

魏华邦

美术作品选集

SELECTIONS OF
WEI HUABANG
FINE ARTS WORKS

FIGURES COME FROM MIND

象由心生

ARTIME

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

魏华邦

美术作品选集

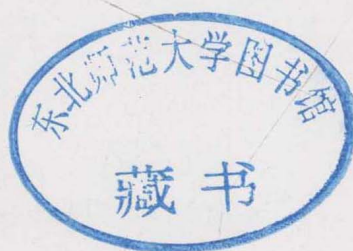
SELECTIONS OF
WEI HUABANG
FINE ARTS WORKS

FIGURES COME FROM MIND

象由心生

01757203

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

象由心生: 魏华邦美术作品选集 / 魏华邦编著. —合肥:
安徽美术出版社, 2009. 5
ISBN 978-7-5398-1556-5

I. 象… II. 魏… III. 绘画—作品综合集—中国—现代
IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 041236 号

责任编辑: 陈 涛 张李松

特邀编辑: 范玉生 卢华玉

英文翻译: 蒋裕春

象由心生: 魏华邦美术作品选集

魏华邦 编著

出版发行: 安徽美术出版社
社 址: 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14F
邮政编码: 230071
经 销: 全国新华书店
印 刷: 合肥锦华印务有限公司
开 本: 889×1194 12 开
印 张: 14
版 次: 2009 年 5 月第 1 版
印 次: 2009 年 5 月第 1 次
书 号: ISBN 978-7-5398-1556-5
定 价: 180.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。)

作者近照
Worker's Recent Photo

魏华邦

1934年生于中国青岛。

1953年毕业于山东师范大学艺术系。

上世纪50年代开始美术创作。创造了“水印石拓版画”、“涤纶薄膜版画”、“黑底纸版画”、“孔版拉印版画”等版画新技法。

被中国版画家协会评为全国优秀版画家，被授予“鲁迅版画奖”。

获《版画世界》鲁迅奖章。

有诸多作品在国内外美术馆展出，并获奖及被收藏。

中国中央电视台及美国电视台曾播放《魏华邦与石拓版画》专题节目。曾在中央电视台进行石拓版画创作表演。

曾任常州市美术家协会主席、常州书画院副院长，现为高级美术师、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、中国科普作家协会会员、江苏版画院高级画师、法国拉斯拿尔版画博物馆学术委员会委员。

Brief Introduction to Wei Huabang

Mr. Wei Huabang was born in 1934 and graduated from the Arts Department of Shandong Normal University in 1953. He began artistic creation in 1950s and created the new techniques in woodblock painting, such as watermarking stone rubbing lithography, polyester fiber film lithography, black matrix lithography, orifice plate pulling-print lithography, etc. Mr. Wei Huabang was appraised as the National Excellent Woodblock Painting Artist by China Woodblock Painting Artists' Association and awarded the "Lu Xun Woodblock Painting Prize" and obtained the Lu Xun Medal. His works are collected and exhibited in the domestic and foreign Galleries.

China Central Television and TV stations in America televised the topical program "Wei Huabang and Stone Rubbing Lithography". Mr. Wei Huabang demonstrated the Stone Rubbing Lithography at CCTV. Mr. Wei Huabang took the Chairman of Artists' Association of Changzhou City and Vice-Director of Academy of Painting and Calligraphy of Changzhou City. He is Senior Artist, the memberships of China Artists Association, China Woodblock Painting Artists' Association and China Science Writers' Association, Senior Painter of Jiangsu Institute of Engraving, the member of Academic Committee of Museum of Lacenaire Woodblock Print in France.

