

上海市高校教育高地建设项目

一花 — 世界

徐龙宝木口木刻作品集

WOOD ENGRAVING WORKS OF XU LONGBAO

上海大学出版社

上海市高校教育高地建设项目

徐龙宝 著

徐龙宝木口木刻作品集
一花一世界

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

一花一世界——徐龙宝木口木刻作品集 / 徐龙宝著. —上海:
上海大学出版社,

2007. 12

ISBN 978-7-81118-211-8

I. 一... II. 徐... III. 木刻-作品集 IV. J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 186226 号

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 金 鑫

装帧设计: 谷夫平面设计

一花一世界

——徐龙宝木口木刻作品集

徐龙宝 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://shangdapress.com> 发行热线: 66135110)

出版人: 姚铁军

上海市华业装璜印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 10 字数: 200 000

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001 ~ 2100

ISBN 978-7-81118-211-8/J · 119

定价: 52.00 元

引 言

PREFACE

一花一世界

即使用今天的眼光来看，当我拿着徐龙宝刻着“花蕊”的小小的木口版块放在手心上细细把看时，仍然使我感到怦然心动。细如发丝的线条密密麻麻地布满整个画面，酣畅淋漓的线条笔笔贯通，黑白相间的构成在饱满中显得通透。把这一块块小版、一朵朵花蕊拿在手上，犹如捧着一个个鲜蹦活跳的小生命。于是，在感动之外，我又多了一份敬意。在当下中国的版画界，且不说在经济大潮的冲击下，版画家们纷纷改换门庭，皈依到其他绘画样式的门下；即使在持守版画艺术的画家中间，又有几人能如此孜孜不倦、锲而不舍，执着得近于痴迷地日复一日、日积月累地在一块块小版子上奏刀呢？！

已经有很长一段时间了，龙宝一直关注并亲近大自然中平凡的花花草草，向它们投注自己的一片深情，寄托着他淳朴真挚的艺术情怀。在龙宝对这些花蕊的细致入微的刻画和对材料匠心独具的运用及艺术处理中，创造出一种生命的丰满和博大，体现出一种精致而深广的审美内涵。在他的刀下，每一个花瓣都透出精微生命的风貌和暗香浮动的意韵，坚硬的木质在圆润流畅的线形的覆盖下，似乎也变得那样柔顺而富有人情味，就好像刚刚完成了一次生命的蜕变。

龙宝的这组“花蕊”系列的作品，尺幅都只有近十厘米见方，可以说是小品中的小品，几乎与治印中较大的闲章尺寸相去不远。然而，也如篆刻艺术一样，龙宝的“花蕊”虽小犹大，意蕴深邃，“方寸之间，气象万千”。以小观大和以少胜多，作为一种艺术的表现形式，往往是对画家艺术功力和表现能力的一种检验。正如禅宗有偈示：“纳须弥于芥子”。宇宙须弥都可以容纳于芥子之中，那么在一粒沙子里肯定会折射出整个世界，一朵花里也能见到天地万物。人们也可以从这一沙一花之中，感受到宇宙的廖廓和对于生命的体验。“一花一世界”。在龙宝小小的“花蕊”中，我们却体悟到了足够大的精神容量，整个心灵

充盈着花蕊所赋予的审美意蕴。

长期以来，龙宝一直以黑白木刻作为自己主要的创作样式，并且心无旁骛，乐此不疲，表现出惊人的定力。黑白木刻或许是最能体现版画的特征，最能表现版画概括、精炼的绘画语言。所谓“木刻究以黑白为正宗”，主要也是指此而言。尽管黑白木刻在色彩表现上有其局限性的一面，但它是黑白关系和深浅层次作为自己的特征语汇，显出其独特的艺术魅力。在龙宝的“花蕊”系列黑白木刻作品中，他充分调动了黑白木刻的特征元素，黑白关系的处理和谐有序，黑白形态的组合呈现出富有韵律的形式美感，而且他还巧妙地运用了黑白之间的“弱对比”，以增加花瓣的纤细、柔美，对花瓣须须脉脉的精细刻画，体现出他在黑白木刻创作中不断进取的探索精神。

与其他画种相比，版画似乎更注重技术性和形式感。但是长久以来，我们恰恰在这方面出现了不应有的忽视。正如鲁迅先生当年在给年轻的版画家的信中所说：“单是题材好，是没有用的，还是要技术”。“木刻是一种作某用的工具，是不错的，但万不要忘记它是艺术。”龙宝的黑白木刻作品，以精到扎实的技术为基础，又不仅仅停留在技术的层面，而是超越技术，抵达艺术本体，并且注入当代审美精神，使技术性的形式感成为作品自身有机结构的逻辑展开，营造出崭新的想像空间，这就是我在龙宝的那些小小的黑白木刻中所感受到的。

且为序。

龚云表

2007年立秋于沪上系云居

A flower is a World

Even today, when I take Xu Longbao's small mouth plate carved with the Chinese characters "Huarui"(buds) in my hand and look at it carefully, I cannot but feel overpowered. With slender and thin lines crisscrossing the whole picture and merry and lively forms spanning in between, the black and white composition appears rich and meaningful. Taking those small pieces of buds in hand is just like holding some lively little creatures. So besides touched, I am literally struck with awe.

