在农村。马达先生用刻刀展示了普通农民身上洋溢着的精神、力量、热情。

马达先生的这幅木刻版画《推磨》取材于陕北解放区农村生活，描写一个农村妇女赶着毛驴推磨的情景，有着浓郁的地方特色和乡土气息。作品构图精练，简洁明了，虽然只描绘了陕北劳动妇女的一个背影，却用简单的线条描绘出陕北妇女劳动状态，马达在这幅作品中将推磨的妇女健美的身姿表现得惟妙惟肖。画面以简约线条将陕北的真实劳动场面描绘得真实生动。画面生动活泼，在吸收我国传统木版画和民间剪纸技巧的基础上，根据画面需要强调黑白对比。将推磨的小毛驴处理成大面积的黑色，与人物线条形成鲜明对比，色块的运用使得画面丰富节奏明快。用阳刻线条表现物体质感和结构，在复杂的农村劳动场景中，不但可以将环境中的山石草木质感生动刻画展现，还能将人物衣纹线条的动感与石墨粗糙的质感区别开来。刀法流畅严谨，细长的房屋轮廓也在马达的刻画下自然流畅，人物的细节也通过刀法处理巧妙，线条简约富有旋律感。《推磨》所展示的艺术技巧成熟纯粹，逐渐摆脱了西洋版画的痕迹，富有陕北当地特色，带有陕北农村的乡土气息。作品情真意切、朴素生动，是我国木刻发展史上的一幅重要代表作品。马达作为延安鲁艺的教师，在这一时期创作了大量真情实感的版画作品，真实地刻画了富有生命力和感染力的陕北农民形象，画面充满了陕北农村的真实感和解放区明媚的阳光。

作品《保卫大西北》，用雄浑有力的笔触、显著的层次、简洁的线条，烘托出时代背景，真实刻画革命军队“万水千山只等闲”的英雄气概与革命精神。马达先生细致塑造了近处骑马战士的姿态，将黑白运用自如流畅，通过远处山的黑色块衬托出革命战士的英勇和勇往直前。在这张木板上，既有细致的推刀，又有大片留白构成的剪影，生动地表现了革命军队勇往直前大无畏的

马达 / 保卫大西北（木刻）1938年

精神。此外，马达的小幅版画作品也非常耐人寻味，其中《作曲家冼星海》，描绘著名作曲家冼星海先生谱曲创作的场景。冼星海是中国现代著名的作曲家，创作出包括《黄河大合唱》在内的五百多首脍炙人口的革命歌曲，为新中国的音乐运动做出突出贡献。艺术家总是相见恨晚，也许冼星海在音乐领域的创作深深吸引着同为艺术工作者的马达先生，使得马达先生将目光聚焦在这样一位革命艺术家身上。再看这幅版画作品，依稀能看到时代背景下，音乐家通过革命歌曲所呐喊出的保卫祖国的坚定信念。画面中冼星海先生坐在书桌前聚精会神地谱曲，一手拿谱一手认真谱曲，桌布的黑白格与乐谱的处理鲜明有趣，上方乐谱既宣扬主题又极其富有装饰效果，乐谱的点线面穿插也展示了木刻版画的强烈表现力。主人公冼星海的形象刻画生动简明，背景的大面积留白突出了主人公的专注，在这块小小的木刻版画里，冼星海沉浸在音乐世界中，围巾细致的推刀处理勾勒衬托出革命艺术家冼星海专注认真的脸庞，也反映出革命艺术家在艰苦条件下不懈创作的拼搏精神。桌布的处理生动巧妙，刀法果断，画面张弛有度、简练干净，带有马达先生典型的版画语言。这种形象与主题皆鲜明生动的版画作品在当时不仅利于宣传革命精神，也极大程度上丰富了人民群众的精神世界。

延安是一块英雄的、红色的土地，孕育出了永放光芒的“延安精神”。延安解放区人民在这片土地上自力更生，艰苦奋斗，战胜了严重的物质困难，改善了边区军民的生活。这是一片热爱劳动的土地，从中央领导到普通战士，从妇女孩童到年迈老人，无一不扛起生产工具。他们身上肩负着民族的苦难，更肩负着民族的希望。延安鲁艺的大量作品都将目光聚焦普通劳动人民，他们是我心中“最可爱的人”。习主席教导我们“幸福是奋斗出来的”，在延安鲁艺的版画中，在延安解放区劳动者身上，我深深地体会到幸福生活的来之不易，也被解放区劳动人民的乐观奋斗精神感染。《论共产党员的修养》中说：“我们共产党员，要有最伟大的理想、最伟大的奋斗目标，同时，又要有实事求是的精神和最切实的实际工作。”从延安鲁艺的版画作品中，我体会到早期社会主义建设者们的仰望星空与脚踏实地。振兴中华民族的伟大理想激励着他们勇往直前。延安

