

夏風畫集

陳天然題

夏风画集

河南美术出版社

夏风和他的艺术

时代造就自己的艺术家。中国人民反对帝国主义、官僚资本主义、封建主义的革命时代，培养、造就出一批革命艺术家。他们既是革命者，又是艺术家，他们在与人民同呼吸共命运的伟大斗争中，创造出无产阶级革命时代的新艺术。它不同于历史上任何时代的艺术，而有着新的质，新的美，新的内容和新的形式，开一代新风。夏风就是这批革命艺术家中的一位。他的作品早在三十年代、四十年代就为人们所熟知。

夏风一九一四年生于河南省阳武县。自幼酷爱绘画，曾随家乡画师研习书法和花鸟画。一九三〇年入河南艺术学校，毕业后进国立杭州艺专，继而入国立北平艺专深造。在学生时代，他研读进步书刊，探求改造中国的真理，他在自己的绘画和摄影作品中，揭露旧社会的腐败与罪恶，为劳苦大众鸣不平。抗日战争爆发，夏风积极投入抗日救亡的宣传活动，每日奋战不息。在江南，他就画过一百多幅宣传抗日的壁画。并于一九三八年投奔延安，参加了革命队伍。

到延安后，夏风入鲁迅艺术学院木刻研究班。他对革命的第一份献礼是：在延安展出了他创作的连环画《抗战大事记》。由于这套连环画表达了中国人民要求抗战的心声和初战告捷的胜利，受到了革命干部和人民群众的欢迎。从此，画家和连环画结下了不解之缘。延安时期，夏风是连环画创作的组织者和创作者之一。他在抗日战争和解放战争时期曾画过几十套连环画，如《劳动英雄赵占奎》、《马氏父女》、《逃向光明》、《两个互助组》、《立功报喜》等等。这些连环画反映了时代和历史的发展趋势，描绘了新的人物和新的世界，从性质上根本区别于以情节离奇或低级趣味招揽读者的旧连环画，在当时产生了广泛的社会影响。如，一九四八年七月八日《大连日报》发表夏风的《两个互助组》时，编者按语写道：“这是夏风先生的连环画，是介绍东北农村中的两个互助组，一个是成功的，一个是失败的，其中的经验教训我们要认真学习，虽然东北的情形和我们这里稍有不同，但极大部分还是完全一样的。”由此，我们可约略看出，连环画在革命年代的作用和意义。正如画家在《我画连环画的历史回顾》一文中所说：鲁迅提出的对旧连环画的改造，是在延安实现的，而后，得到发扬光大。”（见《连环画研究》1984年9月号）

夏风不但是革命队伍中有开创精神的连环画家，而且还是一位富有创造精神的版画家。他的木刻创作与人民的生活和革命斗争相结合，反映了中国人民伟大的抗日战争，反映了解放区丰富多采的民主生活，反映了那个时代的精神和历史真实，塑造出一批典型环境中的典型人物。由于画家在特定的历史环境中刻画了不同阶层、不同社会地位、不同年龄和性别的人物性格和他们各自对现实生活的态度，揭示了他们的精神面貌和心灵世界，今天看来，他的作品不但有历史感，而且，对于那个特定的时代来说，也具有深刻的认识价值和审美价值。“一个时代只能够由它自己的艺术家来再现”（库尔贝）。从某种意义上来说，画家的这些作品具有不可重复、不应低估的历史意义。

夏风的木刻作品，题材广泛、内容丰富。人民群众练兵习武、开展游击战争，合作社经济发展，长期受奴役的农民也开始掌握文化并作文化的主人，民拥军、军爱民、军民亲如一家，斗地主分田地、翻身农民耕种在自己的土地上，干部生产自救、工人为前线而生产……，时代生活的一切重要方面、一切新的因素，都被画家注意到了。这些涉及广泛、来自于现实斗争生活的题材，在夏风的笔下，得到了生动而真挚的艺术体现。在艺术创作中，新的内容要求与之相适应的新的艺术形式，

画家为了歌颂人民群众的新生活和他们所从事的伟大斗争，为了创造出群众喜闻乐见的艺术形式，曾苦心孤诣地进行艺术探索。他从民族、民间的艺术中吸取营养，借鉴外国的进步艺术，运用于自己的创作。这，在解放前已引起评论界的注目：“木刻工作者利用了一切可以利用的形式刻作品，夏风与古元的木刻窗花，则采用了民间形式，这样做的结果，使木刻更深入群众，彻底消除了木刻与劳动人民的隔阂……我们看到另一种较好的，即是以西洋笔法渗合中国作风的画法，如夏风的《翻身乐》……在今天，大有提倡进一步发展的必要。”（见《谈鲁艺美展》）夏风的很多木刻，如：《瞄准》、《货郎担》、《打谷场上》、《敌后运来的战利品》、《农民自卫军》、《小八路》、《李勇大摆地雷阵》、《光荣参军》、《控诉》、《出钢》等，或利用民间形式，或融会中西，既有民族形式，又有鲜明的个人风格。他的作品刊载于解放区和国统区的进步报刊上，刊载于欧美、日本出版的报刊、画册中，得到好评，在国内外有广泛的影响。一九四二年，夏风在延安曾获青年文艺奖。遗憾的是，他的作品，大都在连年战火中散失，这本画集中收入的作品，仅是寥寥幸存者。

