

Printmaking by Six Young Artists from Guangdong

一版一眼

广东美术馆
GUANGDONG MUSEUM OF ART

新状态第十二回

广东青年版画六人展

主 编：朱皓华

副主编：蒋 悦 邵 珊

编 辑：唐晓林

校 对：李 萍 刘 潇

设 计：张 涵

新状态第十二回

一版一眼·广东青年版画六人展

编 者：广东美术馆

责任编辑：肖 文

出 版：公元出版有限公司

地 址：香港九龙油塘茶果岭道610号生利工业中心8楼9室

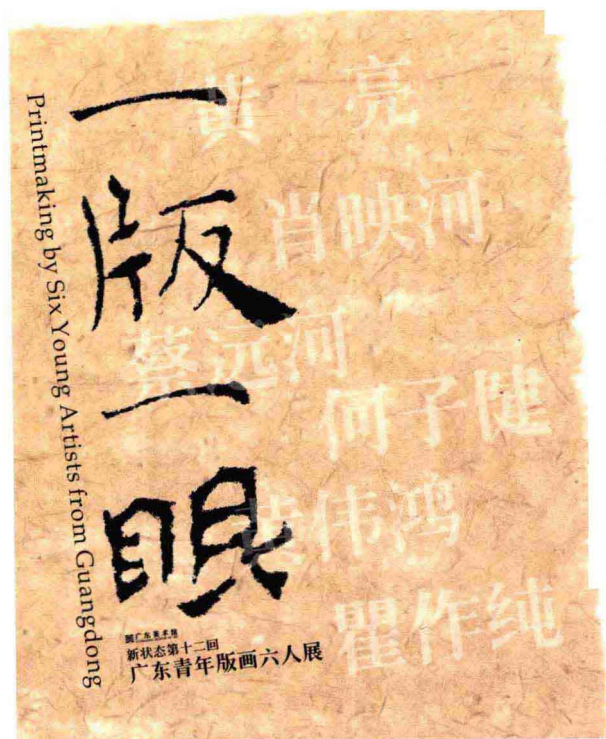
电 话：2264 6763 E-mail：hkad@fotoe.com

版 次：2010年1月第1版1刷

ISBN：978-988-18691-7-3

定 价：36.00元

版权所有.侵权必究

新状态第十二回

一版一眼——广东青年版画六人展

主 办：广东美术馆

艺术总监：蒋 悦

策展人：唐晓林

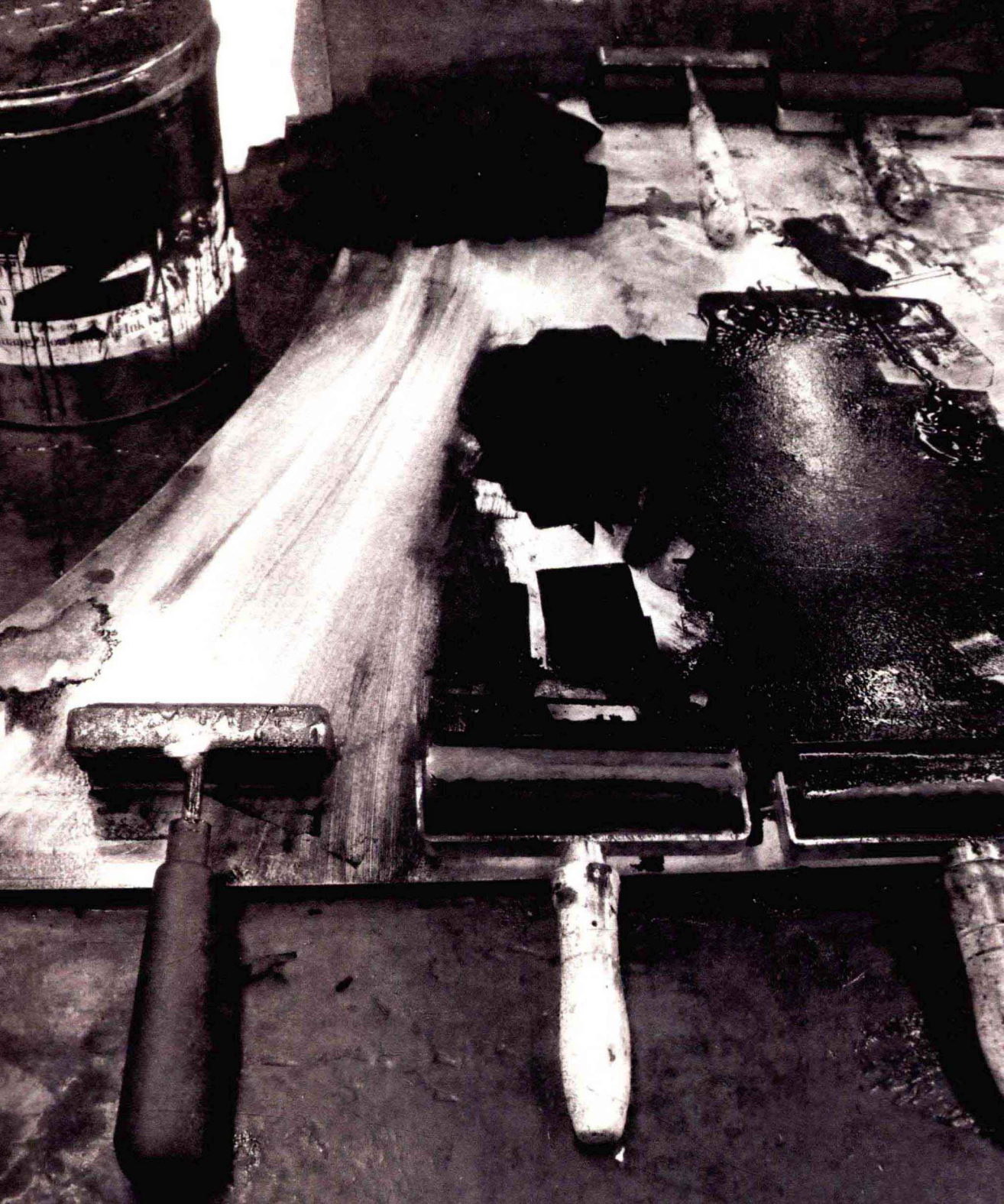
策展助理：刘 潇

展 期：2010年1月21日—2月28日

地 点：广东美术馆12号厅及三楼通道

特别鸣谢：澳门书画研究院

04	前 言
06	策展手记 唐晓林
10	黄亮
20	肖映河
30	蔡远河
40	何子健
