

7
5

集 选 画 版 年 鸿 杜

0
DU HONG-NIAN BANHUA XUANJI

杜鴻年版畫選集

人民美術出版社

杜鸿年版画选集

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑: 姜 旗

装帧设计: 张晓君

北京钓鱼台印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

1984年 9月 第一版第一次印刷

书号: 8027·8579 定价: 1.90元

作者像

外师造化 中得心源

《杜鸿年版画选集》序言

李 桦

艺术是客观现实的反映。艺术又是艺术家主观的创造。因此，艺术作品应是主观与客观相结合的产物。中国传统画论所说“外师造化，中得心源”，体现这个观点。

我是主张主观与客观相结合这个艺术观点的。分析版画家杜鸿年的艺术，从他对生活和对艺术的态度；从他所选择的内容和所创造的形式；从他所运用的艺术表现手法，都可以看出他也是采取主观与客观相结合的艺术观点的。我们的艺术观点既是相同或者相近，因此，我对于杜鸿年的版画艺术更感亲切。

杜鸿年自进小学开始半耕半读的时候，就酷爱美术。十二岁，他随师学习工笔画。一九四九年二十岁时参军，在激荡的部队生活中，他养成了热爱生活的好习惯，由此，奠定了他成为人民的艺术家的基础。一九五八年，他转业到北大荒，从事艰苦的垦荒事业之后，便投身到火热的革命生活的漩涡中去，身心都到得长期的锻炼，从而巩固和提高了他热爱生活的如火如荼的革命感情。他好比是一棵优良的艺术种子，播在一个适宜环境的沃土中，获得了充足的阳光和雨露，便逐渐茁壮成长起来了。在冰天雪地，一望无垠的北方大草原上，劳动人民，我们最可爱的人民解放军转业军人，凭他们坚强的意志，用他们勤劳的双手，把“北大荒”改变成为“北大仓”，这是一件惊天动地的伟大事业。这一奇迹只有在人民掌握了政权的新中国才能出现。那里充满着震动古今的艰苦奋斗的创业精神；那里迸发着高尚的人格和无私的品德；那里沸腾着生活的激流；那里跳动着时代的脉搏；那里也回荡着美丽大自然的旋律。这一切时刻激动着艺术家的心，涵养着艺术家的感情。杜鸿年为这样的生活所迷住了，

正因为他是这种生活中的参加者，通过生活实践而更热爱生活，由此产生非表现这种生活不可的强烈的欲望。于是，杜鸿年的艺术就是从生活出发而结晶形成反映生活的艺术作品。这就恰好完成一个由客观到主观，又通过主观表现客观的完整过程。收集在这本画集中的全部版画作品，可以充分说明这一点。

杜鸿年在谈到他作于一九七四年的《山林之歌》的创作过程时，写了这样一段话：

“从松花江畔到三江平原，从兴安岭到完达山，在重重叠叠的北国森林屏障中，白桦树以它特有的光洁和妩媚的姿容，引人注目。……作为专职创作员来说，对白桦的季节变化尤其敏感。在不同的季节里，象性情多变的娇女，它给这深沉的‘大家庭’带来了欢乐。十几年前，作为一个普通的作者，我曾在林区和伐木工人一起劳动过和生活过，对白桦的留恋是难以忘怀的。……当春风掠过林海的时候，皑皑雪原上的桦树，在墨绿色的松林前和澄明蔚蓝的天幕下，与劳动者和运输车汇成了一幅明快而和谐的色调，如同一支旋律优美的乐曲。这美妙的桦林和劳动的人民激发了我对祖国大自然的爱恋，也引导着我对美好未来的向往。这就是生活的感受。”

这段创作构思的自白，说明了作者的艺术观点和艺术道路是从客观生活出发，回到主观感受，又用主观感受来表现客观生活；也就是主观与客观相结合而获得昇华的过程。这就是杜鸿年一贯坚持的创作道路。

