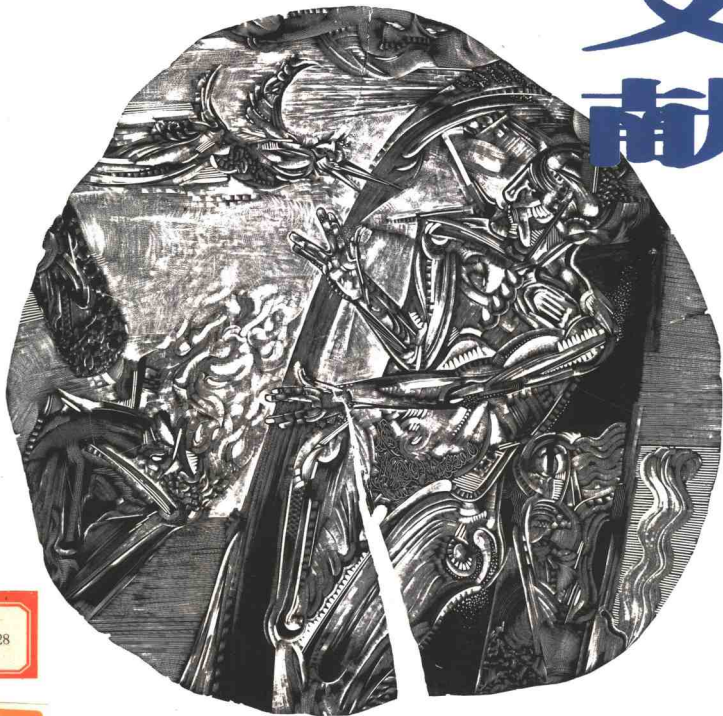

走出传统的学院版画

美术文献（丛书）总第28辑 2003年 湖北美术出版社

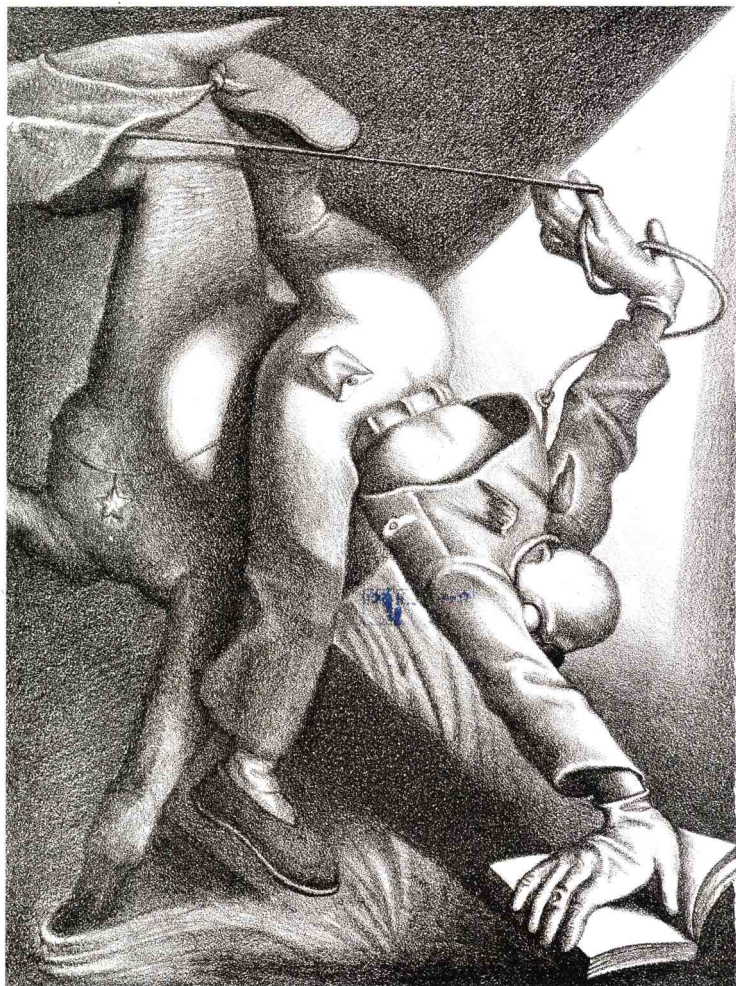
美术文献

28

NE ARTS LITERATURE

Hubei Fine Arts Publishing House

INE ARTS LITERATURE

美术文献(丛书)总第28辑 2003年

图书在版编目(CIP)数据

走出传统的学院版画 /

《美术文献》编辑部编.