50	黄伟鸿
60	瞿作纯

前言

广东美术馆“新状态”系列展览意在挖掘和寻找广东本地富有潜力的年轻艺术家，支持他们的艺术实验，并研究当下广东本地的当代艺术发展状况。这个系列已经延续了数年，推出了一批颇有想法并各具特色的年轻艺术家。

作为这个系列的第十二回，此次展览以版画为题，挑选出六位崭露头角的年轻版画艺术家：黄亮、肖映河、蔡远河、何子健、黄伟鸿、瞿作纯，期望以他们的作品体现他们的思考，从而展现今天广东版画艺术创作的新状态。所谓“一版一眼”，一方面取义版画创作过程为在平面上制造出凹凸的形式后附色印制而呈现，一方面凸显版画艺术家们“一板一眼”扎实劳作的工作态度，另外也表达了六位艺术家各有不同的关注方向，每个人的作品都展现了不同的视角和视域。这个展览希望能尽量地呈现出几位年轻艺术家各自不同的面貌，展示他们所看到的不同物象和思考的不同问题。

时逢本馆同期展出有“黑龙江版画展”，以今天南中国年轻的版画艺术家与黑龙江这个典型的北方地域的版画家对话，将会是一次有趣的碰撞和交流。

广东美术馆
2009年12月

策展手记

唐晓林

广东美术馆“新状态”系列展览意在挖掘和寻找广东本地富有潜力的年轻艺术家，研究当下广东本地的当代艺术发展状况。作为这个系列的第十二回，此次展览挑选出六位崭露头角的年轻版画艺术家黄亮、肖映河、蔡远河、何子健、黄伟鸿、瞿作纯的作品，期望展现今天广东版画艺术的新状态。