鲁艺的艺术很好地说明了“文艺需要人民”。在木刻版画作品《延安鲁艺》中，马达先生以鲁迅先生为中心，直观地描绘了延安鲁艺的学习生活。作品中心马达先生以粗犷坚毅的手法刻画了鲁迅先生侧面肖像，凝练的木刻线条表达了对鲁迅先生的敬仰与热爱。在画面四周围绕着延安鲁艺设置的四个课程：音乐、美术、戏剧、文学。画面左上角刻画了指挥家挥棒指挥棒的瞬间，表达了延安鲁艺的音乐课程。指挥家侧身站立，在黑白剪影中通过一根鲜明的指挥棒就刻画出音乐的形象，这样简练的版画语言体现了马达先生高度总结的经验与造型能力。画面右上角的人物手拿一本书，表现了延安鲁艺的戏剧课程。在画面左下角是一位画家正在进行艺术创作，画家席地而坐，手握画笔对准面前的画板，马达先生只用寥寥数笔就刻画出画家进行艺术创作的动态，人物造型生动鲜明。画面右下角表现了一位低头看书的年轻人，代表文学课程。人物一手托腮思考，一手紧握书本，生动地刻画给人无限的联想。作品构图严谨，在突出主要人物的基础上，以大块空白作为衬托，表现阴影部分使用排刀刻制，

《作曲家冼星海》马达 木刻版画 1939年 尺寸 13.4*9.1cm

《延安鲁艺》马达 木刻版画 1939 年

刀法严谨、线条细密、纹理清晰，将革命家鲁迅先生的坚毅眼神刻画得十分鲜明。在接触了大量的陕北民间美术后，马达先生的表现手法趋于成熟，成为延安文艺的重要组成部分。《延安鲁艺》作为鲁艺的校徽，不仅仅是传达鲁迅先生的思想和品格，更是延安鲁艺的精神旗帜。在延安鲁艺，除了艺术教育，更多的是传递延安精神，造就革命青年，他们的艺术追求和艺术理想影响着当时乃至此后中国文艺的发展。

文艺作品有千万种创作方式，但无论哪一种都不能离开人民，不能离开实践，“创作要贴近人民，作品才能活起来”，王绪阳先生这样总结自己的艺术创作。习主席强调：“人民是文艺创作的源头活水，一旦离开人民，文艺就会变成无根的浮萍、无病的呻吟、无魂的躯壳。”“文艺的一切创新，归根到底都直接或间接来源于人民”，艺术可以放飞想象的翅膀，但一定要脚踩坚实的大地。人民就是文艺工作者最坚实的大地。“文艺创作最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”在延安鲁艺的作品中，我看到了这份扎根人民的精神与力量。延安鲁艺，不仅是知识青年向往的革命圣地，更是中国革命胜利的一支优秀文艺队伍。我们没有理由不去相信，这一时期

马达设计的新四军“抗敌”布质臂章

延安鲁艺的作品中，蕴含着民族崛起的精神宝藏。

回顾历史，不忘初心。时值习总书记文艺工作座谈会五周年之际，重读马达先生延安鲁艺版画作品，让延安革命老区的艺术大放光彩，更具历史意义。文艺是时代前进的号角，引领时代风貌。新时代的社会主义建设，离不开文艺工作者。回顾延安鲁艺的峥嵘岁月，我们不仅要铭记历史，更要弘扬延安鲁艺的革命精神，坚持以人民为中心的创作导向，奋力书写中华民族新史诗，为新时代中国特色社会主义史诗般的实践创作出史诗性巨作。每个时代都有每个时代的精神，处在新时代的我们，更要力戒浮躁、聚焦现实，创作无愧于时代的优秀作品，为时代画像，为时代明德。作为艺术院校的青年，更应当坚守理想信念，博观而约取，厚积而薄发，以真诚的创作态度，深入生活，扎根人民，坚持以人民为中心的创作导向，在实践中彰显文化自信，传播中国价值，凝聚中国力量。不忘初心，牢记使命，做有信仰，有情怀，有担当的新时代文艺工作者。

参考文献：

- [1] 尚辉. 延安鲁艺与窑洞风味的现代版画 [D]. 文艺报, 2018.
- [2] 延莹莹. 新时代，中国文艺再出发——写在延安鲁艺成立八十周年之际 [N]. 中国文化报, 2018.
- [3] 王文治. 探索探索再探索——谈马达的版画艺术追求 [D]. 北方美术, 2001.
- [4] 王莹 于也童. 八十年鲁艺：那些激荡岁月的经典之作 [D]. 文艺报, 2018.