

针对鲁迅的美学特性的探析——以新兴木版画运动时期为例

刘一铄¹ 吴佳琦²

1. 江苏建筑职业技术学院, 中国·江苏 徐州 221000

2. 徐州矿务集团总医院, 中国·江苏 徐州 221000

摘要: 论文的目的在于通过分析新兴木版画运动中鲁迅引入的西方创作版画技法和当时中国青年版画家作品中展现的鲁迅的启蒙、平等、个人自立的思想内容, 寻找在中国最早发生的美术运动的意义, 研究新兴木版画运动中鲁迅的美学特性。鲁迅通过指导新兴木版画家, 进行所有阶层都理解并通过视觉形象引起共鸣的新兴木版画运动并呈现出了鲁迅独有的美学特性, 希望引起民众真正的启蒙和共鸣, 可以看出新兴木版画的作用是帮助大众确立自我的启蒙助手。

关键词: 鲁迅; 新兴木版画运动; 民主化; 美学特性

An Exploration of Lu Xun's Aesthetic Characteristics — Taking the Emerging Woodblock Printing Movement as an Example

Yishuo Liu¹ Jiaqi Wu²

1. Jiangsu Vocational Institute of Architectural Technology, Xuzhou, Jiangsu, 221000, China

2. Xuzhou Mining Group General Hospital, Xuzhou, Jiangsu, 221000, China

Abstract: The purpose of this paper is to explore the significance of the earliest art movement in China by analyzing the Western printmaking techniques introduced by Lu Xun during the Modern Woodcut Movement, as well as the content of enlightenment, equality, and personal independence in the works of young Chinese printmakers. Through guiding the modern woodcut artists, Lu Xun promoted a movement that was understood and resonated with by all social classes, showcasing his unique aesthetic characteristics. This movement sought to truly enlighten and resonate with the public, and it can be seen that the role of the Modern Woodcut Movement help the public build their own enlightenment assistants.

Keywords: Lu Xun; modern woodcut movement; democratization; aesthetic characteristics

1 绪论

1.1 研究的背景和目的

鲁迅是中国封建主义时期, 将东西方文化融合, 帮助中国人建立自我的文学家、思想家、教育家。鲁迅活动于 19 世纪末, 一个全世界都在启蒙的年代, 启蒙思想因为重视人类理性的力量, 所以得到了科学的支持, 而不是宗教或传统。

近代的资本主义社会在竞争和适者生存的法则下, 不平等的社会出现了。在这种社会里, 劣等者在竞争中落伍, 受到冷落和歧视。人类的非人类化、人类疏远、共同体意识减弱等社会问题加剧, 艺术领域也不例外。鲁迅认为只有引起共鸣的文艺才能达到民众启蒙的目的, 鲁迅期待通过体现现实痛苦的文艺活动, 使民众产生共鸣, 达到启蒙的目的。然而, 为了理解中国现有的文艺思想, 需要高水平的教育, 但当时的中国由于教育水平的不足, 导致文盲的数量过多, 而文盲无法阅读文章, 所以无法享受。因此, 为了能够认同当时的社会现象、社会结构的问题意识, 基于让中国民众有

同感的前提下, 开始了新形式的木版画运动。

鲁迅希望民众拥有完整的自我, 因此将新兴木版画运用为既是启蒙民众的道具, 也是呼吁大众感情的工具。他的文学作品赤裸裸地表现了大众的现实生活, 在宣传新兴木版画及指导青年木版画家作品时, 也优先考虑大众的现实生活描写, 引进西方木版画技法, 追求保护人类生存权的劳动者、因战争离别的家庭等反映当时现实的艺术作品^[1]。

新兴木版画运动是中国最早的美术运动, 是中国美术发展史上一个非常重要的历史时期。此外, 鲁迅的美学特性对整个美术运动都有促进作用, 所以对鲁迅美学特性的研究具有重要意义。论文通过鲁迅在新兴木版画运动中引入的西方创作版画手法和鲁迅对当时中国青年版画家的作品的指导思想研究出鲁迅的美学特征。进而, 为当今中国实施国家主导型美学政策的背景提供依据, 寻找中国最早美术运动的意义。