所谓“一版一眼”，一方面取直义，即“一板，一眼”，凸显版画创作与其他艺术形式的不同，必须得一刀一势地付出扎实的劳作；另一方面也是表达六位艺术家各有不同的关注方向，每个人的作品都展现了不同的视域。这个展览希望能尽量地呈现出几位年轻的艺术家各自不同的面貌，展示他们所看到的不同物象和思考的不同问题。他们中有刚毕业不久的自由艺术家，有大学版画工作室技工，也有在校大学生。参展的画种主要是木版画，也有石版画和综合版画。他们中有人注重内在思考的表达，有人注重外部世界的观察；有人关心今天自己的生活和工作状态，有人热衷对传统文化遗产的发掘和继承；有人强调把版画作为一种纯粹的艺术形式，也有人在努力继承和开辟版画的使用功能和应用范围。

在策展的过程中，我得到很好的机会去直接面对成长中的年轻艺术家，看他们的工作素材，听他们的创作想法，近切地了解和梳理广东版画新生代的艺术生态。在和艺术家的交流过程中，我们遇到、谈到一些问题，有共鸣也有分歧，在此记述，以期探讨。

一 对传统民间版画工艺的回顾和继承

我去到小洲村，到几个年轻艺术家的工作室看作品。他们都是刚从广州美院毕业不久，有人并不是版画专业科班出身，但凭着兴趣把版画当成自己某一个创作概念的某一种实施媒材，除此也做类似题材的油画和雕塑，我笑之为“多面手”。

何子健是当天谈得很愉快且让我颇有收获的一位。走进他的窄窄的工作室兼客厅，屋里一方一几错落有序，几瓶勿忘我，小巧的茶具，还有墙角冒着泡的金鱼缸。往年创作的没装裱的小幅画作连同各种还没使用过的纸张被各自分类用报纸包好，做好标记。以往装裱好展出过的作品两两相对并置，再用塑料薄膜罩上遮蔽灰尘。艺术家自我管理的能力，给我留下不错的印象。窗边的工作台上放着一块梨花木板，正面背面各刻着一个门神，一正一反，一文一武，图式繁复，是典型的民间传统纹样——杨柳青。子健介绍说对民间传统的木刻方式很感兴趣，从中学到了很多东西，是和今天学院里教授的从西方学来的木刻方法不同的。他还发现过去的民间艺人非常善于发明各种机智的窍门应付创作中遇到的各种问题，比如，因为纹样非常复杂细致，原版上细微处不易看清，他就用毛巾沾了水在版上顺着木纹方向一擦，图案就非常清晰地呈现出来。他解释

说，在制版的时候，先在木板上涂上一层浆糊，再把画好画稿的宣纸铺上去压平，这样撕掉宣纸的时候，墨迹就渗进木质里去了，再涂上一层浆糊，干了后墨迹就被封在里面，刻版的时候图案就不会被手蹭花，要细看刻纹也很容易，一沾水墨色便清晰地显现出来。这对门神印了几组红色的稿子，纸张是纤维很粗的毛边纸，颜料是子健自己调制的，说加了各种不同的材料进去，想尝试得到有趣的效果。他还讲了许多其他工作方法或者窍门，比如怎样考量构图来避免纸张在印制的时候塌陷下去，怎样疏通大小纹路之间的勾回，避免让墨积在一处造成模糊。这与河床通畅才不至于满溢成灾是同样的道理；而画面上勾回线条在形式上的通畅也让气韵得到通畅。我为子健对传统民间木刻的摸索实验的心性所感动，不过为难着这完全传统的木刻作品直接放进这次的展览恐怕不太合适。正巧子健说自己在摸索门神的制作过程中给每一个步骤都拍了照片作记录，我豁然开朗，那么我们便可以连上印出来的作品、原版以及记录和照片（或编排起来以幻灯片的方式用电脑播放，或直接喷绘出来）一起展出，讲述一个今天的青年木版画艺术家一步步重新探索传统民间工艺妙趣的故事。