纵观杜鸿年自一九五八年至一九七九年的全部版画作品，我们可以看到他的艺术的发展和成熟是经过两个阶段的。第一阶段：他从生活出发，最初还不能完全摆脱客观现实的束缚，所着重表现的仍是生活本身，因而主观感情尚不免受到一定的抑制，而未达到遐想翩跹，自由驰骋的艺术境界。如《出鸡》（1959）、《接班》（1960）、《高粱》（1961）、《塔里木的驼铃声》（1962）……等。第二阶段：作者逐渐把重点从生活本身转移到生活感受上面，突破了客观现实的羁绊，着重表现主观的感情，从而扩大艺术境界，使其艺术更臻成熟而达到高峰。这时期的作品如《天山三月》（1962）、《春的喧闹》（1972）、

《山林之歌》（1974）、《兴安岭初夏》（1979）和《林溪》（1979）等。这便达到了主观与客观恰当地互相融合的妙境了。我在这里试分析一下这后期的五幅作品。

从一九六二年起，杜鸿年的艺术表现有了新的飞跃，个人艺术风格在逐步地形成了。这幅扣人心弦的《天山三月》的特点，在于作者以自己所热爱的桦林为前景，而用皑皑白雪的天山作背景，近处则隐约地看到一群作为点景的羊群。这样的处理，显示作者的构思不是以牧羊生活本身为描绘对象，而是使这种勤劳的生活融化在美丽的天山景色之中的。这里表现的是桦林之美，天山之美，也就是作者感受到的大自然之美，同时也是牧羊生活之美，而通过作者的主观的艺术处理，把这些美综合起来感染着欣赏者。人们从这种感染过程中，自然而然地理解到这种生活的牧歌式的诗意，从而更深刻地获得与作者同享的生活感受。这是一个“情景相融”的例证。这样的构思和处理手法，便使艺术境界得到扩大。这就是杜鸿年从此开拓了的一条自己的艺术道路。

《春的喧闹》和《山林之歌》是杜鸿年独创的艺术风格的发展。这两幅版画的基本构图还是以作者心爱的桦林为前景，更着意刻划不同季节的桦树的美姿，给欣赏者以不同的感受。前者为了表现早春，因而杂以茂密的灌木丛林，更点缀些残雪。后者则为了表现冬末，衬以浓绿的松林，用形和色的对比给欣赏者以特别鲜明的印象。这两幅彩色缤纷的画面，从整体看，造成一片十分和谐的大自然的锦绣，然而，这些美好的景色却是与劳动相协调的，只是作者并不把重点放在农民和伐木工人的生活细节上面。当然，那些驾着拖拉机下地的农民和扛着斧子去伐木的工人，在画面上也不是无足轻重的，但作者巧妙地使人物（生活）有机地融合在美丽大自然的景色之中。这种艺术构思既是从生活中提炼出来，却不为生活所束缚；既尊重生活而又不为客观现实所羁绊，作者就能自由自在地发挥些主观的感情，而加强些艺术感染力。

