

吴燃版画选集

在 沃 野 上 耕 耘

吴燃同志的木刻作品，大多是表现我国农村生活，画面优美抒情，富有生活气息，深得众多观众好评。他没有上过专门的美术学校，主要依靠自学获得成功的。

一九二八年吴燃出生在安徽省萧县一个农民家庭。他母亲是个普通的农家妇女，平时参加农田和家务劳动，闲时喜欢剪纸，一叠彩色纸在她的灵巧双手之下顷刻间剪出美丽的花卉或可爱的小动物。吴燃从小受到这种纯朴美的熏陶，他对美术有浓厚兴趣最早来自母亲。

他少年时代一直生活在农村，这段经历对于他以后喜爱农村题材有直接影响。他在家乡读完小学后进入师范学校，在学校时就是美术的活跃分子。

一九四九年家乡解放了，他参加了人民解放军，先在部队文工团搞美术宣传工作，以后调到部队刊物《公安战士》编辑部任职。他喜欢木刻，《搜山》、《饮马》、《脚印》、《斜阳》、《下岗》、《夜》等是他初期的作品，反映了人民解放军的战斗生活，也反映出作者对解放军的真挚感情。他的艺术生命一开始就扎根在现实生活的土壤中，这是可喜的起步。

一九五八年吴燃从部队转业到地方农场，他在农场一边劳动一边进行美术活动。《吃睡在田间》、《打谷场上》、《贮水池》、

《午归》是这时期的作品，刻划出劳动生活中的诗情和画意。

一九五九年他调离农场到天津百花文艺出版社担任美术编辑工作。在此期间，他创作了很多书籍插图和封面画，他依据不同的文学作品，创作出多样艺术风趣的插图，构图新鲜，别开生面，刀法凝练，生气盎然。

他到过祖国的很多地方体验生活和参观访问，他最喜欢的是太行山区，因为这里的风情和他的童年生活十分相近。《金色的山谷》是一曲山区生活的赞歌。描绘北国的原野，山峦起伏，在秋收季节，庄稼登场，处处是劳动的人群，一片丰收的景色。由于作者对生活有深厚的感情，在艺术技巧上又下了一番苦功，这幅作品使人看了感到亲切，仿佛置身其境，唤起我们对生活的美感和热爱。

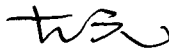
吴然的版画艺术是在生活激流中经过长期努力而形成的，可贵之处是他继承我国现代版画的现实主义传统，以饱满的热情讴歌人民，赞颂劳动、土地。他经常深入生活，从大自然和现实生活中寻找描绘的对象，细心地观察和写生，采用多样的刀法去表现不同的形象，力求作品为广大人民群众所喜爱。

从他的《汲水》、《猎》、《山月随人归》等作品中看出他既吸收中国水墨画的传统，又保持木刻艺术的特色，别有趣味。

在十年动乱期间，他几经折腾，后被遣返原籍，创作中断了很多年。打倒了“四人帮”，一切又恢复了生机， he 现在是天津画院的专业画家，他的刻刀和画笔可以尽情地发挥作用了。

《沃野》是吴然近年创作的一幅好作品，描绘广漠的田野上人们正在耕种，天空飞翔着成群的鸟禽，一个耕耘者翻完了一片土地，休息时凝视远方，他象是经历过不少风霜的中年人，或许心中深有感触地遐想：经过十年严冬的大地，现在复苏了，人们有了新的认识，怀着新的希望，再下一番辛勤，一切都将好起来的；或许以这位耕耘者比喻这幅画的作者自己。吴然的艺术生涯是在中国解放了的土地上起步的，他是属于新中国成长起来的画家，经历过胜利的喜悦，也遇到过曲折和忧伤，如今他已五十多岁了，仍然精力充沛，热情洋溢，充满信心地在祖国壮阔丰饶的艺术沃野上辛勤地耕耘着。