子健今年刚从学校毕业，白天在一家广告公司工作，下班回来以后就可以画画，他说最近感觉很不错，生活里遇到看到想到甚至梦到的物象都可以放进画里，觉得很舒畅。但他没说白天工作的辛苦，只说每一次有了收入就想要添置的工具、纸张、颜料或者创作中的其他所需所用。在他刻门神的梨花木板上，有一小块空地还有两方没有完成的小图，说是有个朋友最近恋爱了，浪漫得猛写情书，他就依据自己对朋友的感受创作了一组两件小版画，送给他印专用信封。这种故事听来让人觉得有情有趣，可以算作当艺术家的好处之一吧。

子健还给我看了他觉得比较完整的“成品”，展现出他运用刚柔不一的线条布局谋篇的个性。如果展出的话，可以挑出四五件来一起呈现一个氛围。我很喜欢一组大学城地图，像是用google earth拍的地图照片，又有一些变换视角的形象和标识，是他对生活和学习了几年的大学所在地的印象和感情。据说我们以前的老式地图就是这样子的。那么好了，我希望子健的部分能展现出他的个性和思考，特别是能把他对传统版画的感情和给传统样式赋予新生命的努力给展示出来。

二 对个人生存体验的书写

广州美术学院大学城校区旁边的南亭村，跟学院只隔了一条马路，里面台球铺、小吃摊、服装店、绘画材料店应有尽有，俨然一个小社会，依附于美院也为美院人服务。据说村子里住了不少美院的学生，有刚毕业的，也有在校的，因为那里租金便宜，可以有稍大一点的地方做创作，又可以跟美院的老师同学继续保持联系，获得一些展览或者活动的信息。

蔡远河也是今年刚毕业，在南亭村租了一间小小的房子当工作室，一边做创作，一边准备继续读书。走进他的工作室，首先看到的是贴在门边的日程表，上面划满了各种记号，可见他是一个有紧迫感和计划性的人。工作室里整齐地堆了很多的木板，可见他很勤奋，难怪被戏称为“木工”。他稍带一些腼腆，却不厌其烦地把这些板一块块搬出来给我们看，并简要地讲着创作每件作品的时间和状态。这些木板多是合成板，难有原木，远河说他和子健一样，都得面对眼前的经济问题，一块花梨木对他们来说是非常难得又奢侈的。

远河的作品里有很多是他自己的影子。那有着小小的头大大的手的形象在他的作品里浮水、游走、奔跑、舞蹈、飞翔、跌倒、淋雨、烤火、读书，书写的仿佛就是他自己的青春日志，他的游戏和恋爱，他的流浪和找寻，他的劳作和成长。远河有不少作品是大尺幅的，得用好几块板拼合而成，见出他构图叙事的不凡能力。但引起我更多兴趣的却是他的藏书票。藏书

票起源于15世纪的欧洲，20世纪初传入我国，一般是边长5—10厘米见方的版画作品，上面除主图案外，要有藏书者的姓名或别号、斋名等，国际上通行在票上写上拉丁文字“EX—LIBRIS”，表示“属于私人藏书”，一般要贴在书的首页或扉页上。远河的藏书票中那些如骑马般骑鱼飞奔的形象，那驮着小小的她作势飞翔的形象，那低头撑伞却挡不住大雨当头的形象，那埋头读着报纸往复转圈的形象，或展现一个意兴勃发的少年满心浪漫地想象，要乘风破浪遨游天地，或讲述失意时刻无处躲藏的年少愁绪，或嘲笑每日往复循环眼界狭窄的世间生活。这些内容寄托在一方方小小的藏书票上，呈现的正是他对自己生命点滴的体验，对生活的观察感知。