1.2 研究的范围和方法

论文为了解新兴木版画运动和鲁迅的美学特性, 重点

回顾了新兴木版画运动开始的 1930 年到鲁迅逝世的 1936 年。另外，为了帮助充分理解鲁迅以什么目的开始新兴木版画运动、西洋创作版画被用作什么手段，观察鲁迅在日本留学回到中国后发生的世界历史事件，以他展开的木版画展会、杂志发行及团体的活动为中心，对民众的影响和展开过程进行研究。此外，鲁迅通过书信对新兴木版画艺术家的作品给予了鼓励和指导，在《鲁迅全集》中，通过研究鲁迅西方艺术领域的译本，寻找鲁迅美学特性的基础，以《鲁迅日记》《鲁迅书信集》为中心，分析鲁迅在新兴木版画运动中指导新兴木版画作品的内容，研究新兴木版画作品的表现形式及木版画作品中体现的鲁迅美学特性。

2 鲁迅的新兴木版画运动

2.1 新兴木版画的诞生

英国国立美术馆收藏的公元 868 年唐的咸通九年刻印的中国传统木版画《金刚般若波罗蜜经》可以说是中国最早的排版印刷品，《佛说法图》是中国最早发现的木版画。中国传统木版画虽然历史悠久，但被称为“复制版画”，制作方法由画家画底画，由木版画画家雕刻后，由印刷工拓印。即，由绘画、雕刻、印刷等分工组成，传统木版画并不能精确的体现画家的思想或准确表达画家的意图。中国传统木版画传播到西方后，创作版画应运而生，画家亲自雕刻，不仅可以节省时间，还可以准确地表达画家的意图。

新兴木版画运动兴起时，鲁迅由于中国国内社会结构的变化、对革命的要求以及文化水平的限制，不得不寻找文化创作以外的易传播媒介。也就是说，鲁迅在艺术领域寻找激发中国民众改革意志的方法的过程中，通过西方创作版画的发展和流入，对新的艺术媒介即西方木版画产生了兴趣，因此关于新兴木版画运动的诞生背景，需要针对中国社会状况和西方木版画发展过程等内外影响。

2.1.1 内部影响

1912 年清朝正式落下帷幕，中国的封建统治宣告结束。但是在思想上还处于半封建半殖民地状态，清朝时期签订的各种可耻的条款刺激了年轻的革命斗士们的爱国精神。始于 1915 年的新文化运动是打破封建主义的开始，也是以陈独秀、鲁迅等改变大众思想、让大众自己提高境界、树立自己人格为目的的革命运动。陈独秀创立的《新青年》是鲁迅等人在文学领域宣传新文化的重要手段，反对文言文，支持白话文的理念也表明鲁迅等重视文化思想的大众化。1919 年的“五四运动”表现了青年们对封建社会的抵抗，这些革命运动需要人为的宣传。当时，由于中国长期处于半殖民地社会，群众教育水平非常落后，全国文盲率也非常高，单凭文字无法宣传新思想，鲁迅开始从艺术领域寻找能够传播新文化的手段。

鲁迅生前，中国是一个文化落后、文盲多的国家。木版画既可以救济文字贫乏，又可以成为唤醒民众的适当武

器。鲁迅先生按照作家和社会民众的一致要求，提倡这种大众艺术也就是说，鲁迅之所以选择新兴的木刻画，不仅仅是因为木刻画创作具有快速便捷的特点，而是高度评价了木刻画的普及性和社会性。

2.1.2 外部影响

14 世纪，经过丝绸之路的开辟，中国传统木刻艺术在西方国家传播开来。在首次传播的过程中，木刻利用卡片传播，受到东洋艺术的影响，以线条为主，具有朴素、古朴的板木性质。