Contents 目录

序	Preface	1
论文·评论	Thesis Commentary	4
版画	Woodblock Painting	18
装饰画	Decoration Painting	106
壁画	Wall-painting	114
速写	Sketching	130
艺途掠影	Glimpses in Art Way	153

自言自语（序）

书画同源，万物同理。无论是东方、西方，传统、现代，壮美、柔美，具象、抽象、意象，还是沉稳典雅、激情豪放，品位上下、境界高低，莫不以象表心。

能触动心灵之作，往往是作者触景生情，有感而发，随心所欲的即兴之作，是心灵深处潜意识的自然流露。

象由心生，境由心造，书画优劣皆由心出，心乃书画之魂，心决定作品之成败，心亦决定着人生之命运。因此，作画实乃修心也。

在自己的一生中，能与书画为伴，也是与书画有缘。于画海中漂荡数十载，以画寄情，以情表心抒怀。对大千世界而言，虽为雕虫小技，却也如醉如痴，乐此不疲。

习字作画乃精神活动，须专心，要专心则须清心，要清心就要做到视而不见，听而不闻，一心不乱，物我两忘，不为外境所动。心与物如镜之察物，物去则镜空，心以应事，事去则心空，心空无杂念则清矣！此种清静之心境是书画艺术灵感之土壤，亦为修身养性之根基。

作书画之过程，即专心清静之过程。此过程有利于身心健康。“杂则分，分则老，唯专则虽用不劳，志定神凝故也。”书画养心又养身，实为解脱烦恼、提高人生品质之道也。

作书画之过程，既是通过形象思维用心用作品书写自己历史的过程，也是用书画作品为民族文化长城堆积砖石的过程。但愿这块砖石不是豆腐渣。

作书画之过程，也是用心用作品探讨与社会、自然关系的过程。通过雕虫小技感悟人生真谛。

愿众生从书画中获得真、善、美、慧，从书画中得到快乐。

愿书画让高品质的人生伴随众生。

A large, expressive signature in black ink, written in a cursive style. The characters are bold and fluid, with long, sweeping strokes that extend downwards and to the right. The signature appears to be '陈永邦' (Chen Yongbang).

Soliloquizing (Preface)

Calligraphy and painting are of the same origin. All things in the universe are of the same reasons. Whatever it is east or west, traditional or modern, magnificent or graceful; however the art reflects concretization, abstraction or imagination. Whenever you behave in steady disposition or in impassive and bold character. The merits and drawbacks of works and the high and low art realms all come from artist's mind.

The figures come from mind and the art realm results from mind also. If a work can reveal your soul, it is always written or painted to express his emotions as he takes in response to the fact. It is the natural language of the deep heart subconsciously.

Having a good painting and calligraphy is sourced from the mind. The mind is the spirit of painting and calligraphy. It decides the success or failure of the works. The mind also decides the fate of life. Therefore, painting is actually to cultivating mind.

In my whole life, I have accompanied with painting, having an affinity for painting. In the decades of year, with painting conveying my deep feelings, I express my feelings through painting. As comparing with the boundless universe, it is only pretty skill or craft. I am fanatical about painting and never bored with it.

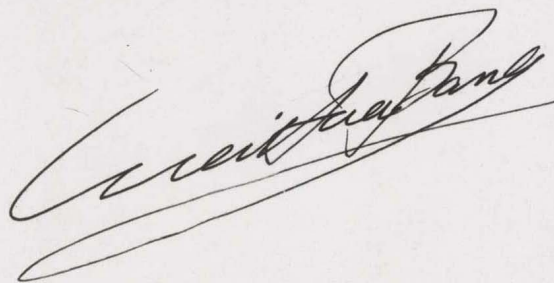
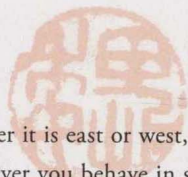
To do exercises in calligraphy and to paint a picture is the mental activity. It needs to bend your mind to do it. In order to keep one's mind on doing something, it is necessary to clear away heart-fire. In order to purify the heart, it is necessary to look but see not, listen but hear not, be intent upon your work without distracting thoughts. The quiet temperament is just the inspirational land for calligraphy and painting artists and cultivates his moral character and nourishes his inborn nature.