我预祝他在今后的艺术创作中将会开出更美丽的鲜花，结出更丰硕的成果。

一九八二年

美的探索

谈吴燃的木刻

马克

一九五六年，当我在《美术》杂志工作的时候，就有幸看到过吴燃早期的一些木刻。那些作品在艺术上虽说还比较幼稚，但画中的生活激情和初步显露出的诗意，却给我留下了美好的印象。现在二十多年过去了，在党的温暖阳光下，由于前辈版画家们的关怀和画家本人的努力，他的木刻得到了健康的发展，而且已臻于成熟。如果说当年我看到的是含苞欲放的蓓蕾，那么如今则是盛开的鲜花了，它们以特有的芬芳和朴素的美，给我国的版画园地增光添彩，使广大观众得到美的艺术享受。

心灵深处的独白

吴燃的木刻，是发自他心灵深处的独白。它，寄托着对现实生活的热爱；它，预示着对美好未来的憧憬；它，也记载着对美的探索历程。

吴燃从小就受到了美的熏陶。一九二八年，他出生在安徽省萧县一个农民家庭里，妈妈是个朴实勤劳的农村妇女，虽说不识字，但在镇上却是出了名的剪纸能手。一叠白纸在她的剪刀下，一转眼就会变成各种各样的花卉和动物，既生动又可爱，给幼年的吴燃以很深的影响。他常常跟在妈妈的身边，在故乡的茅舍里，在暗淡摇曳的油灯下，一边看妈妈剪花，一边自己用粉笔头在盛谷子的大瓦缸上画小人，画了擦，擦了又画，就这样不知不觉在他的心田里播下美的种子。应该说他妈妈就是他的第一个启蒙老师。吴燃童年多病，爱学习，爱幻想。在满天星斗的夏夜，他常爱听老祖母讲牛郎织女等民间故事。在私塾读书时，他最喜欢背诵唐诗三百首和千家诗。那些寄托下层人民理想与愿望的童话和传说，那些千锤百炼意境奥妙无穷的诗篇，尽管当时在他看来不可能充分理解，然而长期的耳濡目染，潜移默化，对他后来的创作却起了良好的作用。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”、“大漠孤烟直，长河落日圆”、“暮从碧山下，山月随人归”等脍炙人口的名句，至今还启发着他对美的追求。他考入初中后，在学校里除语文外，最喜爱的就是美术课了。课余时间还经常应同学和亲友们的要求，刻各种图章与写美术字。至于刻木刻则是他上师范时开始的，但那时他只知道用一把单刃刀暗自进行尝试。

一九四九年安徽解放，他在上海参加中国人民解放军，在一个文

《朝鲜人民热爱毛主席》（1951年作）

工团里搞美工。他托人从北京买到一副木刻刀，心情非常兴奋，于是才真正琢磨创作，一次又一次地探索铁笔木纸的特殊效果。一九五一年，《华东战士》画报选登了他创作的《朝鲜人民热爱毛主席》，这是他发表的第一幅木刻，对他的鼓舞很大，进一步坚定了他从事木刻艺术的决心。不过，他真正步入木刻的堂奥，更深地理解木刻艺术，还是一九五二年从上海调至北京在《公安战士》任美术编辑以后。在此期间，一方面他有机会到祖国各地去深入生活，开阔眼界，丰富积累，为创作打下了生活的基础；另一方面他又广泛涉猎中外文学艺术的书刊，参观各种美展，增强了艺术修养。特别是他结识了著名版画家古元，并由古元推荐参加了美术家协会版画组的活动。他除去经常向古元具体求教外，又有机会在更多的版画家中吸收营养，这对吴然在艺术上的发展起了关键性的作用。古元的言传身教对吴然的启发很大，

仅从古元给他的木刻《饮马》所画的构图示范，就清楚地铭记着老一代版画家对于后起者的扶植和关怀。

从吴燃早期反映部队生活的作品开始，经一九五八年他随部队一批复员转业的同志到农场，一九五九年由农场分配到天津百花文艺出版社，一九六三年又从出版社调到美协天津分会，直至一九六六年“文化大革命”为止，这十多年间的创作过程，处处都留有他探索美和创造美的足迹。我们看到，他的作品随着生活领域的扩大，表现的内容日

古元同志为《饮马》所画的构图示范

愈广泛，感情色彩和抒情成分也更加鲜明，而且讲究以少胜多，避直求曲，虚实互藏，以引人入胜。更可贵的是，他善于“用自己的眼睛去读人间这部书”（鲁迅语），又善于用自己的语言来吐诉自己的爱憎，逐步形成自己的艺术风格。