从最早的欧洲木版画《圣克里斯托夫》(Saint Christophe) 来看，当时欧洲的刻画技术并没有形成西方艺术的特色^[2]。奠定西洋木刻基础的人是德国文艺复兴大师阿尔布雷特·杜勒 (Albrecht Durer, 1471—1528) 和汉斯·霍尔拜恩 (Hans Holbeinder Jungere, 1497—1543)，鲁迅曾说：“16 世纪初，木刻大师杜勒和霍尔拜恩登场，17、18 世纪也有很多人受到他们的影响。”杜勒以对意大利艺术家和德国人文主义者的理解为基础，将古典主义形式引入北方艺术体系，将新人文主义 (Neuhumanismus) 和中世纪教会的斗争反映在作品中。

鲁迅收藏和出版的木版画书籍 (见表 1)，在所有书籍中都写了序言，在序言中不仅写下了自己的见解，还记述了创作手法及表现形式，希望对中国木版画画家有所帮助。

表 1 鲁迅收藏和出版的木版画书籍

出版书籍	出版年月
近代木刻全集 1	1929.01.26
近代木刻全集 2	1929.02.26
新俄画选	1930.05
士敏土之图	1931.01
一个人的受难	1933.01
引玉集	1934.05
母亲	1934.08
死魂灵一百图	1936.04
苏联版画集	1936.07
凯绥·珂勒惠支版画集	1936.07

另外，因为当时西方国家正在经历战争，所以与当时中国的情况非常相似。特别是，虽然凯绥·珂勒惠支 (Kathe Kollwitz) 的版画选集于 1936 年出版，但鲁迅于 1930 年开始收集凯绥·珂勒惠支的作品，鲁迅的日记中写道：获得了凯绥·珂勒惠支的五本画集^[3]。鲁迅是第一个将凯绥·珂勒惠支的作品引进中国的，看到她的作品后，觉得为了艺术，任何力量都无法阻挡，鲁迅对她的作品深受感动。

凯绥·珂勒惠支的《牺牲》反映了穷人和平民的痛苦和悲伤，很好地表现了被侮辱者和受伤者的悲哀、抗议、愤怒和斗争。另外，作品的主要主题是贫困、饥饿、流浪、疾病、死亡，真实地展现了平民通过版画的生活。鲁迅认为凯绥·珂勒惠支的作品很好地表现了现实生活的面貌。

2.2 新兴木版画的特性

从新兴木版画运动的特点出发,可以看出鲁迅反复强调在木版画中展现中国的特性。鲁迅介绍到中国的外国版画艺术家:梅菲特、马塞雷尔、科尔维茨等大师的作品被认为是典范,被认为是需要被学习的对象同时强调了中国的特殊性。对中国特殊性的强调不是源于国粹主义的排他性或封闭性,而是源于世界普遍性和中国(或地区)特殊性应该如何结合的思考。

2.2.1 新兴木版画作品的表现形式

中国传统木版画历史悠久,唐代达到顶峰,当时的木版画大多以佛像为对象,并逐渐扩展到医学书籍、历史书籍。明朝时期,木版画开始出现在戏曲和小说插图中。此后,木版画作品的形式大部分为细画,细画中描绘了戏曲故事、神话传说、风景花鸟等。清朝时期,社会动荡,战乱不断,木版画逐渐衰退,鲁迅将西方创作版画引进中国后,新兴的木版画运动随之开始。与过去传统木版画作品相比,新兴木版画是一种“新的”艺术形式,以黑白木刻为主,以叙事性为主,因此通过作品题目可以了解作家的意图和想要表现的内容。例如,李桦的《休息的工人》和张望的《负伤的头》用黑白详细地描述了人物的行动。在中国新兴木版画时期创作的作品中,有很多线条描写,大部分都是强调人物的现实生活,突出表现人物的表情描写的作品。

