

艺4、5

艺术品鉴赏/平台
艺术家推介

展览

现代快报+

2023/4/22 星期六

责编:王凡 美编:江佳镁 组版:郝莎莎

立体多维的版画盛会——“江苏·版画艺术展览月”

导言

版画艺术展览主要是以版画作品为展陈内容,以观众为接受主体的一种版画的传播方式。在我国,版画的展览结构中,有中国美术家协会主办的全国性的半官方展览,也有各省市相关单位主办的各式各样的展览,但以展览月的方式,立体的、多维的、集合性的版画展览并不多见。“江苏·版画艺术展览月”在经历三年疫情、版画活动低迷的时期举办,对于重振版画雄风具有里程碑的意义。

这是一个综合性、跨学科、百科全书式的版画博览会,对古今中外版画、版画文献进行多维的、立体的展示,更有利于人们对版画及其发展历史的全面认识。此展览月以十项展览活动对版画进行全方位的关照,“通过构筑多元的综合展览载体,将展品的平面性与展览空间的立体性相结合,综合当前的展陈技术手段使两者兼容,使展览以多元视觉体验的形式呈现给公众。”引领观众进入到一个丰富多彩的版画世界。版画作品仍为展览主体,“实相风致——全国水印木刻版画邀请展”,以120人120件作品的规模,几乎囊括了建国后成长起来的所有水印版画家,几代人风格各异的作品汇集体现着我国水印版画的发展水准与盛况。“第七届江苏版画院暨江苏版画新作品展”以百件作品,呈现江苏水印版画大省人才济济的新风貌。“返本还原——小尺幅版画展”,展出实验小版画约200件,画家在有限的尺幅内进行去功利化的单纯的艺术探索,呈现出较之大幅版画不一样的艺术表达。而“江苏版画院院聘画家2023第一回提名展”,则是对4位画家个案的研究展。“江苏经典版画作品赴欧交流20周年回顾展”又把观众的视野引向国外,在品评经典及与国内版画的比照中,感受他山的艺术魅力。以上五个展览的格局由点及面,由省内到省外,由国内到国外,是对版画艺术多角度的视觉呈现。与以上展览侧重于作品展示不同,“中国水印木刻发展史料文献展”聚焦于水印木刻的史料与文献,历史跨度两千年,从汉代徐州画像石到金陵刻经处、南京十竹斋、苏州桃花坞、北京荣宝斋、上海朵云轩,从历代出土文物、笺谱、画谱、民间年画史料图片,到中国新兴木刻、江苏水印木刻学派,对传统优秀版画文化的传承与发展。这种对中国水印木刻由古及今的系统性展示与梳理,体现出了一种学科化的意识,一种对水印版画学科的建构意识。这是我国水印木刻发展至今需要深入思考和解决的课题。

版画博览会的一条线索是对传统工艺与版画媒材的展示与互动,包括传统宣纸制造、材料工艺、制笔工艺、鹿角雕刻工艺等。版画制作性强、对媒材科技依赖性强的特质,决定了其跨学科的交叉性。版画的发生发展史,与版画相关的就有造纸术、印刷术两项,据《旧唐书》记载,公元743年,江西、四川、皖南、浙东都产纸进贡,而宣城都纸尤为精美,可见宣纸在当时已冠于各地。晋人张华在《博物志》中说

□齐凤阁

是“蒙恬造笔”,《史记》中曾记载,秦始皇统治时期,蒙恬取山中之兔毛以造笔。而制墨的历史则更久远,在湖北云梦县曾发掘出战国时代的墨块,《庄子》中有“舐笔和墨”句,也说明在春秋战国时代,已经开始用毛笔和墨了。而考古发掘出来公元前14世纪的骨器和石器上已有墨迹。这些纸、笔、墨在材料与工艺方面都经历了漫长的演化与发展,而不同的发展时期对版画的印制都产生过重要的影响,可以说其工艺的改进与提高直接影响了版画的印刷质量。对其进行系统的展示与梳理,不仅有利于人们认识中国古代文明,增强文化自信,而且有利于对其进行进一步改造,使中国水印版画的用品与工艺更加专业化、专门化。此方面正是我们所缺乏与较之日本等国的差距所在。而本次活动承办方之一的水印版画材料与技术研究文旅部重点实验室,研发设计的系列专用材料,如水印版画的颜料、水印专用毛笔等填补了多项空白,刀具设计改良、水印版画专用纸确定、木板材取样设计,使多种水印版画材料的品质得到了提升,逐步满足大专院校、艺术创作研究机构、艺术家及公共教育推广的需求。而且把水印版画的研究领域,从对创作的专注提升扩展到对整个水印版画学科的系统观照。