在上面两幅作品里，作者把表现的重点从生活本身转移到生活感受，从而意境扩大了；但是还可以看到人物的活动。在最近创作的《兴安岭初夏》和《林溪》中，作者更从这个境

界向前推进了一步，人影都看不见了，更纯粹地表现由美景产生的感情。这是因为作者更集中表现洋溢在画面上的感情，而那些感情既是来源于充满大自然间的生活，那么，在视野中有没有出现人物，已是无足轻重的了。作者在画面上特意安排了些生活的联想，所谓“此时无声胜有声”，格外使欣赏者有寻味的余地。比如《兴安岭初夏》把北国解冻，残冰未消的一段河曲作为突出的美景，却不是主题焦点之所在，而在中景的显眼处，着意刻划一片美丽的已着叶的桦林，更衬以绿油油的远山，则夏初的景色便渲染得相当的浓郁了，这就使欣赏者联想到北国夏末的欣欣向荣，林业正是忙碌季节的生活。而前景点缀着一行从南方飞回的鸿雁，远方则隐约看到一列奔驰着的火车，那就使人联想的领域更广阔，洋溢着的生活气息更浓厚了。《林溪》上面也没有表现一个人物。作者让翱翔林间的水鸟成为画中的主人。这五只在暗蓝色的林海中衬托出来特别耀眼的白色水鸟，包含着丰富的艺术语言：它们是插上了翅膀自由飞翔于宇宙之间的意志。它们是日出而作，日入而息的劳动人民的刻苦奋斗的精神。在青葱林海中的一切形象飘泛着一切生命的和谐的合奏。那里荡漾着生活和劳动的浓厚气息。这里虽看不到一个人影但正为王维的名句：“空山不见人，但闻人语响”那样含蓄有味，所以它就格外具有很高的艺术境界而富于感染力。当然，这并不是说只要把人物从大自然的景色中抽出来，艺术意境便能扩大了。一切艺术手法都贵在善于运用，杜鸿年在这方面是运用得比较成功的。这是主观与客观相结合，再把客观融合于主观之中，而发展到在主观中含蓄地表现客观的一个艺术探索的过程，也就标志着杜鸿年的艺术已日趋成熟，已形成其版画创作的艺术风格。这种成就应为艺坛所重视。

杜鸿年是我国当代优秀版画家之一。由于他长期深入生活和不懈的艺术实践，他的努力已经结下了硕果。诚然，艺术的探索是长期而艰辛的，还有待于百尺竿头再进一步；生活面更当广阔；艺术表现手法更当丰富；艺术语言更当凝炼；艺术形式更当多样等；这些我们所期待于杜鸿年的，必将在他今后的创作中得到满足。

一九八〇年 春节，于北京

图 版 目 录

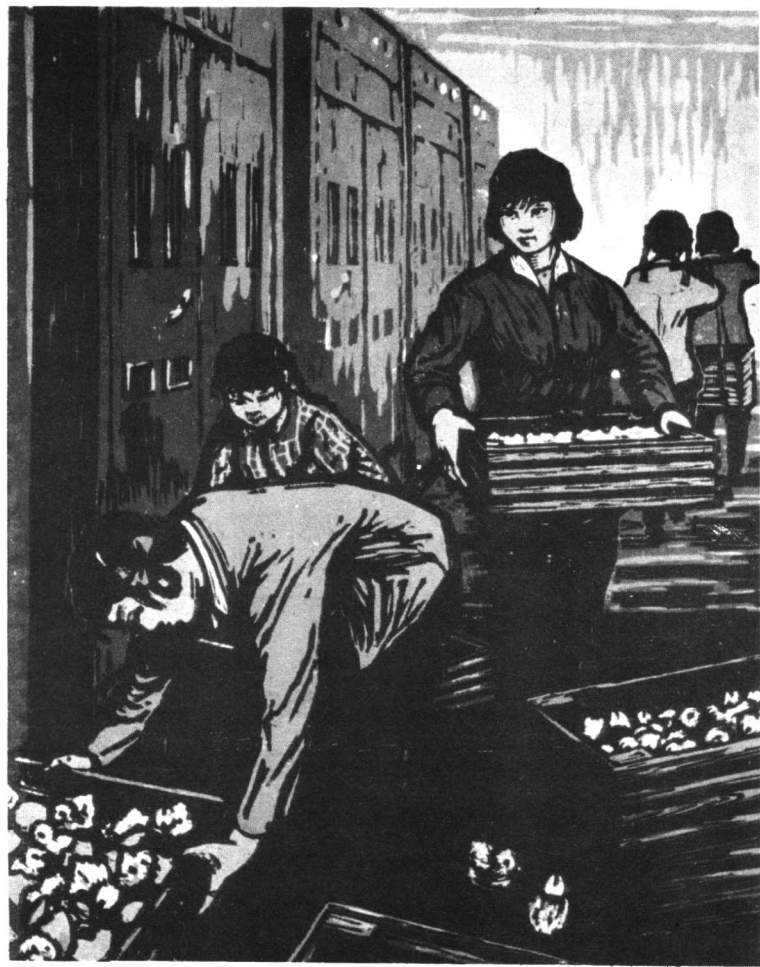
1	马场小景	1959年	17	林海歌声	1961年
2	出 鸡	1959年	18	制 材 厂	1961年
3	乡村医生	1959年	19	夏 收	1962年
4	边城春色	1960年	20	喀什一条街	1962年
5	进 山	1961年	21	车 场	1962年
6	接 班	1960年	22	塔里木的驼铃声	1963年
7	花 果 山	1961年	23	花果之乡	1962年
8	春的喧闹	1961年	24	雪 夜	1962年
9	天山三月	1963年	25	渡 口	1963年
10	秋	1963年	26	转 移	1963年
11	栋材之源	1975年	27	山村暮色	1963年
12	林海情深	1977年	28	日日夜夜	1964年
13	兴安岭初夏	1979年	29	甘雨欲来	1964年
14	林 溪	1979年	30	入 仓	1964年
15	高 梁	1961年	31	鸡场傍晚	1960年
16	送 肥	1961年	32	边疆古城	1963年