鲁迅在与何白涛的信中说:“中国新兴木版画可以采用外国的构图和雕刻法,但应参考中国旧版画的构图模样。而且要努力让作品中的人物表现出中国人的特征。这意味着中国人和中国事^[4]。”鲁迅在中国新兴木版画的创作手法中,结合西方创作的表现手法,同时努力利用这些手法来体现中国的特点。中国新兴木版画的作品的表现和内容表现了中国古史或事件的发展历程,是一种为民众创作的艺术形式。强调木版画中表现的人物故事和事件要体现中国特色。

2.2.2 新兴木版画运动的真实性和整体性

鲁迅认为木版画是为了民众,所以希望从日常生活的角度来描述中国典故或事件,认为真实性、整体性应该包含在木版画的内容中。他把中国传统绘画分为两种,一种是汉唐艺术,是一种在日常生活中寻找传统和根源的艺术,另一种是宋元明清文人画,是脱离大众现实的艺术。

“宋元之后,由于异族的入侵和统治者的镇压,为了逃避现实,高尚的文人画充满了画坛。绘画的素材也是只有有闲阶级才能享受的山水花鸟,以故事为素材的人物画逐渐衰退^[5]。”鲁迅认为唐代汉唐艺术的绘画内容与当时中国需要的精神一致,在评论中国新兴木版画家的作品时,经常要求木版画家具有真实性、整体性。

鲁迅对部分作品也给予了肯定的评价,在给何白涛的信中,对陈铁耕的作品《母与子》评价说:现在在艺术上需要地区特色,从这个角度来看,“母与子”最好。他对木版画的内容不局限于中国人和中国历史,也希望表现出地域

性,希望将地方民众经历的故事更加丰富地原封不动地体现在木版画中,体现木版画大众化的目的。对何白涛的《上市》也给予了好评,表现了民众的实际生活,真实地描绘了大众社会、中国地方生活。

3 鲁迅在新兴木版画运动展现出的美学特性

美术的样式中版画具有脱离艺术作品的唯一性,具有可以复制的特点可以同时多个地方欣赏,因此比起唯一艺术作品,多数人可以同时欣赏是新兴木版画的特点之一。鲁迅开展新兴木版画运动的目的是通过艺术作品的真实性与民众产生共鸣和真实性。

通过对新兴木版画作品的分析,鲁迅非常重视表现技法的叙事性和真实性,希望新兴木版画的作品名能够很好地体现到作品所包含的内容中。中国新兴木版画制作时使用的构图和人物比例强调人物关系、人物动向等,给民众带来了美的享受,刺激了中国民众的感情。另外,鲁迅认为中国新兴木版画的内容应该主要以民众的日常生活为中心制作,从社会生活的角度努力表现中国的典故和中国的事件,把共鸣和真实性放在制作木版画的最优先位置。通过内容的总体性、真实性和中国地域特色,形成中国独特的艺术形式。

3.1 鲁迅融合的美学特性

从木版画作品的叙事性和真实性可以看出,鲁迅认为美术作品的创作是从艺术家进入大众生活、了解大众生活开始的,应该将艺术家的经验和日常体验作为艺术创作的素材,创造出欣赏者认可的艺术作品。所谓“万物”,是由社会结构、社会状况所造就的当时的中国大众生活,鲁迅认为这是美术创作的基础。但是,艺术并不停留在照搬现实的工作上,虽然也有照亮现实的镜子一样的作用,也有露出镜子中的虚假面貌、揭开真相的作用。木版画艺术家们结合鲁迅的启蒙思想,从生活中带来素材后,如何讲述当代的真相,起到引起共鸣的作用。版画不仅在大众中,在知识分子中也能看到,因此让人认识到中国的社会现实,并提出了什么引发了这样的社会问题。鲁迅说:“我作品的素材是病态社会的不幸的人们^[6]。”这说明选择从病痛的角度入手,引起了人们的注意。为此,木版画艺术家们从生活中带来素材后,对如何表现进行构想就是“自我认识”。通过鲁迅对木版画艺术家的素描、构图、画面中的人物关系、比例等要求,美化“万物”。虽然这表现出了对艺术的初步认识,但至少认识到艺术是以对客观对象(自然物)的自我认识为基础,用美感表现主观情绪的。即,木版画家们通过艺术展现自己的思想,毫无保留地展现民众生活面貌的同时,还要具有创造性,如实地表现中国的社会现象,因此作品可以得到大众的说服力。