Under the current economic influence, many prints painters in today's Chinese prints' community have taken up other styles of painting. Even among the painters who are still working in this field, few, if any, have devoted themselves heart and soul to the meticulous labor of carving. Xu, one of the surviving few, has given up fast fame and fortune in his single-minded pursuit of excellence.

For quite a long time, Xu has paid close attention to ordinary flowers and grass in nature, pouring all his affection to and tying his art passion with them. Under his original use and artistic treatment, these portraits of buds which embody a profound exquisiteness become an object of aesthetic beauty. His knife lends life to every petal and a human touch to the impersonal wood.

"Buds series" of Xu is only about 10cm in size, thus can be claimed the smallest among the small pieces. However, like the seal cutting art, these buds, though small, have an in-depth meaning, encompassing everything within their limited space.

As an artistic expression, the ability to perceive the big from the small and achieve much with little is a constant test to the painter's artistic and expressive capacity. Witness the maxim of Zen: "Everything can be contained in a small seed." If a small seed can contain the universe, a grain of sand can refract the whole world and be a microcosm of all earthly creatures. From the sand and the flower, one can sense the vastness of universe and value of life. "A flower is a world." In these miniatures, we have come to realize the abundance of spiritual capacity, so abundant that the whole heart is filled with the beauty from the buds.

Over a long period of time, Xu, a hard-nosed artist, has worked tirelessly and undistractedly on black-and-white wood engraving, a form of creation which he believes can reflect the essence of prints as a concise painting language.

It is said that "black-and-white is the very form of woodcut", which mainly refers to this. Despite its limitations in color expression, black-and-white woodcut boasts a unique artistic charm of its own via its color contrast and shade patterns.

In his "buds series", Xu has fully mobilized the distinctive elements of black-and-white woodcut, blending the forms in a harmonious and orderly manner so that they emerge rhythmical.

Besides, he has made a clever use of the "weak contrast" between black and white to strengthen the slenderness and tenderness of the petals and to add a precision touch to the stems and twigs, a feat hardly attainable without a constant exploration of perfection.

Compared with other types of painting, prints seem to attach greater importance to technicality and the sense of form. However, for a long time, we have shown an undue neglect in this particular aspect. Mr. Lu Xun hit the right nail in his letter to a young woodcut painter: "Subjects alone are not useful. What counts more is techniques." "Woodcut as a tool for a particular use is good, but one should never forget that it is also an art."

Xu's black-and-white woodcuts are based squarely on sound techniques but go beyond mere technicality. They not only reflect the main body of the art form but are infused with contemporary aesthetics. As a result, the sense of form brought about by technicality is woven seamlessly into the organic structure of the works proper to offer brand-new possibilities of imagination. This is what I have got from these tiny black-and-white woodcuts of Xu's.

So much for the preface.

Gong Yunbiao

Autumn 2007, in my Shanghai residence

关于木口木刻

笔者很赞成在当下的中国版画界提倡木口木刻。木口木刻 (Wood Engraving), 顾名思义, 即在木材的横断面上进行雕刻创作。我们一般见到的木刻作品, 大部分是在木材的纵剖面上进行刻制的, 故而称作木面木刻, 上述两种合称为木刻。作为版画体裁之一, 木刻是版画最早的表现形式之一。1777 年, 英国人托马斯·比维克(Thomas Bewick, 1753-1828) 开发的木刻阴刻 (White Engraving) 技法, 木口木刻始于西方。然而直到 19 世纪 40 年代, 木口木刻版画才真正作为书籍插图等开始兴盛。1800 年左右, 欧洲插图多使用铜版画, 用铜版印刷书籍插图一般最多只可以印制五百多本。之后, 出现了比铜版更坚硬耐用的网版, 则可以印刷二三万本。但是, 铜版每次印刷后, 必须擦拭干净才可再次印刷, 非常耗时, 一些教科书还是得用其他办法印刷。于是, 与活字印刷可以一同进行的木口木刻版画渐渐成为了书籍插图印刷技法的主流。