在十年浩劫中，吴燃被迫返回自己的家乡。尽管他有很长一段时间停止了创作，但他对版画艺术的思考和创作的酝酿却没有中断过。因此当他一旦再拿起刻刀的时候，作品便象泉涌浪卷一样出现，既保持了一贯明朗纯朴的基调，又更加显现出一种乐观的信念。自此，他

的创作进入一个新的阶段。

平凡中求不平凡

吴然的木刻，描绘的多是现实生活中常见的平凡的题材，没有疾风骤雨，也很少波涛汹涌，而往往象一弯涓涓的溪流，平缓而清新，或似海滩上闪闪发光的贝壳，斑斓而婉丽，给人美感，又引人联想。也就是说吴然的木刻善于平中求奇，以小见大，在平凡的事物中去揭示生活的美，人物的美，思想的美。正如法国哲学家、文学家狄德罗所说：“艺术就是在平凡中找到不平凡的东西，在不平凡中找到平凡的东西。”

平中求奇，在于着力开掘真实生活中的诗意。诗是无形画，画是有形诗，吴然的木刻就常常洋溢着朴实率真的诗意，散发出浓郁的生活气息。水印套色版画《两个村落之间》是这样，油印套色木刻《猎》也如此。《两个村落之间》是画家畅游桂林漓江后的作品。他参照我国古人“千山环野立，一水抱城流”和“水似青罗带，山如碧玉簪”等诗意，又受印度泰戈尔一首诗的启发构思而成，不描绘漓江的一般游船与常见的渔舟，而表现联系两个村落的渡船，真是别具一格。这幅木刻既真实地再现了山以水为镜，水因山有色的自然景象，又抒写了水乡人民自此岸至彼岸，渡过来渡过去的生活情趣，使人仿佛置身于这美丽的画图之中。

《山泉》素材

可惜在水印套色方面,协调有余而清新则不足。

《猎》这幅木刻,绘形绘声,寓动于静,充溢着诗意和音乐的旋律。远山连绵,近草丛生,中景是一片粗壮茂密、枝桠交错的林带,整个画面空旷、壮美、神秘、静谧,两个猎人悄悄潜入林间,瞄准目标,扣动扳机,“砰”的一声,于是画面骤变,群鸟惊飞,树枝颤动,似乎让人能聆听到阵阵的鸟鸣,余味深长。

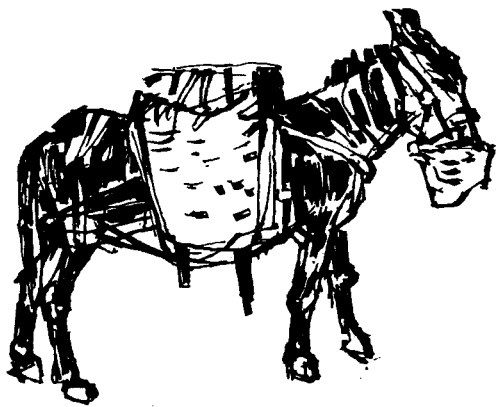
《水磨坊》和《汲水》也是有形、有声、有色,诗意很浓的佳作。前者优美抒情,苍茫的暮色与温暖的灯光相映,白杨树在晚风中的沙沙声与水磨车轮湍湍的转动声互应,亭亭直立的白杨又与弯曲的小河交错穿插,意境颇为诱人。后者概括洗练,一个农村小姑娘在溪边提着木桶,手拿水瓢,她的身影在碧波里荡漾……。这些都是农村中常见的景物,然而在画家的刀笔下却产生出迷人的魅力。这里既有直接的生活感受,又有间接的长期生活积累,既有写生和速写的依据,又有画家的想象和创造。正如画家自己所说:“有时在生活中的一点启示,一道闪光,就会把灵感的火花点燃,使丰富的然而仿佛早已沉睡在记忆中的印象都唤醒了。它使美得到升华和净化,于是一个构思形成了。犹如幼苗破土而出,它是胚胎在土壤中逐渐孕育的结果;犹如一股清泉的涌出,它是无数细流渗透汇集的结果。”这正是长期积累偶然得之的构思过程,也是在平凡中求不平凡的创造成果。