—武汉:湖北美术出版社, 2003.1

(美术文献)

ISBN 7-5394-1315-8

I. 走...

II. 美...

III. ①版画—艺术评论—中国—现代

②版画—画家—列传—中国—现代

IV. J217 ② K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字

(2002)第 094180 号

出版:湖北美术出版社

编辑:《美术文献》编辑部

编委:余澜 刘明 贺飞白

唐小禾 彭德 鲁虹

策划:刘明

本辑学术主持:齐凤阁

责任编辑:柳征

装帧设计:郝俊

技术编辑:李国新

责任校对:肖锐闻

地址:武汉市武昌黄鹂路75号

电话:(027)86792585 (传真)86778389

E-mail:meishuwenxian@sina.com

邮购单位:湖北美术出版社发行部

邮购电话:(027)86787105 (传真)86785529

邮编:430077

印刷:深圳华新彩印制版有限公司

书号:ISBN 7-5394-1315-8/J·1155

定价:26.00 元

目 录

走出传统的学院版画(代序)

齐凤阁

2

艺术家档案 推介词 简 历 自 述 作 品

张广慧

4

王连敏

11

宋光智

18

钟 曦

25

杨宏伟

32

孔国桥

38

徐宝中

44

王家增

50

《美术文献》专版 简 历 作 品

飞地艺术坊作品选

56

查 赛

59

彭本浩

62

张 炼

64

封面 杨宏伟《欲望》 木口木刻 42cm×42.5cm 2001年

封二 宋光智《寻虎者之二》 石版 2000年

封三 张 炼《敦煌之一》 丝网版画 60cm×58cm 2001年

封底 徐宝中《暮年》 铜版 64cm×50cm 2001年

走出 传统的 学院版画 (代序)

齐凤阁

当我国的学院版画以学院派的挑战者的姿态走出传统之时，便开始了与画院版画、群体版画的疏离，并在学院内部分化、重构，形成了以中青年为创作主体的、具有超前态势与先锋特征的、有别于以往学院版画的独特的艺术现象。

学院版画的现代转型，根本在于教师的新老更替。随着那些厚传统、重生活、力倡现实主义、极富社会责任感与使命感的老教师退出讲坛，中青年教师渐成教学与创作的主体。这些人大多是在改革开放的政治背景与文化氛围中接受版画教育的，有的曾出国留学，经受过西方现代主义艺术的洗礼，因此形成了迥异于前辈的新的文艺观与教学理念。而且在文化立场、知识结构、专业素质等诸方面，实现了历史性转变。其开放而非封闭的心

孔庆桐《肖像》 铜版 33cm x 33cm 1988年

仲秉《头像》 丝网版 33cm x 33cm 1989年

王秉《室内的》 铜版 33cm x 33cm 1989年

态，多维而非单一的知识体系，全新而非陈旧的观点，不仅为学院版画注入了活力与生机，而且在很大程度上改变了学院版画的状态。

现代形态的学院版画与80年代及此前学院的版画的差别，在于其独立的文化身份与艺术品质，这种品质可概括为：学术性、探索性、纯粹性。

学术性。学院版画对学术目标的追求首先体现于在学理上对版画历史、现状的梳理、反思及对版画本质特征等基本理论的深入探讨。此时期出版的一批版画著作及论文一改过去从社会学的、大众审美的角度对版画的审思，而从本体的角度对版画的语境转换、图式变革、复数性、印痕等进行研究，不仅促进了版画的理论建设，而且增强了版画的问题意识与学术自觉。而在创作上的重要体现则是一批教师的版画走出风情、超越地域，由浅层的简单的生活转述进入深沉的理性情境的表达；包括对环境问题的关注，对文化问题的思考，诸如宇宙观念、生命意识、民族精神等。这种取向不仅使学院版画拉开了与其他版画的距离，而且也实现了学院版画对自身的超越，使版画在转型中由肤浅走向深刻，既提升了其文化品位，也扩充了其精神涵量。