以木口木刻版画印刷而成的插图本书籍中, 有很多为人熟知的名著。这些套色印刷的插图本, 构筑成了 19 世纪 60 年代英国的插图时代。随着西方木刻艺术的普及, 其性质也从早期的复制木刻逐渐发展为创作木刻。在近代中国, 我们对西方木口木刻艺术的了解, 大部分来自鲁迅先生作序的《苏联版画集》(1936) 和萧乾先生编著的《英国版画集》(1947)。通过这两本书, 使我们领略到了外国木口木刻艺术的魅力。

由鲁迅倡导的新兴木刻运动, 激励了大批热血青年投入木刻创作。他们将木刻作为革命斗争的武器, 从而开创了新中国创作木刻的辉煌期。出于对鲁迅先生的喜爱和对其著作的热衷, 我的艺术创作道路定格在了木刻。20 世纪六七十年代, 我曾创作了大量木口木刻作品。在三弟龙华的大力支持下, 我得以觅到最适宜进行木口木刻创作的黄杨木。之后, 国内版画创作为提高视觉冲击力, 作品越搞越大, 相比之下, 小小的黄杨木, 因为受到客观制约, 已无法承载大幅作品的创作。于是, 我不得不搁置了自己执着多年的黄杨木木口木刻创作, 转而另寻其他材质。

去年, 一个偶然的机会, 使我重新找回了感觉, 对以黄杨木为载体的木口木

刻有了更进一步的认识。当创作的欲望再度燃起，已过天命之年的我开始努力以现代人的眼光去寻找自己喜爱的题材。由于条件的限制，国外木口木刻专用刻刀难以购得。舍近求远，还不如自己动手，于是，经过数月的反复摸索和试验，我终于制作成了心仪的刻刀，并根据画幅的表现繁杂程度，设计制作了不同宽度、不同种类的雕刻用具。这些工具使木口木刻的线条更为细腻，越发流畅，层次感的丰富度得到了提升，此举大大提高了我的创作进度。

对于木刻工具，我的观点是：工具是重要的，但绝非作品成败之关键所在。以笔者三十余年版画创作的经验，一幅作品的成败，关键在于创作者本身的审美情趣、表现能力以及对于版画的热忱。本书收录的作品，均为近年新作，从百余幅作品中斟酌再三，挑选而出。细心的读者不难发现，2006年创作的作品较之2007年从风格表现上而言，略有不同。这一阶段的作品展现了笔者在创作过程中，对雕刻工具的反复摸索、演变渐渐成熟过程。

版画这一画种，表现技法固然重要，但更深层次的探索在于如何去挖掘题材的内涵。万事皆由心，心到自然成。虽然木口木刻受自身条件限制，无法如铜版、石版、丝网一般具备释放出巨大视觉冲击力的能力。但是唯其小，雕刻、印制反倒相对便利。正所谓“方寸之地，气象万千”，对整天处于“浮躁”状态的现代人，不失为一帖清凉剂。尤其在藏书票创作中的应用，木口木刻更使书票倍增观赏价值。至于黄杨木的较为稀缺问题，完全可以用梨木等硬度适中且细腻的材质替代。考虑到环境保护，更可以学习国外艺术家，使用有机玻璃等合成材料替代。如同现今的铜版画，多数国内同行基本选择价格更为低廉的锌版代而使之，可是铜版画的称谓并没有因此而改变。

目前，在每两年一度的“国际藏书票艺术展”上，木口木刻与铜版制作的书票一样珍贵。在捷克、俄罗斯、乌克兰等东欧国家甚至有不少以创作木口木刻为生的职业艺术家。这与国内木刻艺术市场相对低迷，画家难以单纯以木刻为生的境况完全不同，究其原因，无外乎作者、作品、观众三者的关系。优秀的木刻艺术家必定是全身心投入创作，如此而成的作品必然质量上乘。与此相对，具备一定审美水准的观众，必然会对佳作产生共鸣，进而产生收藏的欲望。木刻事业的发展，正是在作者与观众的交流间产生动力，而两者之间的纽带即是优秀的作品。