平中求奇,在于真挚地抒发时代之情,抒发人民之情,抒发画家内心之情。所说情从景出,景由情生,情景交融,浑然一体。这种从

《猎》中素材

《山月随人归》素材

生活出发，以情取胜，正是吴然作品之所以能化平为奇的又一特点。《山月随人归》和《沃野》就是两幅有代表性的作品。一个欢快明朗，一个含蓄深沉。如果说前者是一支朴实的民歌，那么后者则是一首抒情的长诗。两者所描绘的景，都具有浓厚的地方特色；两者所抒发的情，都是劳动人民的感情。《山月随人归》是借古诗为题来赞美今天农民劳动生活的。整幅画格调朴实，刀法有致，有意压低了的地平线，既衬托了骑在毛驴上的兄弟，一仰一俯，一颠一闪的神情，又开拓了幽静深邃的空间。那果实累累的柿树，那层层远山，那淡淡的月色，那有节奏的驴蹄声，这些具有北方山区特色的典型风貌，都有助于劳动归来的愉快心情和诙谐情趣的表达。

同样，《沃野》也是借景抒情的。不表现拖拉机手正埋头耕作，而选取他刚刚翻完一片土地小憩的瞬间，以揭示人物内心世界的美。从他高瞻远瞩，沉思遐想的神态，能把观者引向更加辽阔富饶的山川。画有限而意无穷。关于这幅作品，画家在创作笔记中曾这样写道：

淡淡的层层梯田，朦胧的条条沟豁，映衬出机耕手铁一样的背影。

卷起的背心，煽动的草帽，微

微倾斜的身躯，粗犷、憨厚，象
一座凝固不动的雕像。

广阔的北国高原，仿佛飘起高
亢清新的旋律，深深溶进了劳动
者的起伏心潮。

这些诗一样的语言，是这幅木刻的最好注脚。它说明画家正是借助人工改造过的自然美，来抒发人物热爱家乡和土地的感情与开阔的胸襟。“临春风思浩荡，望秋云神飞扬。”从画中的人造梯田，拖拉机耕作，遍地的红花草，自由翱翔的群鸟等形象的着意描绘，不禁会使人联想到已经复苏的大地。我国广大农村遭受十年动乱之后，现在又开始出现了崭新的容貌，以及更加光明的前景。

平中求奇，还在于揭示社会主义新人的心灵美，尤其要扑捉闪耀在普通人的普通生活中的思想光辉。从《沃野》的评述中已可清楚看到吴然创作的这一特色。他不浮光掠影地复述生活，也不靠奇特的情节取胜，而是通过真实的形象创造和意境烘托，展现人物的思想品德，并且从人物精神面貌的变化，显示我们伟大时代的侧影。

《山泉》、《丰收场上》、《新设的邮箱》和《收获时节》等作品，尽管思想性有深有浅，艺术造诣有高有低，但它们都有一个共同的特点，那就是从平凡的生活中发现别人不易发现的闪光的东西，集中地赞扬人物的心灵美。有的把主人公放在清翠宜人的山野美景之中，通过她荷锄归来路过山泉旁冲洗的情节，展现知识青年热爱生活和创造生活的美好情操，纯洁的泉水象征着人物纯洁的心灵。有的把主人公置身于边远地带建设工地的新居住区，

《沃野》素材

通过不怕风雪严寒不辞劳苦艰辛传送信件的情节，表现女邮递员安于平凡岗位埋头工作的优秀品质。有的正面歌颂农民劳动的积极性，收工之后，那位社员仍在场院挑灯夜战。从给架子车打气的这一实际行动，体现了人物高涨的生产热情和认真负责的态度。有的则侧面反映农村实行新经济政策，给农民思想感情带来的深刻而细微的变化。劳动已变为每个人的自觉行动，农忙无闲人，基层干部在搞好工作的同时，也锁上办公室的门到田间去参加生产了。

这些平易近人的作品，都是画家从自己经历过或间接生活感受中得来的。他所追求的是朴实的诗意，所描绘的是景情结合的自然，所赞美的是人们纯洁的心灵。这些作品，是书写在版画上的抒情诗，真实、优美、动情；也是溶化在木刻中的赞美歌，见物、见人、更见心。