还有一组题为《衣·架》的作品，挂在衣架上的衣裙轮廓线条硬朗鲜明，内部是人体的骨骼内脏。一件以外轮廓为结构，内部腑脏曲柔细腻；一件以内部的人体骨骼为结构，外面挂以柔软的衣服，好比兼备骨骼与血肉的身体，衣服与人体两相交叠，刀法刚柔相济，疏密有致。据说远河从未展出过这组作品，只把其中一件送给了知交好友。

我想，展示这类作品应该很能体现艺术家自己的性情，效果大概会比讲述宏大题材的大尺幅作品更好更贴切。于是，我筹划着把远河的部分展现为着重他个人生存体验的书写。另外，对于我很欣赏的藏书票，除了挑选整合出一组来多张并置上墙展示外，如果时间来得及的话，不妨考虑多印出一些来直接贴在书的首页或扉页上展示，还原它本来的作用。

三 创作和展示方式的扩展

肖映河是几经辗转才认识到的年轻艺术家，看他的简历，知道他已经参加过多次展览也多次获奖，比较活跃。他的新作《千年一叹》是他的作品中最吸引我的一点。这组作品是他今年夏天去敦煌考察之后的创作，试图呈现出他对敦煌石窟的印象和感情。作品采用综合印制的方法，将模糊斑驳的佛像或者洞窟等形象印在宣纸上，然后装订成册，又在边沿做出烧灼的效果，这种形式以贴帖的形象展现了敦煌石窟的历史和现状，也传达出艺术家的情绪起伏，因此挺期待这组作品在展厅的呈现效果，相信它们能与观众达到共鸣。

由此我想到怎样扩展版画艺术的创作和展示方式的问题。以平面的纸上作品形式进行展示固然重要，根据具体的创作意图确定相应的呈现方式却可以赋予作品更鲜活的生命。比如，小时候常见的用水墨画或者水彩画制作而成的动画片，既给小朋友讲述了生动有趣的故事，又赋予了基础的美术欣赏教育。那时候要小朋友都去美术馆看挂在墙上镶在镜框里的画作恐怕不切实际，但制作成动画片的形式便得以两全其美。以这种生动便捷的方式普及美术欣赏，不难吸引更多的人来真正欣赏和学习更精作的艺术品。我想，比如把子健的门神作品的木版、印制的过程图片与印成的版画结合起来展出，把创作石版画的材料和工具与版画成品一同展示，把藏书票放进书里还原其功能，这些方法或许能从更多角度展示版画的面貌，拉近作品与观众之间的距离，得到更好的效果。

四 版画教育和生存的困境

黄亮是广州美术学院版画系的技工。见到他时，他围了一条长长的围裙，一副工作中的样子。他带我参观了各版种的教室，特别介绍了石版画的制作过程。当时有学生上课，所以正好演示了一遍印制石版画的过程并讲解了要领。黄亮说国内坚持石版画艺术创作的艺术家很少，因为石版画创作成本很高，石料材质特殊，用纸讲究，压印的机器也非常昂贵，不仅如此，创作石版画对技术的要求也非常高，比如对制版时候的力道的把握，对版面的平整度的控制，对每一版印制用墨的要

求，对版面清洗的程度等等。所以能依靠学校继续利用这里的设备和材料进行创作算是非常幸运的，一般学生一旦毕业离开学校，就很难独立继续石版画艺术的创作了，光是设备和原材料就无法独立承担，更不要说还要面对市场、生计之类的现实问题。

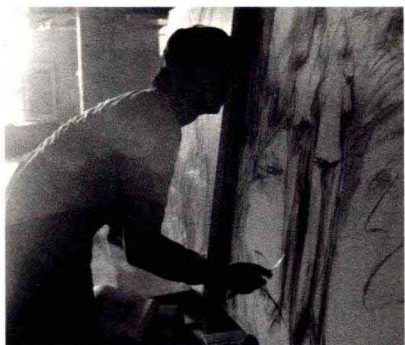
去到黄亮的工作室，先看到的是他正在创作的一组丙烯画，暗灰色的调子，隐约是六七十年代的家庭成员的形象。他说这组画是近期自己正在思考的问题，因为快到而立，快要承担家庭和婚姻的责任，所以回忆起父母那一辈人的经历，开始思考他们在面对社会责任的时候的形象和状态，比较父母一辈和我们这一辈在观念和生活方式上的种种异同。