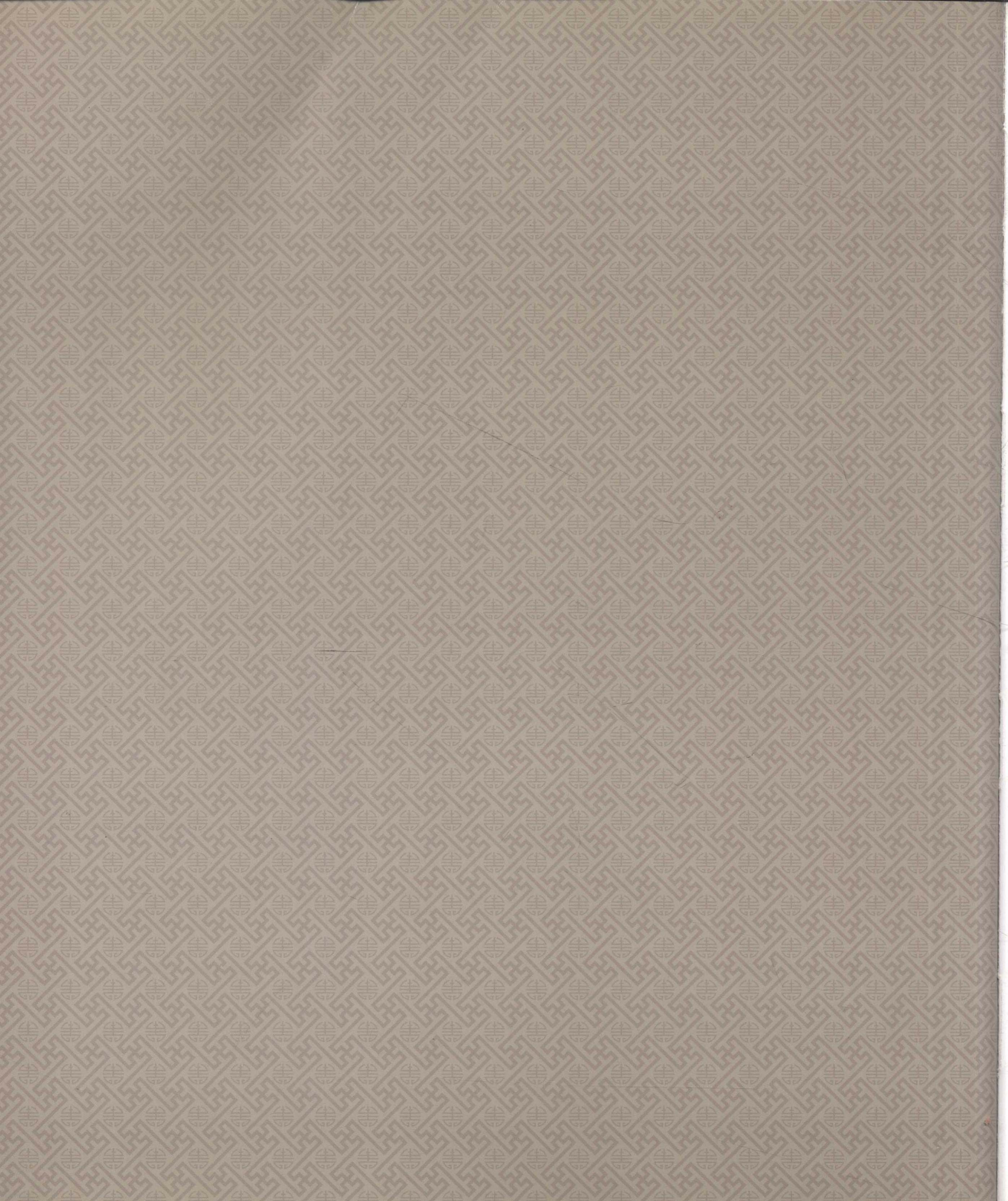
The painting process just is the process to write his history with his mind and works through image thinking and is also the process to pile up brick and stone for national culture great wall with calligraphy and painting.

The painting process just is the process of social and natural relationship approach with his mind and works to realize the true meaning of life.

Wish all living creatures enjoy goodness, beauty, truth and wisdom and enjoy happy from calligraphy and painting.

Wish calligraphy and painting makes high-quality life accompany with all living creatures.

