

浅谈古元延安时期的木刻版画以其作品为例

吴晓雯

(首都师范大学美术学院 北京 海淀 100048)

[摘要]古元是我国现代知名的版画家，他的作品对当时我国革命事业和艺术发展产生了巨大的影响。他的创作植根于人民和革命事业，用艺术歌颂中国人民的革命事业，同时也形成了个人强烈的风格。在延安时期由于他进行了下乡活动，前后期风格变化明显，本文将以其的作品为例浅谈前后期的变化。

[关键词]下乡；木刻版画；风格

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.987

一、《羊群》分析

《羊群》是古元在碾庄的第一张木刻版画。这幅画首先看到是那群小白羊，在总体画面颜色偏重的情况下，身体洁白的羊群异常突出，凸显题目《羊群》但是左下角羊群身体小面积的白又与右上角大面积天空的白互相呼应，因而羊群在整体画面不显突兀，画面黑白灰关系明确，整体关系又非常的协调。每只羊形态各异短短几刀就活灵活现的展现羊的形态，没有一笔多余繁赘的笔道，尤其是羊背上的刻画，干脆、精准又不失变化，巧妙地表现出羊的脊柱，令人惊叹古元先生观察之细致，刻画之传神。

其次在前进的羊群中可以看到有一只向后看，它的回头显得十分应景，使画面更具动感，让整个画面显得十分生动，也打破了构图比重向左倾的情况，使画面更加平衡。再仔细观察画面不难发现中间那只黑羊在看向放羊娃手里的小羊，估计是它的孩子，目光依依相望。再把目光放向远处的小狗，小狗的眼神也紧紧跟随放羊娃，三者的视线集中于放羊娃的身上，而他又是画面有生命体的最高点，喻示由放羊娃是主导者。

放羊娃帽子是符合劳动人民特征，帽檐大遮阳避雨，十分实用，可以说十分接地气了。再看放羊娃脸上一片阴影，黑色的脸和灰色的帽檐区分开来，看放羊娃身上的肌肤黝黑黝黑的又和白色的衣服有所区别，两腿分开在行走的状态，一只脚隐匿在羊群中，一只脚穿着黑鞋在重色调的右下方，与前面的白羊形成对比，显得整个人在画面非常的“稳”。

最后再来看看古元先生对线条的运用，放羊娃身上干脆利索地树枝，随身体而动的衣服，帽子螺旋状的肌理以及身体肌肉的线条形成对比，羊群脊背上利落的线条和肚子柔软有序的线条也形成了对比，茅草屋正面细碎表达木头质感的线段和侧面切割整齐的线条又形成了对比，不同的质感用不同的线条来表达，有硬的有柔软的，有长的有短的，可谓用线之精准之丰富。

二、从《哥哥的假期》看古元下乡后创作的变化

对于古元先生而言，下乡后最直接的变化有二，一是题材的变化，因为贴近生活，既然下乡了就以农村采景。二是画面风格的转变，在没下乡前的前期作品，画面更强调画面构图和黑白灰之间所形成的张力，延续新兴木刻运动的风格。下乡之后由于村民对这种刻法的不理解，得到了古元先生的重视，按照乡亲的意见，不断改进力求为他们所接受和喜欢。我们拿出他同一年的两幅《哥哥的假期》放一起来对比着看，就能够看出古元先生对艺术探索的过程。

《哥哥的假期》讲的是八路军休假回乡的场景，乡亲们聚拢上来听闻部队的场景，旁边的小孩子对哥哥的制服产生了兴趣，神气地穿在了身上，并且学着哥哥的样子敬礼，感受作为一名八路军的自豪。画面没有特意描述战争场景，只是诉说参加八路军过程，小孩子——国家未来的希望表现的跃跃欲试，展现出参军的意思，以小见大，也更易于乡亲接受。

从画面中我们不难看出《哥哥的假期一》古元先生依旧采用西方木刻技法，仔细听哥哥讲述故事的那位老大爷似乎还是个“外国人的脸”，不大符合农村劳动人民形象，小孩的脸上阴影片片，也失去了一些天真的面部表情。而《哥哥的假期二》小孩子的表情活灵活现，十分神气，蹲着的叔叔伸手叫他过来，展现了十分质朴的农民形象，而且第二张整体画面更加明亮，明快的单线轮廓和简练的刀法，用阳刻线将人物突显出来，尤其是脸部，高度精炼，不着笔墨，一反“阴阳脸”造型，点划之间传达出人物的神韵，符合乡亲们的审美习惯，体现出民族艺术风格。