他拿出一组题为《无处忏悔》的石版画，画面是用古典细腻的方式描绘的一些仿佛泥塑的神祇和凡人形象，让人联想到基督教形象。雕塑的硬质感与人体的柔软感结合得很好，过渡与层次都处理得到位，可见黄亮处理技术问题上是比较擅长的。他说大概两年前遇到了严重的挫折，找不到出路，就把作品当作当时压抑、纠结的心情的倾诉渠道。不过现在自己对这组作品也做了反省，一方面是重新思考怎样在制作技术运用自如的基础上把技术痕迹隐匿无形，另一方面也是在反思西方的基督教文化及其衍生的思维方式对我们这一代中国年轻人的影响。我想，为什么他在遇到困境的时候会想到求助于宗教，为什么他那时会把基督教的形象作为表达的首选方式，还用到“忏悔”这样的词汇，为什么无论是佛教还是儒家思想的视觉形象都没有让他觉得适宜表达？我可以猜测这或许跟个人家庭背景有关，或许跟受教育的经历有关，或许跟当前的机遇有关，但是，这的确是黄亮和今天的我们都要确切面对和认真反省的问题。

后来，经黄亮的介绍，我认识到美院版画系在读的黄伟鸿、瞿作纯这样的大学生，找到机会和他们交流。我知道他们都凭着对版画对艺术的热爱，在努力的坚持继续创作，但是却都或远或近地面临着就业、生存的压力。虽然很多学生在校的时候都被老师称赞是好“苗子”，可是一旦毕业就不得不辍断艺术创作，另谋生路，老师们也只能扼腕叹息。除了谈到要做独立艺术家所要面对的市场和生存的问题，我们还谈到，或许大家近些年太把版画当做“纯艺术”了，抛弃了它的可复制特性，忘了它在20世纪上半叶得到大力发展的原因之一，即它的广泛宣传教育功能。那时候的版画家们“以刀为笔”，依赖版画的可复制性，大量地创作和生产海报、宣传画、漫画，以此散播革命理念和鼓舞救亡图存的意志，成为既通俗易懂又喜闻乐见的宣传形式。今天，当艺术家们把版画当做表达或者表现自己的创作理念的一种“艺术手段”时，是不是应该回头来想想怎样充分利用它的限量可复制性这个优势呢？目前，和欧美艺术市场相比，中国艺术市场里家庭消费一块还远未打开。版画的限量可复制性决定了它一定比油画有更多的优势去开辟这个市场。或许当版画放下作为“艺术”的身段时，它才更容易进入到我们的日常生活，成为我们逃离机器大生产的无限复制的现实的途径，同时也为版画自身的生存找到出路。

这些年轻的艺术家们说，这次广东美术馆专门策划举办这次版画展，还挑选了在校学生的作品，对他们是很大的鼓舞，让他们在今天版画势微的情况下看到坚持下去的希望。广东美术馆也很高兴能给他们提供这次机会展示，希望他们能在这条路上走得长远。