探索性。注重实验、勇于探索是激活学院版画，使其走向现代的动力与途径。这类版画往往以西方便现代主义艺术为参照系，挑战传统审美模式，甚至突破版画的界限定，在图式、造型、媒材、技艺的综合等方面改变着中国版画的视觉形态。这种探索与试验使学院版画由规范化趋于不规范，由静态化趋于动态化。虽然探索中仍伴随着迷惘，试验中难免有失败，但其中一批画家随着自主意识的增强与个性品质的呈现，已走出了域外艺术的阴影，使我国的现代版画艺术口显成熟。

纯粹性。纯化语言，精研技艺，这是我国版画改变政治附属状态后关注自身的表现；尤其“印痕”被确认为版画的主要特质之后，一度成为学院青年版画家痴迷的领域。本来版画的制作性、技术性、媒材的丰富性就强于其他画种，学院又肩负着传授技法的使命，这便增强了青年教师与版画学子对版材媒体的物性探索和对制版、印刷技艺的研究兴致。也许是出于对功利性、政治性、主题性版画的逆反，在创作中着意剔除社会内容与文学情节因素，而在着力表现个人的生命体验中实现对版画语言的纯化。

这种追求使我国版画技

艺精纯，并拓展了版画语言的表现空间，清除了过去有些版画印制精髓的弊端，缩短了与国际版画的技术差距。但有的过分依赖媒材，单纯强化制作感与工艺性，也为版画带来负面影响。因为版画毕竟是艺术而不是单纯的技术，版画家应该是艺术家而不是工匠。事实上，专注本体所带来的版画自我封闭，与专注个人的体验所带来的与社会的隔绝，已引起人们的忧虑。有人呼吁学院版画要走出本体的误区，走出学院的高墙。这也许是避免造成版画圈子越来越小，避免学院版画走向自我封闭的关键所在。

然而，我以为：学院版画有其特殊的任务，应有其独立的学术目标，要保持自身的优势与特色。在注意关注现实、融入社会、沟通大众的同时，不要向画院版画与群体版画靠拢，还是要把主要精力用于版画学术水准与艺术品位的攀升上。须知，在国际版坛上的大格局中，我国学院版画（主要是木版之外的画种）的技术水平与先进国家比仍有较大差距，其形态的转换，尚未进入成熟境地。只有一如既往地试验、探索，才能使技艺更趋精良，有望在世界领先，才能把现代形态的版画不断推向高新的阶段。

张广慧近照

张广慧推介辞

推介人：齐凤阁

广慧当属思考型画家。他画余读书，为文、思索，尤其对楚文化情有独钟，这为他的版画创作注入了一股文化气息。

寻求传统的楚文化精神与现代生活的沟通与契合是他版画创作的原创力，如果说《北渚》系列侧重于以现代技法与视觉方式发掘、整合楚文化底蕴的话，那么《洗发人》系列则以画家对楚文化感悟的心象情境，表达他对当下社会现象的独特体验。本来，洗发美容是现代社会的表征，但这种商业行为却给消费者带来不同的感受，在利益驱动下，文明背后的暧昧却与文明社会不协调。画家在轻松、随意中融入社会针砭与文化批判。

在语言方式上，《洗发人》系列比此前的作品更统一，更具个性品质。既不刻意现代，又不鄙视传统，其套版叠印所形成的丰富、凝重的灰调一改以往黑白版画的视觉形态，而创造出一种新的图式。画中随处可见的邮政编码，意喻古与今、此与彼、不同文化、不同观念的沟通与交融，这是画家在艺术创作中的一种企望，也是一种追求。

闲“画”琐事

张广慧

小时候因能画出电影《南征北战》中张军长的大盖帽，在街坊小鬼圈里被推崇为最会画画的，平日里洋洋自得。可因此也有被捉弄的时候。邻居钢钢跟我同岁，读小学在一个班上。一次，生病在家，母亲委托钢钢放学后将当天布置的作业告诉我。钢钢是绝对缺乏形象思维的人，上图画课，画一面红旗，他居然画成了三角形。到我家之前，他在水本上批了一个“优”，跟我说必须这样画才能得优。我虽感失望不能画有穗带的红旗，还是依样画了，结果被老师臭骂一顿，还遭到了小哥哥们的讪笑。我也有办法惩治钢钢，当众撕下一张作业纸，画一幅他的全身小像，关键是加上小鸡鸡，并且视他罪恶的轻重，把那玩艺画得成大或小。