艺途求索

Art Seeking

魏华邦

我国版画有着悠久的历史，孙敏修《中国雕版源流考》认为：“以今考之，实肇自隋时，行于唐世，扩于五代，精于宋人。”可见我国版画历史之古老。鲁迅先生说过：“中国木刻图画，从唐到明，曾经有过很体面的历史。”远在唐代就已出现了雕刻印刷精美的日历画和佛像画，先后传入东南亚和中东各国，并影响到非洲和欧洲。从1900年在敦煌发现的唐咸通九年（868年）镌刻的《金刚经》扉页释迦牟尼说法图看，当时的版画已达到相当高的水平。宋、元、明、清的文学版画插图，都已具有很高的造诣。

一、学习和继承江苏版画的优秀传统

水印版画是我国特有的画种，现代江苏水印木刻继承了历史上的优秀传统。江苏的金陵在历史上就是中国雕刻版印刷史上的著名刻地。如明代万历年间（1573—1619年）《琵琶记》中所刻插图，精细至极，人物形象栩栩如生，线条刚中带柔，其点、皴、图案、树林、假山等无不入微雕斫，一如绘事中之工笔。再如刻本《西厢》插图中，除人物外，还表现了场面浩大复杂多变的“西湖景”。线条粗细对比，刚柔对比，阴刻阳刻结合，突破了单纯白描阳刻的手法，在一幅版画中使用了多种艺术手法，这比18世纪末英国木刻家“首创”阴刻法早了几百年。

现在江苏水印木刻继承并吸取了历史的版画优秀传统，以及中国传统水墨画的艺术手法和画理，同时融进了西画的技法和原理，正如鲁迅先生说的：“我以为中国的新兴木刻，可以采用外国的构图和刻法，但也应该参考中国旧木刻的构图模样。”同时，江苏水印木刻又学习了明末木刻饴版套色的技法，在现代审美意识的支配下达到了苍劲淋漓、水色交融、秀润明媚、淡雅清新的境界，富有诗情画意；特别重视墨色的运用和虚实处理，形成了融水墨、金石、刀味、木味、水味和韵味于一体的独特风格。

江苏版画是当代中国版画的重要画派，在国内外产生了很大影响。

近几十年来，江苏水印木刻有了很大发展：逐步摆脱了共性较多的问题；每位版画家的个人风格逐渐鲜明，个人之间的距离正在拉开；在表现技法上除水印木刻外，还有粉印、砖拓、丝网版、塑料版、平版水印、纸漏水印、吹塑版、烙印、石膏拓印、熏印、纸版水印、孔版拉印、涤纶薄膜版、石拓以及综合版等。各种媒材和艺术手段的百花齐放，各显异彩，大大地拓宽了江苏水印版画的表现领域。正像江苏一位版画家讲的：“金、木、水、火、土五行齐

上。”这一切早已超越了“水印木刻”的概念。

版种、风格、表现技法的多样化,观念的不断更新,格调的不断提高,都说明了江苏水印木刻的优秀传统得到了继承和发展。上世纪50年代初,笔者自黄海之滨来到金陵画派的宝地,有幸成为江苏版画队伍中的一员。从60年代起,就在江苏版画前辈和老师们的热心指导下,进行着水印木刻的艺术实践,从技巧到理论,从格调到观念,从艺品到人品,耳濡目染,吸收着丰富的营养。在他们的熏陶下,探求新意,探求突破,探求表现个性,了解人民精神生活的需要,追求着真善美的艺术真谛。

二、艺术就是创造

天生万物,互相对立统一而存在,从客观事物本质上讲,客观事物之间有着相互关联的共同规律,但世上绝无完全相同之事物,人无同人,物无同物。每一事物都以其特殊性而区别于其他事物。版画就是以其特殊性区别于其他画种,每位艺术家的作品又是以其特殊性区别于其他艺术家的作品。故“百花齐放”实乃艺术之客观规律,那种艺术创作上的“千人一面”或模仿别人的公式化、雷同化的现象是违背事物发展规律和违背事物本质的。世上万物的差别反映到艺术上,必然是道路千万条,各走各的道,决不应走别人的路,更不应出现“千军万马过独木桥”的现象。

艺术品反映了艺术家对人生、宇宙、社会、自然及对自我的认识,大自然深奥莫测、宇宙无穷无尽、社会纷杂多变,这些广阔的领域都是无边无底、没有极限的。研究“未知”是一门无穷无尽的学问,认识得越深,也就越接近真善美。面对这无穷的探索对象,艺术品绝不应该是重复的、雷同的。“未知”为艺术家的创作提供了无限广阔的天地。