版画博览会中的版画艺术书展以约60个展位的规模,对版画家手书、艺术家制书的手工艺进行展示。这是传统制书手工艺的现代延展,也是版画家创意和技能别样方式的呈现,为版画艺术博览月增添了鲜明的特色和亮点。版画博览会现代高科技的引入与利用也格外抢眼。水印版画材料与技术研究文旅部重点实验室拍摄了10部纪录片,系列展示艺术影像作品。还有作品制作流程切片重建、展示;人物虚拟增强现实讲解;展厅中央位置、装备、工艺3D重建;作品虚拟视频等。将传统与现代、手工与器械、文化与科技等交叉融汇,为观众提供了一场丰盛的版画文化盛宴。

为了版画展览月的成功举办,江苏省美术馆及文旅部重点实验室进行了长期的认真准备。他们以培养优秀水印版画创作骨干为主旨,举办水印版画创作班、小尺幅版画创作班、版画艺术创作班、材料应用研究班等。既提高了展览的展品质量,也提高了人才的质量,为水印版画的可持续发展积蓄人才资源。同时在全国范围内选取优秀作品参展,发掘水印版画新秀。这一举措对我国水印版画的振兴具有战略意义和积极影响。

近年我国水印版画呈现出良好的发展态势,北京、南京、杭州、广州等地都活动频繁,而江苏省美术馆的省版画院,特别是“水印版画材料与技术研究”是文旅部全国唯一的艺术类重点实验室,这一国家级平台获批以来,承担多项国家艺术基金与文旅部资助项目,积极主动地开展课题并获知识产权及技术专利多项。在全国性版画活动与学术研讨会的连连举办中,其水印版画的中心地位日益彰显,对我国水印版画系统全方位的、学科化的建构发挥了不可替代的作用。其宏观发展构想与具体实施规划令人充满期待。

实相风致——全国水印木刻版画邀请展(1、2号展厅)

主办:江苏省美术馆
承办:水印版画材料与技术研究文化和旅游部重点实验室
艺术品展示保护技术与装备研究室
江苏版画院

2023 4.18 - 5.19

江苏·版画艺术展览月

实相风致——全国水印木刻版画邀请展

江苏·版画艺术展览月 Jiangsu printmaking Art Exhibition Month

主办:江苏省美术馆
承办:水印版画材料与技术研究文化和旅游部重点实验室
艺术品展示保护技术与装备研究室
江苏版画院
时间:2023/4/18-5/19
地点:江苏省美术馆

展览项目单元

- 实相风致——全国水印木刻版画邀请展(1、2号展厅)
- 静水·奔流——第七届江苏版画院暨江苏版画新作品展(3号展厅)
- Quartet——江苏版画院院聘画家第一回提名展(4号展厅)
- 木韵沉香——中国水印木刻发展史料文献展(5号展厅)
- 风华铸印——江苏经典版画作品赴欧交流20周年回顾展(6、7号展厅)

从“景”到“物”

——全国水印木刻版画邀请展的“实相风致”

□尚辉

自20世纪90年代以来,水印木刻版画创作的学术面貌一直处于某种不确定状态。一方面,随着铜版、石版、丝网版以及综合材料版种的普及而使得传统木刻版画缺少图像时代的创作兴奋点和视觉文化特征;在一段时期内水印木刻版画的从业艺术家数量下降;另一方面则是随着电子图像生成与传播的日益大众化,版画业界整体性失落于当代艺术,这显然是由于如何定义版画而发生的一种式微现象。在传统手工性与图像的机械性方面似乎存在着学术认知上的隔离。在此种情形下,水印木刻版画创作整体性地缺少创新点也在所难免了。