美院恢复高考，我已近中学毕业的年岁，才知道正规学画从石膏像开始。那时附近少有石膏像，离家较远的马姓师傅那儿带了一帮学生挺出名，有石膏像，还可以蹭纸用。几经周折，终于混迹其中，发现这里不仅画具齐

全，并且还有漂亮妞闪烁其间，她们有时跟师傅学画，间或给大家摆样子画。后来我才悟出，师傅热爱美术，也热爱这些漂亮小姐。

考试那年，美院只招版画和雕塑，捏泥我从未干过，只有报考版画，取了。晃悠悠二十余年，从未间断过做版画，同学逢见就说：“我们都不搞版画了，你是班上惟一的种子，一定要坚持下去！”我倒没有这种责任感，做版画是因为自己的想法和激情可以在其中实现和释放。如果我活得还算个人样，那是因为在做版画，否则还能干什么呢？

做版画结识了一些朋友，其中有师长、哥们和小兄弟，这是我最珍贵的财富。写木版画书时，对流于表面化的风情版画有微词，寄给东北周胜华一本。之后，在青岛见到他，胜华是东北风情版画的佼佼者，他略显疲倦的脸上，挂着平和、诚挚的微笑，我们谈版画，交换各自的看法，相处愉快。临别，请他帮忙为湖北朋友买木刻板材，结果，逾期赔款单先提货单早来十余天，我心里对胜华办事有怨言。不久，传来胜华病逝的消息，才知道他是在与病魔搏斗的同时办这档子事的。看了有关他的纪念文章，没有提及为我们买板子的事，看来胜华是明知自己的状况，默默地做着这些事，并且对我们只字不提。我满心愧疚，泪如雨下。一天，鲁虹给我打电话说他在编版画书，周胜华已经不在，他的作品附图怎么办。“我来写”——当即搁下电话，上计程车，直奔出版社。

2002年3月在香港视觉艺术中心讲学

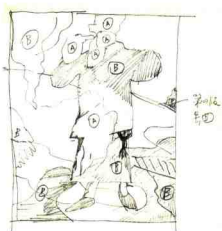
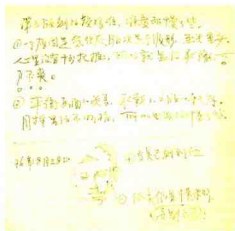
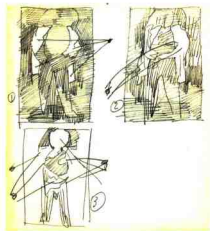
2002年3月在香港视觉艺术中心工作演示

2002年3月在香港视觉艺术中心与艺术同仁合影

张广慧工作室一角

张广慧手稿

张广慧艺术简历

1961年12月，生于武汉市。

1984年，毕业于湖北美术学院版画系。

1989年，结业于中央美术学院版画系。

现任中国美术家协会会员，中国版画家协理理事，湖北美术家协会版艺委会主任，湖北美术学院版画系副主任，副教授。

参展：

1983年，在美院读书时，4幅木刻版画入选湖北省工业题材版画展赴京展。

龙江省展出。

1985年，联合部分青年版画家在武汉古琴台举办“版人画展”。展出实验综合材料版画《故土》系列。

1992年，由批评家王林策划的广州“中国当代艺术图片资料第二回展”展示《楚国游记》系列和《鱼的自省》系列版画。这些作品反映了对楚文化传统艺术的追慕和思考。

1994年，三人版画联展在湖北省美术馆展出，集中展示了《北渚》系列版画。意在传统楚文化精神与当代艺术精神的比照与结合。

2001年，由批评家齐凤阁、郭晓川策划主持的“中国当代青年版画家提名巡回展”在北京举办，展出作品《洗发的人》系列版画。这些版画是传统楚文化与木版画语言的独特结合，侧重对现代都市现象的风格化表述。