借此画册的出版，抛砖引玉，期冀会有更多的版画家、艺术学生关注木口木刻，使这一外来艺术样式在当下的艺术空间中占有一席之地。

徐龙宝

2007年8月于梅陇翡翠园

引 言 PREFACE / 1

一花一世界 A FLOWER IS A WORLD / 2

关于木口木刻 WOOD ENGRAVINGS / 5

作 品 WORKS / 1

兰花·瓢虫 ORCHID WITH LADYBUG / 3

郁金香·女 LADY IN TULIP / 5

郁金香1 TULIP NO.1 / 7

兜兰1 PAPHIOPEDILUM / 9

郁金香·女 LADY IN TULIP / 11

荷花·蜻蜓1 LOTUS & GRAGONFLY NO.1 / 13

荷花女 GIRL IN LOTUS / 15

番石榴花之剖面 SECTION OF PSIDIUM GUAJAVA LINN / 17

花眼 EYE OF FLOWER / 19

花·蝶 FLOWER WITH BUTTERFLY / 21

白皮椴树花 TILIA MONGOLICA / 23

翠蓝茶花 SPIRAEA / 25

花之剖面1 THE SECTION OF FLOWER NO.1 / 27

花·舞女 FLOWER & DANCER / 29

金樱子花剖面 ROSA LAEVIGATA / 31

紫檀花剖面 SANDALWOOD FLOWER / 33

罂粟花 POPPY / 35

脸 FACE / 37

红掌 ANTHURA / 39

护花使者 FLORICULTURIST / 41

花朵	FLOWER / 43
郁金香 2	TUPID NO.2 / 45
兰花 1	ORCHID NO.1 / 47
兜兰 2	PAPHIOPEDILUM NO.2 / 49
兰花 2	ORCHID NO.2 / 51
兰花 3	ORCHID NO.3 / 53
唇	LIP / 55
兰花·瓢虫	ORCHID & LADYBUG / 57
线状花	LINEAR FLOWER / 59
眼	EYE / 61
双眼	EYES / 63
兜兰 3	PAPHIOPEDILUM NO.3 / 65
兜兰 4	PAPHIOPEDILUM NO.4 / 67
兰花 4	ORCHID NO.4 / 69
兰花 5	ORCHID NO.5 / 71
兜兰 5	PAPHIOPEDILUM NO.5 / 73
月季	ROSE / 75
蝴蝶兰 2	BUTTERFLY ORCHID NO.2 / 77
荷花	LOTUS / 79
月季 1	ROSE NO.1 / 81
兰	ORCHID / 83
荷·蜻蜓 2	LOTUS & GRAGONFLY NO.2 / 85
荷	LOTUS / 87
花之剖面 2	THE SECTION OF FLOWER NO.2 / 89

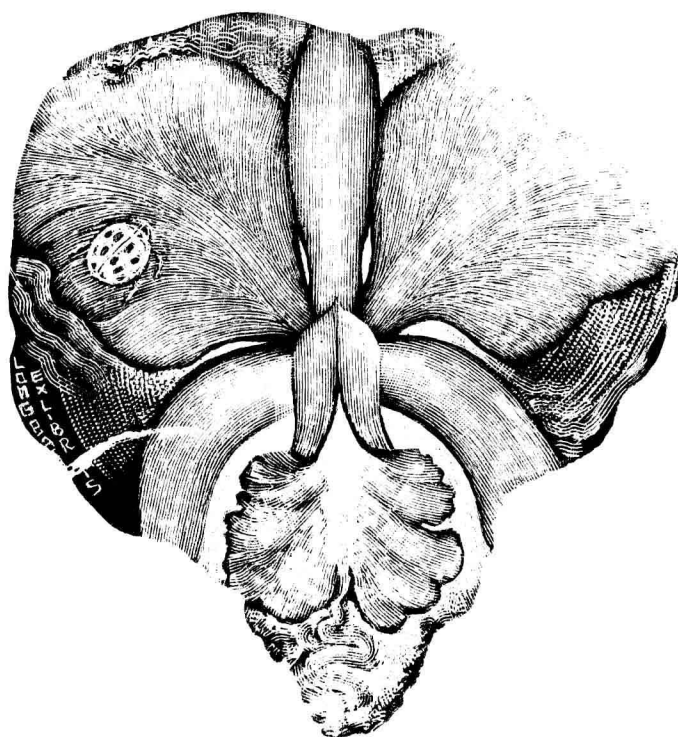
喜马拉雅野扇花	SARCOCOCCA SALIGNA / 91
广州椴树花	TILIA KWANGTUNGENSIS / 93
柏拉木花	BLASTUS COCHINCHINENSIS / 95
山白树花	SINOWILSONIA HENRYI / 97
亚当与夏娃	ADAM & EVE / 99
花·鹰	DASYMASCHALON / 101
金针菇	FLAMMULINA / 103
花之剖面3	THE SECTION OF FLOWER NO.3 / 105
花·女	FLOWER & GIRL / 107
花果	FLOWER / 109
金莲枝花	ACTINDIA POTYGAMA / 111
郁金香3	TUPID NO.3 / 113
蝶状花	BUTTERFLY FLOWER / 115
细叶柳桉树花	EUCARYPTUS TERETICORNIS / 117
向日葵·少女	SUN FLOWER & GIRL / 119
蝴蝶兰1	BUTTERFLY ORCHID NO.1 / 121
年 表	BIOGRAPHY / 123
后 记	EPILOGUE / 129
索 引	INDEX / 131

作 品

WORKS

▶▶ 兰花·瓢虫 ORCHID WITH LADYBUG 69 × 75mm 2007 年

▶ 郁金香·女 LADY IN TULIP 60 × 64mm 2007 年