全国解放后，夏风从事中国画创作。初画人物，后攻花鸟。我们从他一九三六年创作的《雨霁》，那空灵的境界、洒脱的笔墨韵致中，可以看出青年时代的夏风在中国画方面的造诣。在经过四十年的艺术创作历程之后，画家又重操旧业，画起花鸟画，他的花鸟画就不可避免地要溶入不少新的素质，呈现出他独有的风貌。

夏风的花鸟画很讲究诗境、意趣。“欲得妙于笔，当得妙于心。”（黄庭坚）夏风认为，心之“妙”、构思中的奇思异想，来自于对造化的细腻入微的体察，来自于心灵与造化的神遇和迁想妙得；而后才能挥毫运墨，把内心的艺术表象，体现为、物化为富有艺术魅力的可视形象，把心之妙转化为笔之妙。一个构思往往要经过长期的反复的思考、酝酿、发酵，又常常需要在数易其稿中发展、体现构思。画家年迈体衰，每天站着画画，躺着看画，夜里睡不着时想画，“用志不分，乃凝于神”，他的艺术可说是整个身心的产物。

这，我们从他的作品中可以看出。如《夜阑露凝香》这幅画，画中月色迷朦，玉簪花在悄悄开放，向人间喷吐着芬芳。静中有动，画境幽微动人，让人联想起杜甫的《春夜喜雨》那春雨“润物细无声”的诗境。这幅画体现了画家用心灵对造化的入微的体察和艺术表现上的苦心探索。

夏风的一系列作品，如《晨曦》、《听雨》、《山色镜中看》等，在构思和艺术表现上都有上述特色。同时，还可以看出，画家是怎样缘物寄情，借景抒情，“化物为情思”的；又是怎样通过可以描绘的可视形象，来表达不可直接表现的思情和审美趣味的。花鸟画的内蕴和绘画语言竟是如此丰富，它犹如音乐一样，只可意会、领悟，难可用文字来描述。

陈言务去，锐意求新，是夏风创作中的座右铭。他每画必求境界，必求得妙于心，在艺术表现上，画家主张不拘一格，放手创造。他在创作中决不以法役意，而以意役法，一切笔墨技巧，造型手法，只为造境表意服务。比如他画《酣战》一画，为了表现力的美和雄鸡英姿勃发之气，而吸取民间艺术的造型与设色手法，以简括奔放之笔，鲜明热烈的调子，作了淋漓酣畅的表达。若不采用民间的艺术手法，恐怕效果是不会这样饱满充沛的。夏风喜画鹤，他的《鹤舞》、《鹤乡遨游》、《向天歌》、《鹤戏图》等，通过鹤的多种情态，表现鹤的高洁、美丽，画境充满幻想。画家画鹤在艺术手法上用传统的没骨法，又吸收西洋画中冷暖对比的色彩方法于其中，优美的鹤姿与天光、水影、草色相映照，与富于幻想色彩的设色相融合，让人想象驰骋。

夏风的花鸟画，如同他的版画一样富有时代感。这与画家的美学思想和创作实践有关。正如画家在他的画展前言中所说：“造化瑰丽、奥妙，神奇而又迷人。每个时代的人们都有对于它的新的感受和新的发现，在艺术中揭示这种新的审美感情和新的发现，艺术也就获得了时代的感情和新的风貌。”花与鸟的自然形态，多少世纪以来变化无多，花鸟画却变化极大。这是因为时代和生活于其中的画家的主体意识、审美感情变化了的缘故。

夏风年已七旬，但仍有“老骥”之志。虽是暮年，仍日思为精神文明多做贡献。他的《百度甲子岁，又逢甲子春》、《夕阳虽晚霞满天》可称是抒怀之作。前者那盘根错节的老树，虽饱经风霜，仍有无限的生命力，在百鸟合唱中迎来了又一个甲子春；后者彩霞熔金，芦花迎风，满纸壮怀激烈，与“夕阳无限好，只是近黄昏”的情调大相迥异，这莫不是常以“老骥”自励，仍在奋力攀登的老画家的追求或自喻？