实际上,不难发现20世纪90年代以来发生的当代艺术转型存在着一种现象,就是画面主题表达的深刻变化。当代艺术的“词”与“物”,即母题形象与主题寓意,不再像以往艺术那样如此紧密地统一,而大多是将母题与寓意相互拆解形成一种新型的多义或歧义关系。杜尚的《泉》是人们熟知的当代艺术案例,作品分明是小便池这个“物”,但艺术家赋予作品的却是另一个看似不着边际的“泉”的意涵。“词”与“物”之间表达的统一关系在此被拆解,形成了观众理解的多义性。而马格利特的《这不是一只烟斗》也是如此。作品绘画的分明是一只具象烟斗,但艺术家赋予作品的概念却是否定的。在此作面前,人们不再去欣赏画家如何绘制了烟斗这个具象之“物”,而是琢磨这个烟斗为何不是一只烟斗。用通俗的话说,就是传统绘画总是通过怎样绘画给人以明确的艺术主题表达,画面形象与作品主题是完美统一的,作品的艺术价值在于如何塑造形象来有效传递这个主题,而当代艺术则是运用既有图像探寻概念与图像之间形成的新的表达关系,这种表达一定与原物或图像形成若即若离的状态,从而铸就属于这个艺术家自己的崭新艺术创意。

一些水印木刻版画在20世纪90年代以来发生的其实就是这种变化。江苏水印木刻版画的代表吴俊发、黄丕谟、张新予、朱琴葆以及此次参展的程勉、金明华等所形成的江苏水印版画学派,力求通过景的描写来发掘现代生活的某种诗意。之所以用“景”来概括这样的画风,就在于画面所有的“物”都服从于诗意之“景”的营造目的,在水印木刻版画的视觉语言上不论是刀味、木味或水味,都无疑成为情景交融的抒情表现手段。但陈琦的《桌子》系列、《琴》系列和《荷之连作》系列等则一反江苏水印木刻版画所形成的这种“景”的抒情性,凸显了“物”的存在感,画家在这些作品里不再沉湎“景”的诗意营造,而是把日常生活的“物”分立为画面主体,剥离了这些“物”原有的存在环境。可以说,陈琦的这些作品改变了水印木刻版画原有的诗意之景而成为孤立的物的存在,物的存在性成为其画作生成哲学发问的新艺术价值。他的作品虽没有强调“词”对“物”的拆解,但“词”与“物”的直白关系反倒形成一种哲理阐发,是对诗意之“景”那种过度附加主观田园生活表达的纠正。对“物”的单纯性绘印改变了完全通过刀刻塑形的版画语言,通过在木版上新变着墨的水印语言也较强地形成了木版的“物”的质感,物性的本质由此得到强化。

水印木刻版画这种从“景”到“物”的转变开拓了其当代性特征。这在本次展览里也得到明显的展现。譬如于承佑的《晴雪》、丁立松的《奋》、刘洋的《工业时代一》、应天齐的《徽州之梦》、周一清的《秋阳似水》、徐开利的《历史回声》、徐寒杰的《中国符号园林之五》、宋雨树的《冬泳畅想》、张天星的《偶记》、张晓锋的《澄怀印象》、陈茂山的《山言不息》和崔尚的《救物歌》等作品依然具有“景”的特征,一方面像于承佑的《晴雪》、张晓锋的《澄怀印象》和陈茂山的《山言不息》等作品试图通过水印木刻形成的黑白层叠美感创造一种素雅精致的山川之境,水印成为过滤自然物象使之具有韵律节奏的视觉经验;另一方面则是将景注入历史与文化信息,徐开利的《历史回声》、徐寒杰的《中国符号园林之五》和应天齐的《徽州之梦》等则在景的描写之中形成历史与文化意象,使景具备更深的审美意蕴。这些景即便是描写性的景色,但木刻的刀法、印的韵味则赋予这些景以特有的节奏性,从而脱离了描写的客观性而被提升为一种纯粹的审美感知,其创造性也往往体现在使用怎样的刀法、进行怎样的分版、形成怎样的印痕等这些能够改变风景自然