成如容易却艰辛

《新设的邮箱》素材

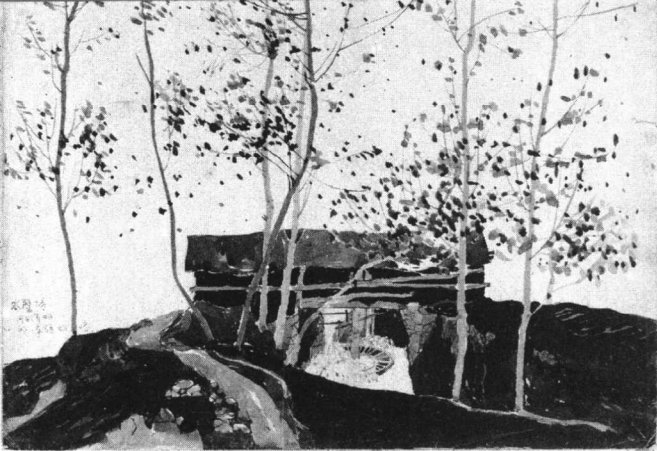
“看似寻常实奇崛，成如容易却艰辛。”这是我国北宋文学家王安石的诗句，我觉得用来评价吴燃的木刻创作是很恰当的。因为它既能点出他的作品特色，又可说明他的创作成就来之不易。尤其对一个没有上过美术院校的人来说，一方面要靠自学技术以攻克绘画表现上的难关，另方面又要靠丰富的画外功来开拓艺术造诣的境界。

吴燃的许多作品之所以能于寻常处见奇崛，正是他用汗水浇灌和辛勤劳动换来的成果。他对作品的构思和构图以及形象塑造，都是下过一番苦功的。在构思上他不是看见什么就画什么，而常常是把许多

相似的印象综合起来，进行想象、酝酿和孕育，从平凡的题材中提炼有积极意义的主题，尽力去加强作品思想的容量。在构图和意境方面，他从不客观地渲染景色，而是把人物的感情寓于景物中，力求显现出我国古典诗词中那种返朴归真的美感。同时在处理构图的变化和线条的组织，以及套色的情调时，或对比或调和，或流畅或平缓，又常借鉴于音乐的旋律、节奏和音韵。在形象塑造方面则追求概括创造，利用有限的形象，唤起观者丰富的联想。人物塑造是这样，景物的刻画也莫不如此，可以说自然中的一切都具有性格。例如在《猎》中的参天树林，之所以能成为托意的形象，就在于它不是客观的摹写，而是根据主观需要的造景，赋予树以不同性格。有的象大力士巍然屹立，有的象舞蹈者婆娑多姿，有的象龙钟的老人，弯曲折顶；说明它幼时的不幸和成树后又遭风暴袭击，但它不畏强暴又发出茂密的枝条，象征着顽强的生命力。类似这样具体的有个性特征的形象创造，正是化常为奇，使美术作品引人看又耐人思的原因之一。

纵观吴燃版画创作的发展和他对美的探索过程，我们初步可以得到这样几点启示：

一、他比较好地注意到了艺术中的大与小、多与少和繁与简的辩证关系。在他的创作中，凡是能正确处理这些关系的，作品就会产生感人的艺术力量；凡是处理不当的，作品则往往会流于平淡无奇。关键的问题在于要从以大观小的高度来处理小中见大，才能寓重大意义于平凡细小的景物之中；从丰富的积累而后达到以少胜多，也就是要以十当一，才能以一当十，取得言有尽而意无穷的效果；从简到繁，然后再从繁到简，才能真正做到简繁得当和言简意赅。吴燃对这些问题不仅在理论上有所思考，而且在创作中又努力实践。他一方面经常下乡画写生，面向生活直接取得各种新鲜的感觉；一方面又在具体创

《水磨坊》素材

《水磨坊》（水彩）

作中反复推敲，数易其稿，精益求精，甚至作品完成后还进行重刻。例如《河畔》、《夜》等，都重刻过。《水磨坊》就用速写、水彩、木刻三种形式进行过尝试。《山区小水电》则是由写生到套色版画，然后又由套色改为黑白木刻的。至于那些大量充满乡土气息的速写和写生，有的虽没有直接用于画面，但