33	出 牧	1 9 6 3 年
34	山村暮色	1 9 6 3 年
35	颗粒归仓	1 9 6 4 年
36	城市之冬	1 9 6 4 年
37	出 工	1 9 6 4 年
38	剪 羊 毛	1 9 6 4 年
39	村 头	1 9 6 4 年
40	矿山之夜	1 9 6 4 年
41	送 粮	1 9 6 5 年
42	开 道	1 9 6 5 年
43	场院傍晚	1 9 6 5 年
44	战 风 雪	1 9 7 2 年
45	雁飞塞北	1 9 7 7 年
46	农 建 忙	1 9 7 7 年
47	北疆长城	1 9 7 8 年
48	山麓归牧	1 9 7 8 年

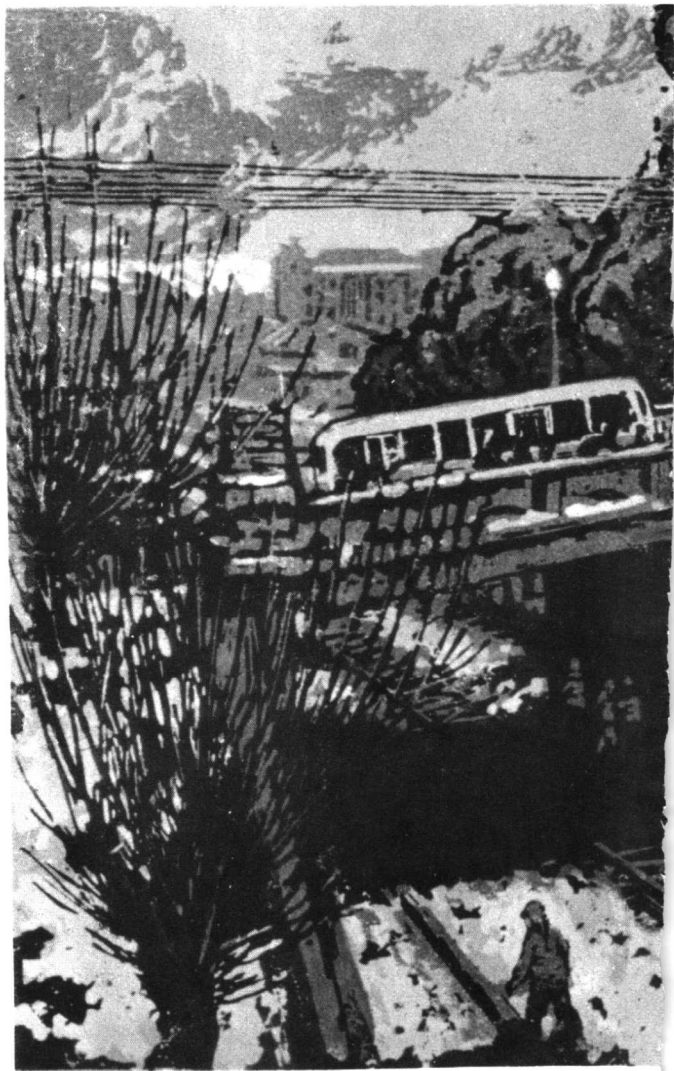
49	猎	1 9 7 8 年
50	栖	1 9 7 9 年
51	北 戴 河	1 9 7 9 年
52	丘陵大田	1 9 8 0 年
53	幽 溪	1 9 8 0 年
54	定居牧场	1 9 8 0 年
55	阳 春	1 9 8 0 年
56	冬	1 9 8 0 年
57	江上炊烟	1 9 8 0 年
58	江 边	1 9 8 0 年
59	沈阳市郊	1 9 8 0 年
60	牧民习骑	1 9 8 0 年
61	松 鹤	1 9 8 0 年
62	初 雪	1 9 8 1 年
63	春 晓	1 9 8 1 年
64	攀 登	1 9 7 5 年
封面: 山林之歌		1 9 7 4 年