3.2 新兴木版画的功利美术和民主化

从鲁迅对新兴木版画作品所要求的真实性中不难看出,鲁迅反对木版画艺术家参考宋元明清文人画的逃脱大众化

形式,希望艺术家们能够深入了解大众的生活并进行创作。不仅如此,还期待新兴木版画能够帮助大众理解,解决因过度文盲导致文学无法启蒙的问题。用途的大众化也意味着新兴的木版画得以广泛传播,可以吸引更多的人接触,使功利最大化,鲁迅认为功利美术的最大目的是通过普及美术来唤醒大众的爱国心。因此,鲁迅十分重视木版画的中国特色,期待达到快速传播的效果。

创作具有社会性。鲁迅认为文学和艺术在创作上都有社会功能。木版画创作是木版画艺术家们表达自己的方法。这种表达方式要求人们的审美需求,使木版画美术的功利性充分发挥出来,发展成为与大众和谐的媒介,加深大众之间的关系。另外,通过新兴木版画传播民主化,实现当时中国社会的大规模启蒙和教育目的,在国家存亡和民族阶级斗争激烈的时期,唤醒大众的精神。

4 结论

鲁迅将西方版画的创作手法与中国社会性、地区性、大众性相结合,再现民众的痛苦,从而引起民众的共鸣,有助于自我形成。在鲁迅功利主义美学特征的推动下,木版画可以制作出多张相同的作品,信息效果最大化,因此版画成为大众传播的媒介。鲁迅提倡木版画运动的背景不是为了艺术作品所具有的美丽,而是希望创作能照亮穷人、悲哀、痛苦的艺术作品。鲁迅的美学特点是在指导新兴木版画家的同时,希望新兴木版画能够通过所有阶层都能理解和共鸣的艺术作品,认识到个人的政治镇压是整个社会的问题。

这给处于脱离反封建社会进行改革时代的中国社会带

来了启蒙大众精神、思想、人格的因素,在追求美的基础上,通过木刻画真实地描写社会现实,提高大众审美感,提高民众的思考能力,唤醒个人“完全”自我,不仅可以启蒙文盲,还可以揭露社会病态的现实,引导知识分子反省。通过文学的知识逻辑和艺术的审美价值观相互补充,对大众产生了很大的影响。

另一方面,新兴木版画运动是鲁迅在艺术领域选择的改革工具,由此实现了大众启蒙和教育。通过新兴木版画作品的启蒙、教育、民主化思想是构成新兴木版画理论基础的美学特征,通过艺术表现鲁迅的美学特征可以说对中国艺术的发展产生了重要影响。

参考文献:

- [1] Jeong K. A study on the role of artists in Lu Xun's literary thought [D].首尔:成均馆大学,2017.
- [2] 李允经.中国现代版画史[M].长沙:湖南美术出版社,2018.
- [3] 鲁迅.对于左翼作家联盟的意见[C]//二心集(第四卷),北京:人民文学出版社,2005.
- [4] 鲁迅.致何白涛[C]//鲁迅书信集(上卷),北京:人民文学出版社,1976.
- [5] 马蹄疾,李允经.鲁迅与中国新兴木刻运动[C]//北京:人民美术出版社,1985.
- [6] 鲁迅.北平笈谱序[C]//鲁迅全集(第七卷),北京:人民文学出版社,2005.

作者简介:刘一铄(1995-),男,中国辽宁盘锦人,博士,讲师,从事艺术设计理论、数字智能化艺术设计实践研究。