《哥哥的假期一》中右侧的小姑娘穿着宽大有些不合身的衣服，虽然手里拿着象征新时代的报纸，但仍旧没跳出典型旧社会时期的农村女性形象。而《哥哥的假期二》里的小姑娘明显穿上了合适的衣服，表达新社会新形象，这样的改变使画面内容更贴近当时的社会环境。也寄托了古元先生希望通过自己的版画引导人们改变封建思想的愿望，向群众传达新的审美需求。

三、以《离婚诉》为例探讨古元创作前后期的变化

古元先生对艺术探索的过程还可以通过他同一题材《离婚诉》的两次创作来看。虽然两幅画所表达的题材一致，但是表现形式、刻画风格还是有很大的差异。首先《离婚诉（一）》是古元先生比较早期的作品，依旧是采用“阴阳脸”的塑形方式，和《离婚诉（二）》形成了鲜明的对比，前者画面重色偏多稍显压抑，后者比较明亮人物表情也比较生动。

其次，两幅画面的人物结构有着明显的变化。我们先来观察一下《离婚诉（一）》，这幅画先映入眼帘的是画中的妇女，手指着右方的男子述说着自己的不满，后边的围观群众也是男子偏多，中间的调解员似乎是村里德高望重的人，像是村长的样子，高高的蹲在桌子上抽着烟斗若有所思地听着村妇的讲话，整个画面给人的感觉是自己村里的“家务事”。而《离婚诉（二）》给我一种屋里屋外的两种感觉，明确的分清主要人物与次要人物，调解员也穿上了文书的衣服，身份与前者自是不同，前者是村里德高望重的人，后者是政府机关的人。而且第二幅图婆婆也参与进了离婚诉里边来，婆婆和丈夫都紧盯着在述说的村妇，两者统一着一个战线，似乎离婚的原因里也有婆婆的因素。而且调解员与村妇也有着一张办公桌，两者拉开了距离，关于离婚这个事情也有了专门办公的屋子，而不像前一幅像在村门口就聚集了大众便开始处理了。《离婚诉（二）》大面积的重色在于文书和村妇，喻示着两个最主要的人物，而《离婚诉（一）》里却没有得到体现。而且我观察到前者的男性偏多，像是来支援被指责的男子，而后者女性和男性观察者二比二平，似乎有着男女平等的韵味。

再次，两幅画的构图也截然不同，《离婚诉（一）》整体上还是一种现代主义的形式语言，最主要的人物：村妇、

(下转第1070页)

与数学课堂的主动性。比如,在进行有关平行四边形的教学时,数学教师可以利用多媒体向学生们演化平行四边形的形成,然后将生活中常见的平行四边形展示给学生们看。这样一来,学生们便会主动去思考和寻找生活中其他的是平行四边形的物品。长久下去,学生们自然就能够深刻地领悟到数学这一门学科的真正涵义。

五、探索化教学:着力学生自主

在数学教学过程中,教师应该多鼓励学生去发现、去探索的学习。问题的生成不是自发的。而是教师有目的性的去设置,让学生在学习过程中发现,从而主动提出问题、解决问题。学生就会不再盲目地或者被动地接收课本里的知识。而是运用所学的知识 and 解决问题的经验进行自我构建、自主探索、自主操作。比如学习“圆的周长”时候,有的同学用自己平时玩游戏用的小绳来测量,或者用圆型橡皮来进行滚动测量,再用直尺算出具体的数值等。给学生足够的探索时间和空间,有利于提高他们的自主学习能力

(上接第1065页)

学生口语表达的锻炼,也是着眼于学生的全面发展。讲解一遍,在一定程度上再次加深学生对知识的理解与内化,同时让学生体会到以他为主体的语文课堂的快乐感。所以实现以学生为主体的课堂氛围,将对语文教学的效果有所升华。