1 马场小景 1959

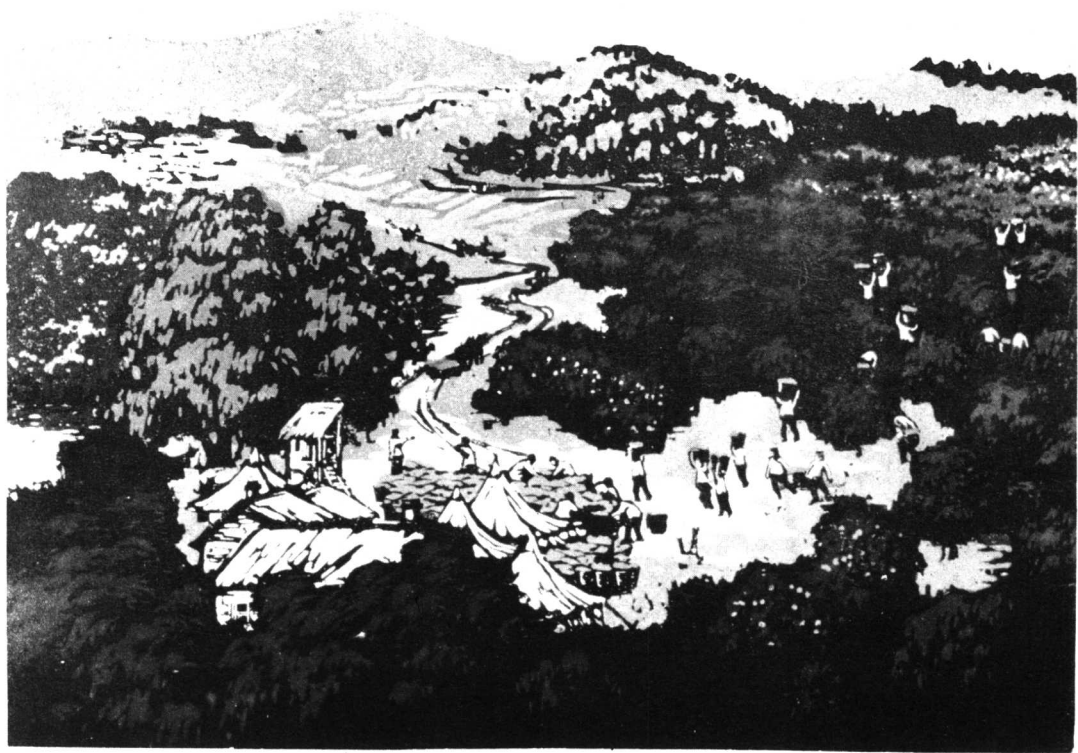

7 花果山 1961