2002年，张广慧版画作品个展在

香港举办，集中展示了作者十年以来创作历程的四个系列版画。即：《楚国游记》系列、《鱼的自省》系列、《北渚》系列和《洗发的人》系列。

出版：

画册《张广慧版画作品集》，专著《木版画工作室》。

获奖：

1994年，第十二届全国版画展铜奖；第八届全国美术作品展览优秀奖。

1996年，第三届全国高校版画研究年会教师奖。

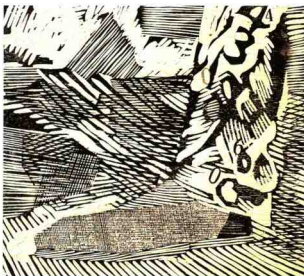
1999年，中国当代青年书画展一等奖；获中国版协颁发“鲁迅版画奖”。

收藏：

作品曾被欧洲木刻基金会、香港教育学院、鲁迅博物馆、深圳美术馆、神州版画博物院、青岛美术馆、广东美术馆收藏。

张广慧《一只脚》 木刻

30cm × 33cm 1999年

张广慧《洗发的人之三》 木刻

61cm × 61cm 1999年

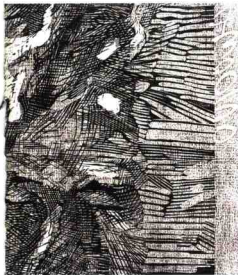

张广慧作品

张广慧《站姿》 木刻 120cm × 60cm 1999 年

张广慧《洗发的人之二》 木刻 40cm × 56cm 1998 年

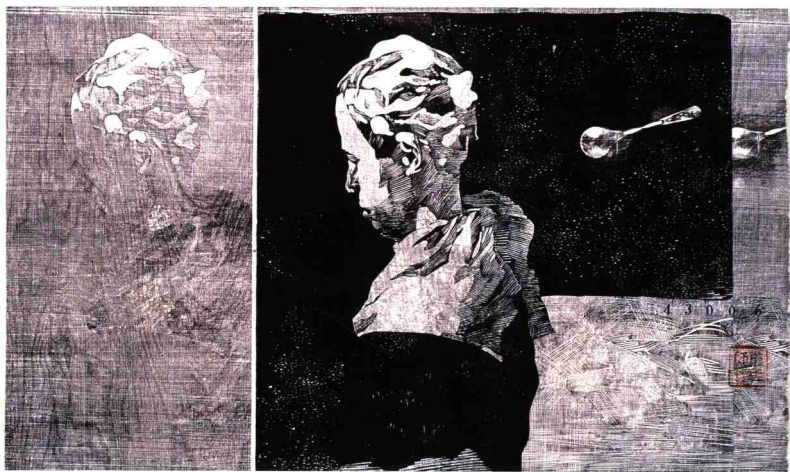

43006 0

张广慧《北诸的洗发·续》 51cm × 115cm 1999年

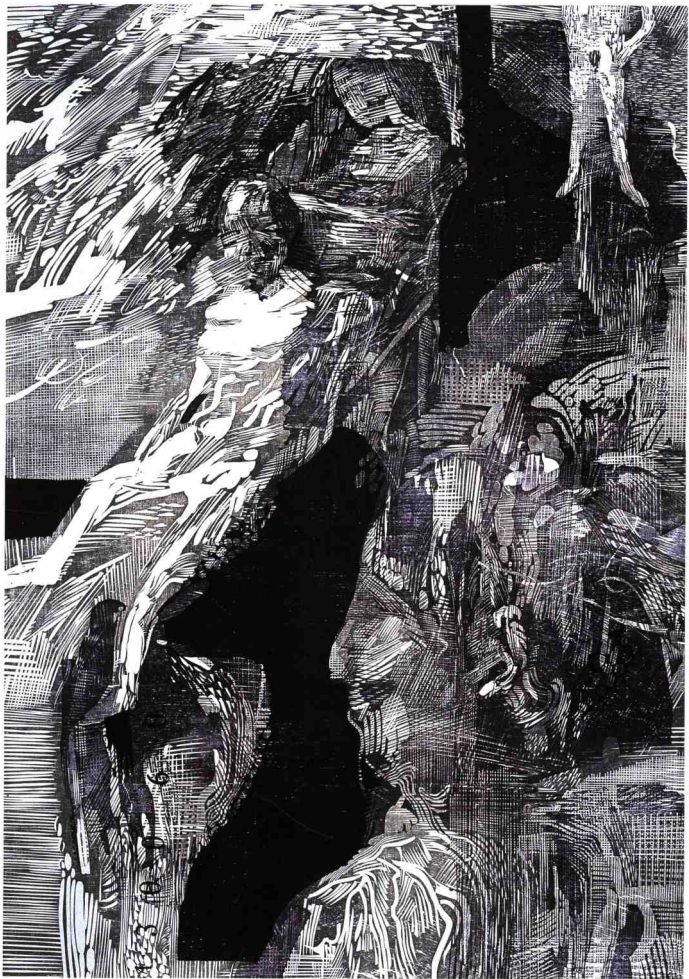
张广慧《洗发的人之四·续》 木刻 60cm × 110cm 1999年

张广慧《洗发的人之六》 套色木刻 59cm × 81cm 2000年

张广慧《洗发2000》 套色木刻 75cm × 85cm 2000年

白山黑水的歌者

推介人：张钧

王连敏的画一如他的做人，文静中透着豪放，规范中具洒脱，静穆中见霸气，理性中富于直觉。身处满族发祥地吉林，白山黑水浸淫着他的想像力，构成了他独特的时空观，提供给他原创思维的丰富信息场，以直觉与敏感，以东方审美模式与地域图腾符号切入当代视觉话语系统，呈现给我们别开生面的生存体验。他在两维的意象背景上对图形自由摄取，随意对接，图与底的转换与呼吸，弥漫着原始瑰丽的商楚神秘、诡异、浪漫的意韵，凸现出画家本人强烈的生活痕迹与生命的质感。从创作层面上我们看不到他对文化影响大的排斥和亲和，没有新生代群体价值失落后的困惑与调侃，而是以殉道式的牺牲精神承载文化革新与再造的使命所体现的人文终极关怀。