对于画家的艺术构思和形象孕育则有着不可忽视的作用。

二、个人的艺术风格与作品的多样化，这也是大家经常讨论的一个问题。一般地说，风格是一个画家认识与反映生活、表现思想

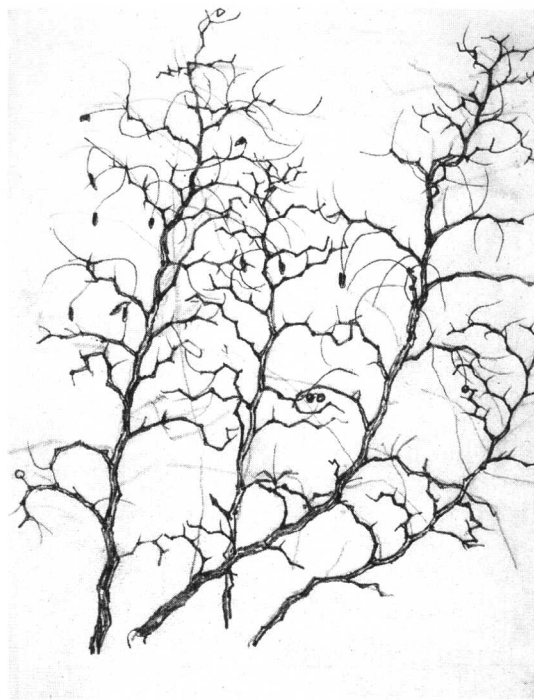
与感情的独特方式，它的形成，是由画家的生活经历、思想气质、艺术修养、个人爱好和长期创作实践决定的。形成个人的风格不易，而有了一定的艺术风格想突破更不易。没有鲜明的个人风格，就谈不上艺术的独创，但是有了个人风格，定了型，停滞不前，千篇一律，也会使人感到老一套。吴燃也很注意这个问题，他在保持自己创作特色的同时，又锐意求进，根据不同内容和样式的需要，努力使自己的作品多样化。例如他为《三唱集》、《向日葵》和《小河旁》等诗歌与小

说的插图，表现方法灵活多样，并富有装饰色彩。有的发挥阳刻单线的特长，有的长于点线面的对比组合，有的则全用点刻烘托气氛。又例如《下岗》和《山月随人归》，描绘的都是夜景，但表现方法却迥然不同。一个是特写镜头，构图简洁，色彩浓重，偏重于西洋

油画的效果；一个是全景画面，布局虚实结合色彩淡雅，更多地是吸收了中国画的优点，然而它们同样都具有真实抒情的特色和吴燃个人的艺术风格。

最后，我还想谈谈扬长避短的问题。人无完人，金无足赤。每个画家的创作也不可能完美无缺，问题在于要充分发挥自己的特长。吴燃的《金色的山谷》和《打谷场上》，这两幅木刻都是反映农业大丰收的，但艺术效果却大不一样，一个热气腾腾，具有强烈的感染力，一个却比较冷清，没有给人留下深刻印象。这是为什么呢？其重要的原因之一，是前者发挥了画家情景结合的一贯特色，重在抒情；后者却有意无意地暴露了自己在人物刻画上的不足，流于说明。此外，如《为建立工会而斗争》和《吃睡在田间》也有类似情况。不是说这类作品没有一定的宣传作用和教育意义，也不是说一个画家不可以成为多面手，但应该寻找和发挥自己之所长，以示区别于他人。也就是说在处理上述一些创作时，如果能扬长避短，将会产生比较好的艺术效果。当然，在探索的过程中，出现一点反复甚至失败，都是正常现象。问题要善于总结，善于用历史的观点看问题和联系作品产生的背景找原因。例如今天我们之所以充分肯定吴燃的抒情版画，除去作品本身

酸枣素材

的成就外，还因为它们早在五十年代和六十年代，就对开拓我国版画创作的题材产生过一定的影响，得到过观众的好评。

托尔斯泰在《战争与和平》的跋中曾说过：我是一个艺术家，我一生都在寻找美。吴燃同志也是个美的探索者，他的木刻就是他探索的结晶。艺无止境，美的探索也是没有尽头的，祝愿吴燃在今后生活和创作的道路上探索，探索，再探索！

一九八二年初春

于北京黄金台

《山泉》素材