性特征的语言表现上。这些作品都在一定程度上体现了版画分层结构对风景自然特征的改善,由此呈现现代性的视觉传达特征。

在“物”的探索上,这些作品虽不像观念艺术那样对“物”施以强烈的观念介入或干预,从而形成一种背离性和歧义性,但仍然能够让人们感受到这些作品从精神心理出发而对“物”进行的观照、探究与追问。在这些作品里,“物”对人们视觉的触发激起了一种生命现象,像梅洛·庞蒂所解释的现象学,一切生命的感知总是来自每个个体的触觉作用,触觉成为生命感知存在的基本,这也是生命存在最本质的表达方式。陈琦的《万物-No.1》、万子亮的《夏日风景》、朱海燕的《相生之五》、应金飞的《风骨峻峭遗尘埃——黄宾虹》、丁卉的《在无垠》、祁歌的《老万》、刘京的《讲堂》、刘彤彬的《胭脂清黛蓝》、王一枝的《浮生之境》、李芳的《尺度2》、杨鹏程的《布兰德的谜题NO.6》、张小莹的《PIGLI.NO.2》、周志奋的《访记忆的永恒》、赵媿的《星期日的早晨》和郭潼潼的《苏州·2022谷雨未信》等,似乎将“景”切碎放大,作品力尽展现物的细微性,而虚化这些“物”所在的“景”——环境,实际上,陈琦的《万物-NO.1》、万子亮的《夏日风景》都抛弃了“物”的场域,而凸显“波涛”“水影”这些“物”的不确定性,是那种不确定性在形成画面的探究感。即便人物肖像,如应金飞的《风骨峻峭遗尘埃——黄宾虹》和丁卉的《在无垠》,也在一种“物”的存在性刻画,黄宾虹瘦骨嶙峋的骨相深刻地映射了肌肤骨相所具有的精神性,而一个小女生的面庞却通过木版水印的痕迹来呈现一种“在无垠”。显然,他们的版画肖像都不再追求传统意义上的传神或塑造,而是通过木版水印的痕迹来表达另一种物性的存在。富有意味的是,这种木版水印的物性又游离出一种超越肖像的生命意识,“在”的哲学意味成为肖像的本质。这种“在”随处可见,只是于某一时刻才能被感知为一种生命意识。正如刘彤彬的《胭脂清黛蓝》和赵媿的《星期日的早晨》,那些水果、衣衫与阳光实在是太普通了,但也许画家在那一刻感觉到了什么,从而成为一种被画家凝固了的恒常。

这个由江苏省版画院策划的全国水印木刻版画展,既在于客观呈现当代水印木刻版画的学术状态,也在于梳理近30年来全国水印木刻版画的发展理路。在近两届全国美展版画展区的版画展和中国百家金陵近两届的版画展上,木刻版画又呈现出一种显著的回归之势。在铜版、石版、丝网版和综合版被试验而生发创造之力后,中国版画家还是回到木版这个艺术性很强的版画品种上,而木版之中的水印木刻则在较为激奋的创造状态。许多版画家力图以水墨性的水印版画来彰显一种民族审美意识,并有益借鉴了铜版、石版、丝网和综合版的各种层叠技巧与表现语言,使水印木刻似乎成为一种无所不包的新版画。客观地说,从三版获得的版画制作技巧与表现语言都被反馈到水印木刻版画里,这形成了新一轮的水印木刻版画的发展态势。而在这种态势之中,由“景”到“物”的观念性变化也变得显著起来,明确起来。这种情形的发生似乎可以追溯到对木版与水印这种“物”的质地的触摸与感触上,版画家们或许能够更深刻地形成现象学对生命存在与本质的追问,水印版画之物象的“实相”已成为传递“风致”的重要方法论。

应该指出,这个展览具有一种客观的呈现性与历史性。所谓客观呈现性,就是作品的选择并不完全能够呈现笔者提出的“从‘景’到‘物’”的理论化描述,展览作品多元艺术风貌也往往掩藏了笔者对这一现象的勾勒与提炼。或者说,水印木刻版画正处在这种新旧交错的状态。所谓历史性,就是这个展览呈现了健在水印版画家在20世纪八九十年代形成的时代之风,它们像艺术史的坐标在不断揭示水印木刻版画经过近20年所形成的历史风貌,程勉、金明华、应天齐、于承佑、周一清、杨春华等人的作品成为比照当代版画方位的坐标点,他们让我们深刻感知了水印木刻版画的历史变迁,感知了水印木刻版画当代前行的路途,感知了蕴藏于水印木刻版画之中的生命物态。“风致”才是艺术始终向往的一种远方。(本文作者尚辉为中国美协理事、中国评协理事、中国美协美术理论委员会主任、博导)

静水·奔流——第七届江苏版画院暨江苏版画新作品展(3号展厅)

2023 4.18 - 5.19

江苏·版画艺术展览月

主办:江苏省美术馆
承办:水印版画材料与技术研究文化和旅游部重点实验室
艺术品展示保护技术与装备研究室
江苏版画院

静水·奔流——第七届江苏版画院暨江苏版画新作品展