我们说王连敏的艺术内涵是文化的，理由是他的神思与造化是一体的，不可分割的。他以东方文化人的情怀诉说着画家心底的秘密，以平常超然于物外的道心触摸着视觉准确的生长点与艺术真实，编织与营造着自己的生命理想，显示着他自在活泼的生命状态。

王连敏艺术简历

1962年出生。

1988年毕业于吉林艺术学院，获学士学位。

现为东北师范大学美术学院副教授、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、吉林省美术家协会版画艺术委员会秘书长。

参展：

1987年，《花》（丝网）参加全国第三届三版展。

1991年，《有这样一方天地人》参加全国第四届三版展。

1992年，《花》（铜版）参加全国第十一届版画展。

1994年，《长白山女》参加全国第十二届版画展，并被深圳美术馆收藏；作品《漫长的春夜》参加全国第八届美展。

1995年，作品《黑云·生命组画》参加“正义与和平——纪念反法西斯战争胜利50周年”国际美术作品展。

1996年，作品《无言的乐语》参加全国第十三届版画展并被江苏美术馆收藏；作品《人体》参加第十六届韩中青年版画现状展；作品《钥匙》参加全国第六届藏书票展。

1997年，作品《变奏系列·混合体》参加全国第六届三版展并获优秀作品奖；作品《人体》参加中韩人体艺术展。

1998年，作品《梦之恋》参加全国第十四届版画展，获银奖，并被神州版画博物馆收藏；作品《铜币》参加全国第七届藏书票展。

1999年，作品《天殇》参加全国第九届美展；作品《玩偶》参加国际青年现代版画作品展。

2000年，作品《历史的转换》

参加全国第十五届版画展，获铜奖，并被广东美术馆收藏；作品《长白山女》参加中国版画百年回顾展并被广东美术馆收藏。

2001年，作品《断裂的启示》参加全国第七届三版展并获银奖；出版《王连敏铜版画作品集》（文化艺术出版社）；经《中国版画》编辑部提名，参加全国当代青年版画家提名巡回展，并参加“挑战与切入”学术研讨会。

获奖：

1994年，第十二届全国版画展铜牌。

1997年，第六届全国三版展优秀作品奖。

1998年，第十四届全国版画展银牌。

2000年，第十五届全国版画展铜牌。

2001年，第七届全国三版展银牌。

王连敏自述

声和偶尔吹出的口哨声，也是那么单一。没有约束，没有修饰，没有复杂，没有混浊，自然的一切令我魂牵梦绕。我常想，也许她是我童年喜欢涂画的理由吧。

在我成长的道路上，接受系统的艺术教育是我艺术创作的基石。1984年，命运和努力使我叩开了艺术之门，在这座艺术宫殿中，我结识了杰出的师长，熟悉了众多的艺术名家，掌握了扎实的基本功和科学的人文理念。所有这些，为我的艺术创作奠定了坚实的基础。