艺术品是人格的反映,是艺术家本身品格的写照,是艺术家的阅历、气质、修养、个性诸方面的综合反映。艺术品也是艺术家根据各自特殊的思维方式和偏爱的创作手段和构思,经过精心劳作而创造的成果。既然人无同人,作为反映艺术家本人精神的艺术品也就不可能也不应该是“千人一面”,甚至不应该是“两人一面”,只能是独一无二的。

时代日新月异,世上万物无时无刻不在变化运动之中,“无常”是古代哲学家们在对宇宙的研究中发现的事物运动变化之规律。一切都在变化之中,变就是一切,没有固定不变的事物。作为社会意识形态的艺术本体,必然是不断变化、不断创新的,决不能墨守成规。艺术家的思想感情也在不断变化,同一艺术家在不同的感情支配下,对同一事物也会有不同的感受,因而就会产生不同情绪的艺术品。从这个意义上讲,艺术创作上的“一人一面”(即重复自己)也是不符合客观事物发展规律的。只有“一人多面”也就是“常变”才是客观规律的必然,这也是艺术家奋斗的目标。另外,从心理学上讲,艺术作品上的重复,会使人在大脑皮层上产生保护性意识,从而削弱作品对观众的吸引力。因此,艺术品的价值就在于每位艺术家

必须认识自己的个性特征,从各自的特殊性出发,创造非我莫属的独特的艺术语言,来表现自己此时此地对客观事物的独特感受,从而创作出既区别于他人,又不重复自己的有创造性的艺术品,走自己的艺术道路。只有这样才会出现五彩缤纷、百花齐放、千姿百态、万马奔腾的繁荣局面,为亿万人民为中华民族奉献出优秀的艺术精品。

版画艺术的创造因素表现在两个方面,一是表现在版画的特点上。在绘画的百花园里,版画与其他画种相辅相成,互补互存,得以促进各画种的共同发展。从对立统一的观点来认识,对立就是相反,版画与其他画种的不同,也就是相对立而存在。不讲特点,不讲“质”的区别,就会抹煞了画种的界限,就是否认了对立统一,结果必将否定版画本身,更谈不到创造。但凡事有利就有弊,“剥极必复,否极泰来,日中则昃,月盈则亏”,如果过分地强调了版画的特殊性,就可能走向反面——被这种特殊性束缚着自己的发展,就会制约版画的创造性因素。因此,研究版画的特点时,既要强调,又不能太强调。让每一位艺术家按其自身的素养自然发展,充分发挥各自的创造性,优胜劣汰,让矛盾运动的普遍规律发挥作用。

版画作品的创造因素之二是表现在构思、制版和拓印三个过程中。版画区别于其他绘画的特点之一,是通过“版”这个媒介拓印出来的复数艺术,而不是直接绘画。因此,媒介便成为表现版画艺术创造性的一大要素,它也是构成版画艺术创造因素的表现阵地。版画媒介的构成有人工和天工。刻、雕、腐蚀、照相等以人工制成之版称为人工媒介;取不加工或少加工的天然之物为版,是天工媒介。两者皆为版画艺术之可取媒材。

笔者在版画创作过程中体会到,有些意念必须靠人工媒介表达,而有些意念仅靠人工媒介却无法表达,须借助天工媒介。于是,我在利用人工媒介的同时,面向大自然求索天工媒介,发现万物之中有许多天工胜人工者。如石头之美,乃千万年来经日月之照射,雨露风霜之洗礼,地动山摇之锤炼而形成的自然尤物。它的美,鬼斧神工,美不胜收,绝非人力所能为。在创作过程中,我被这种大自然精物的千姿百态所激动,从而萌生了取石为媒介之灵感。触目会心,取石为版,就势取形,按形求法,据形取意,以石寄情,利用天工,求其天趣。1985年我开始尝试以石为媒介的石拓版画,并创作了一批石拓版画作品。