2009年12月22日

黄亮

1980年出生于四川成都

1999年毕业于四川美术学院附中

2006年毕业于广州美术学院版画系

现任教于广州美术学院版画系

参展及获奖

2009年

“第二届观澜国际版画展” 深圳

“第九届全国三版展” 北京

“广东省青年版画提名展” 广州

“建国六十周年” 广东省美展 广州

2008年

“第四届广东省版画展” 获优秀奖 深圳

“改革开放三十周年全国美展” 广州

2007年

“广州美院第八届素描大展” 获优秀奖 广州

“广东省慈善美术作品展” 获银奖 广州

2006年

“全国高校版画年会展” 天津

2003年

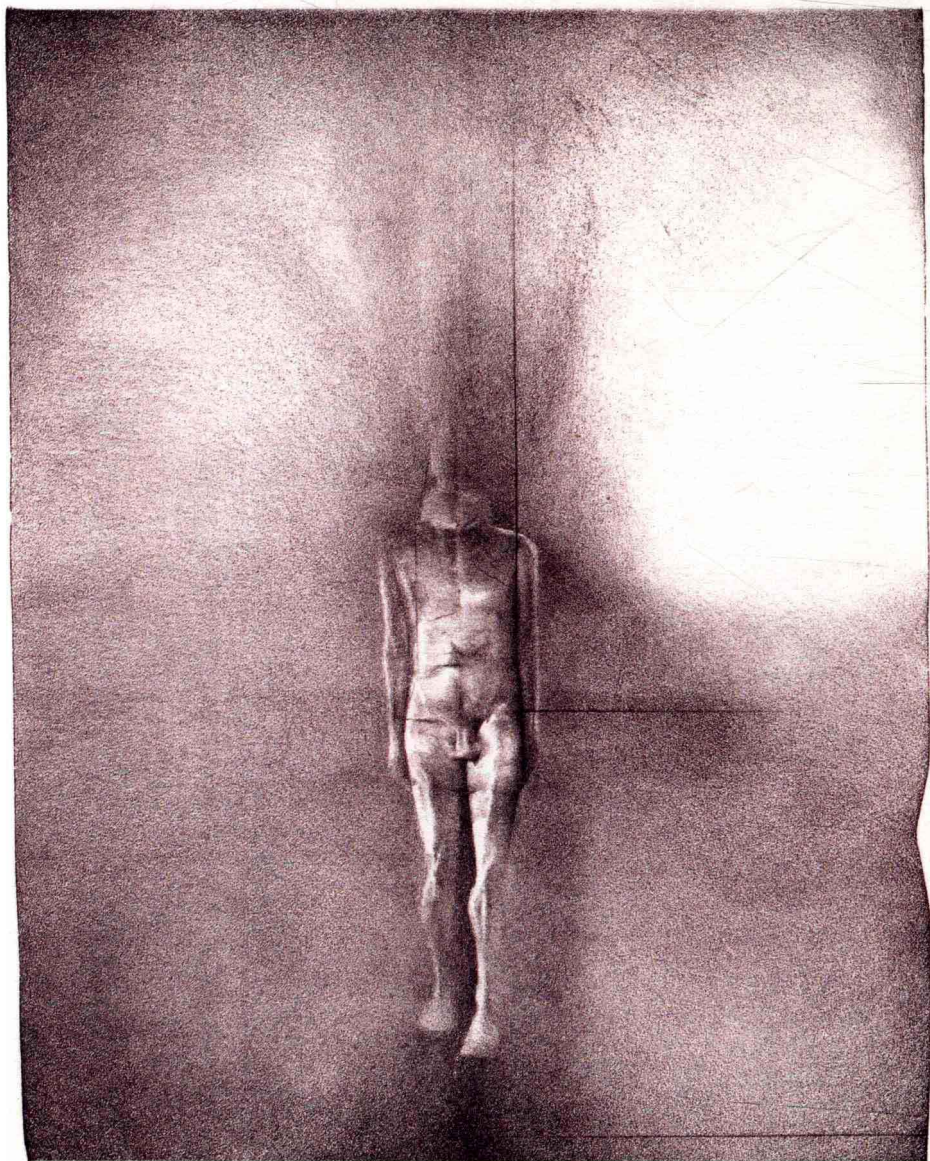
“广州美院第七届素描大展” 获优秀奖 广州

1998年

“全国高校素描展” 获优秀奖 重庆

收藏

广东美术馆 广州美院美术馆 四川美院美术馆 深圳观澜美术馆 美国西雅图版画组织

劫后余生之二 56×48cm 2008年 石版

无处忏悔之一 56×48cm 2008年 石版

无处忏悔之二 56×48cm 2008年 石版

无处忏悔之三 56 × 48cm 2008年 石版

无处忏悔之四 56×48cm 2008年 石版