目 录

版画

劳动英雄归来.....	1
给八路军送药品.....	13
小八路.....	17
识字牌.....	17
从敌后运来的战利品.....	11
互助.....	18
骡马店.....	17
拥军秧歌.....	16
收获.....	18
光荣参军.....	16
慰劳我们的军队.....	13
瞄准.....	18
编剧本.....	17
耕耘在自己的土地上.....	11
春节联欢.....	16
南泥湾牧马.....	15
练武.....	18
合作社.....	17
春耕.....	18
夏锄.....	18
秋收.....	18
打柴.....	18
控诉.....	18
货郎担.....	17

修复.....	18
打谷场上.....	16
中国画	
冬阳.....	18
雨霁.....	18
鹏程万里.....	16
鹤舞.....	18
浪潮.....	18
荷花翠鸟.....	16
平湖照倩影.....	15
晨曦.....	18
听雨.....	18
延水流长.....	16
向天歌.....	17
夜 阑露凝香.....	15
百度甲子岁，又逢甲子春.....	9
满园堆金.....	16
和平颂.....	17
晨牧.....	18
夜 阑月明.....	16
奋飞.....	18
平湖秋色.....	16
山色镜中看.....	15
秋艳.....	47
夕阳虽晚霞满天.....	封面

劳动英雄归来 1943年 (21.1×13.7 c m)

2 给八路军送药品 1939年

3 小八路 1942年 (24×17.4 c m)

4 识字牌 1944年 (22.3×14.9 c m)

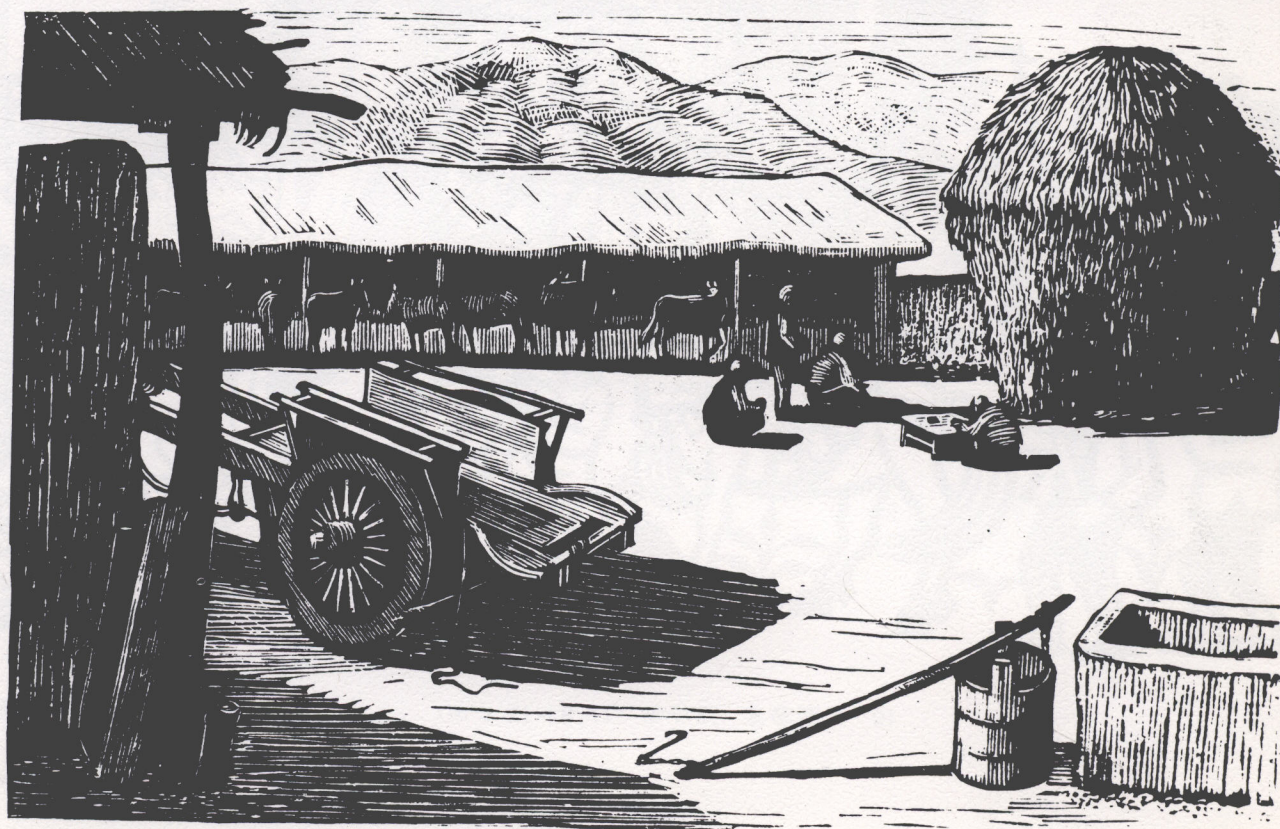

5 从敌后运来的战利品 1944年 (24×10.9 c m)