今天的我，仍在先贤灵光的指引下努力前行。也许是随着社会环境的变化、个人生活的丰富和人生体验的深刻，我的创作更倾向于艺术表现手法和材料的更新、艺术风格独特视角的探索、人类内心自然情感的体验、生命价值和生命状态的描绘，并把这些现代艺术表现形式植根于浓浓的中华民族传统文化的沃土之中。

40岁对我来说意味着一种生命的从容。这种从容也许是简单的生活、淡泊的处事，也许是梦幻的心境、激越的遐想。但有一点是肯定的，这种从容的幸福是在我自己的生活之中。

“四十而不惑”，我现在常问自己：“你不惑了吗？”我不敢直言地肯定，但是，过去的40年确实丰富了我的生活经历。

1962年，我出生在北方的一个无名小镇，父母都是普通的工人。生活的重担使他们整日奔波，他们不懂艺术，更无暇去教育儿女从事艺术。可是，父母的正直、豁达、慈爱、善良却始终伴随着我并时刻感染着我，他们用最通俗的语言和最直接的行动向我传递着中华民族的传统文化理念。直到今天，我仍把我的父母视做自己艺术创作的文化启蒙人。如果说朴实的父母塑造了我艺术创作的灵魂，那么，大自然则给了我艺术创作的灵感。在我记忆中，永远不能抹掉的是那赐予我生命的无名小镇。她是那样的简单明快，那样的清晰自然：山上的毛毛树、山涧的小溪、遍地的野蒿和邻居的女孩……一切都是那样的简洁，甚至连火车的鸣笛

王连敏《白山黑水》 素描
18cm x 11cm 1983年

王连敏《山》 素描
18cm x 18cm 1984年

王连敏《山村组画》 素描
18cm x 18cm 1985年

王连敏《山村组画》 素描
18cm x 18cm 1985年

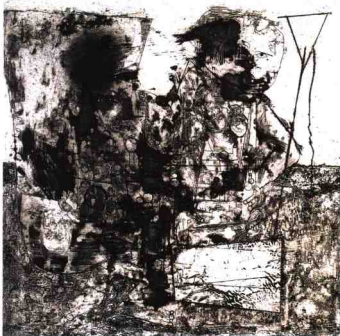

王连敏《山村组画》 素描
18cm x 18cm 1985年

王连敏作品

王连敏《乐手》铜版画 48cm × 48cm 1993年

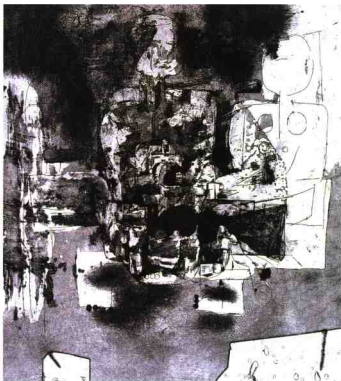
王连敏《对话》铜版画 38cm × 38cm 1995年

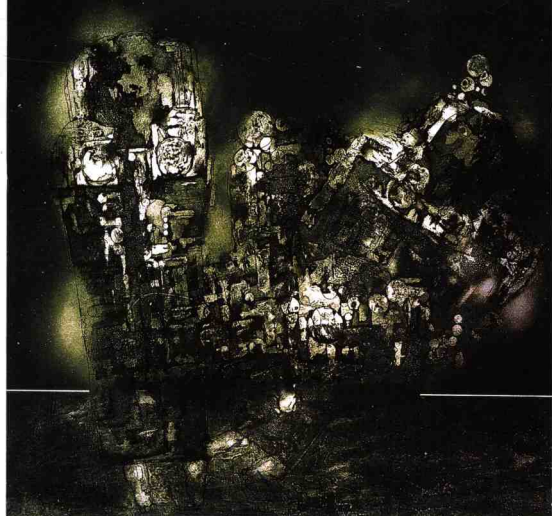
13

王连敏《乐手2》铜版画 44cm × 48cm 1993年

王连敏《晚餐》铜版画 44cm × 48cm 1994年

王连成《守护神》 铜版画 48cm x 48cm 1996年

王连成《山里的毛毛树》 铜版画 40cm x 46cm 1996年