(二)教师建构情感个性的语文课堂

有生命的语文,需要语文教师对学生有爱的情感。常言要建构良好和谐的师生关系,而此关系的建构需要语文教师爱学生,通过眼神交流、肢体语言都有所体现。富有情感的个性的师生关系也可简单的理解为“亦师亦友”。现代的学生,思想相对潮流,他们喜欢能够懂他们,能够坦诚交流的教师。固要换位思考,理解学生。当布置任务前,换位自己是学生,完成度的有效性。亦要充分尊重学生,当与学生有所歧义时,在保持正确原则的前提下,给学生足够的尊重,现代的中学生需要满足一定程度的被尊重被肯定的主体意识。另外小处关怀,细微处见真情。对于个别同学,教师可与其课下交流,建构只属于与学生的“秘密”,课上给学生一定的眼神交流等,在一定程度上将拉近与学生之间的距

(上接第1064页)

村长、丈夫,三个人物构图明显最大,其他的人更像是背景,没有融合到画面中,也稍显不够真实。而《离婚诉(二)》空间的现实感和写实性使得人和物之间有着一种并不十分严格的透视关系,让人一看就觉得很真实,外边观看的人群探头探脑的表现也十分到位。两个不同时间的作品也被赋予了当时那个时间段的理念,1941年婚姻自由刚提出也是刚实践,听到的人觉得神奇围观者也是众多,并且也没有专门的调解员而是由村里德高望重的人来主持,稍显不那么严谨。而1943年婚姻自由也推行了有些日子了,政府机关也派来了专门的文书做这方面的工作,处理的也有理有序。因此和两幅作品创作时间背景有关。

古元先生的创作离不开和他一起生活过的村民,他深入群众中去与乡亲们探讨,在创作过程中不断询问乡亲们的意见,为了让他们的所接受和喜欢进行了思考与实践,在不断

结语

总而言之,为了打造培育学生学习力的数学课堂,数学教师必须致力于实现自身教学的结构化、学科化、形象化以及创新化,引导学生们去思考、体验、表达和领悟,就这样一步一步,循序渐进。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”小学数学教学之路固然是比较艰辛的,但是这其中却也少不了因为良好的教学效果而感受到的快乐。为了这群活泼可爱的孩子们,我们应该在这条道路上不断探索、积极尝试,从而为小学数学教育事业的发展贡献一份属于自己的力量。

参考文献

- [1] 马晓宇. 小学数学课堂教学的探究[J]. 网络导报·在线教育, 2012, 000(026): 14-14, 16.
- [2] 曲洪亮. 小学数学课堂教学中自主探究的实施策略[J]. 当代教育科学, 2013, 000(012): 61-62.

离。这些富有情感的个性的亦师亦友的师生关系,为搭建良好的语文课堂氛围奠定了基础。

良好的课堂氛围的搭建并非流于形式的表演,是教师用爱走进学生、是学生主动参与语文课堂的真学习过程。以此提高学生对知识的内化,从而提升自身的语文核心素养,升华语文教学。

参考文献

- [1] (美) 罗伯特·J. 马扎诺. 高度参与的课堂(提高学生专注力的沉浸式教学)[M]. 北京: 中国青年出版社, 2019.
- [2] 程文霞. 中学语文教学课堂氛围研究[D]. 华中师范大学, 2013.
- [3] 褚金红. 论中学语文课堂教学氛围的营造[D]. 华中师范大学, 2007.
- [4] 谢经华. 浅谈如何营造良好的语文课堂氛围[J]. 安徽教育科研, 2020(1): 51-52.
- [5] 班灿忠. 高中语文课堂教学中如何营造师生互动的良好氛围[J]. 中学教学参考, 2010(25): 37-38.

的改变过程中慢慢刻画出了他自己的风格,他的一生是对艺术执着追求的一生。在他将近60年的艺术生涯中,始终如一的,和人民群众保持着同呼吸共命运,以人民的生活、理想、斗争、愿望作为他创作的源泉,从和汲取到最大的营养,哺育了他的艺术。他的艺术具有鲜明的时代特征和浓郁的生活气息。他是一位真正的灵魂工程师,他的画是有灵魂的,内蕴深刻丰富是发人深省的璀璨明珠,他的艺术将永远闪烁在艺术史上,发出耀眼的光芒。

参考文献

- [1] 王琦. 古元纪念文集[M]. 人民美术出版社, 1998年
- [2] 邹跃进. 新中国美术史: 1949-2000[M]. 湖南美术出版社, 2002年
- [3] 古元. 古元木刻选集[M]. 人民美术出版社, 1993年