6 互助 1948年
(20.6×13.2 c m)

7 骡马店 1944年 (24 c m×15.6 c m)

8 拥军秧歌 1944年

9 收获 1944年

10 光荣参军 1947年 (17.8×12 c m)

11 慰劳我们的军队 1947年 (17.3×12.3 c m)

12 瞄准 1945年 (17.5×13.7 c m)

13 编剧本 1944年 (21.5×16.8 c m)

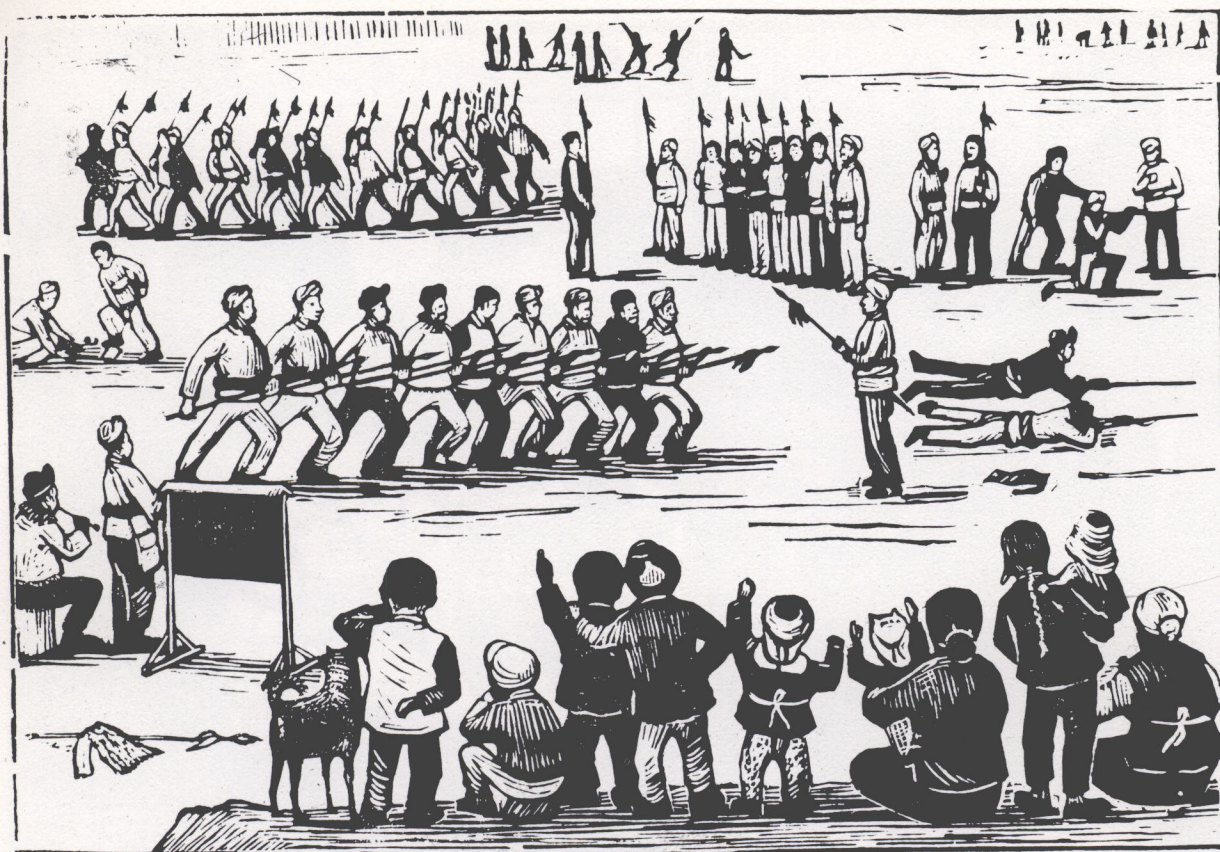

14 耕耘在自己的土地上
1947年
(22.5×15.2 c m)

15 春节联欢 1944年 (20×14.7 c m)

16 南泥湾牧马
1945年 (18.3×12.6 c m)

17 练武 1945年 (19.6×14 c m)

18 合作社 1945年
(14.3×8.7c m)

19 春耕 1947年 (17.8×11.9 c m)

20 夏锄 1947年 (18×12.5 c m)

21 秋收 1947年 (17.5×12.2 c m)

22 打柴 1947年 (17×10.5 c m)

23 控诉 1946年 (21 × 14.6 cm)