艺术家的劳动本身就应该是一种创造。艺术家用自己的主观世界表现和改造平凡的客观世界,使之成为不平凡的艺术世界,去发掘人们所没有发现而又确实存在的美。何谓创造?发现人们皆已发现之美,不能称创造,发现人们尚未发现之美才称之为创造。艺术家如能让观众在自己的作品面前有一种发现美的激动和共鸣,才称得上是好作品,笔者正是以此作为自己努力的目标而不断进行艺术追求。

三、艺术就是和谐

自古以来,哲人们就认为“万物负阴而抱阳,冲气以为和”,认为宇宙就是一个由各种因

素组成的大的和谐体。星体各按其轨迹协调运转,万物各按其规律自然发展;如果有一个方面不和谐,就会出现麻烦,例如环境中的污染问题、水资源问题、沙化问题以及生物链问题、黑洞问题等等。在艺术创作实践中,也同样要追求和谐。有时会感到创作一幅画好像是在用可视形象写一篇哲学论文,如主体与客体、内容与形式、神与形、情感与媒介、壮美与柔美、雅与俗、形象与色彩,以及画中的实与虚、大与小、高与低、粗与细、重与轻、直与曲、冷与热……艺术创作就是要研究处理这些关系,把这些对立面处理得越和谐,就越接近真善美。一幅作品就像一位美女,胖一点则嫌太胖,瘦一点又嫌太瘦,要不胖不瘦,不高不矮……直至百无挑剔,一切方面都达到了和谐的境地,则至美矣。因此,艺术创作就是在追求和谐,和谐就是美。

四、艺术就是表现

艺术家根据自己的选择来表达对自然、人生和社会的感受,以及对时代、对民族的认识和理解,同时也表达艺术家自己的审美观念。通过选择来决定素材、内容、题材、形式等进行创作,而这一切又是通过自己所选择的特有的艺术语言将其表现出来。这种表达作者独特感受的语言,只能是有个性的,是别人的语言所无法代替的。而作品所表达的精神却应该是能为观众所理解和产生共鸣的,应该是有共性的。

我选择了表现民族精神的道路,希望在版画作品中表达民族感情,但却苦于找不到自己的艺术语言,用别人的艺术语言又总是言不由衷。经过几十年的摸索,我终于在西安的古代大型石雕群中,发现了自己梦寐以求的追求目标,那就是一种雄浑博大的民族之“气”。这种震撼人心的气势,体现了坚韧不拔的伟大气质,这是中华民族的精神。我想表现这种精神的艺术语言是:以最少的加工揭示深刻的内涵,充分发挥石头的自然天趣,去表现尽可能完美的艺术形象。对民族土壤中古代传统艺术的强烈共鸣,使我在现代版画创作中明确了方向,终于找到了探求表达民族精神的艺术语言——石拓版画。

创作一幅石拓版画,萌发于对某一块石头的情趣,这种情趣来源于石头的造型、结构及肌理的个性。艺术品的“趣”能给人以精神兴奋,因此,文艺作品大都追求表现这种“趣”,这是一种能只可意会不可言传的精神感觉。古人云:“趣味在言语之外。”“趣”有人为与天然之别,石头之“趣”乃自然美之天趣,这种天趣会激起人们的特殊美感,调动心中的审美愉悦。人是生活在大自然之中的,人们往往根据自己的思想感情,通过思维活动寄情于景,变自然美为有情之物,因而这种抽象的自然美所诱发的“趣”就更能给人以联想,经过对石头的品味、认知和感受,从而为作者的构思开拓了广阔的天地。但“趣”还只是创作石拓版画构思过程中的第一步。只有当作者的某种情绪、感情与这种“趣”撞击时,石头抽象的自然天趣才能变成寄托作者具体感情的媒介,石头就成了石拓版画以石寄情的物质基础。

艺术品的“情”是艺术家产生对美的强力冲动的反映。任何真正的艺术品都不是现实生活的纯客观的写照，而是渗透着艺术家心灵深处的真情实感。这正如近代学者王国维说的：

“一切景语，皆情语也。”石拓版画创作中的“情”，就是作者由石趣产生的真情而迸发出来的创作冲动，进而要使这种“情”在构思过程中不断升华而近乎“气”。只有上升到这个高度，才能深刻地挖掘出作品的精神内涵。

“气”在古代是人们对自然现象的一种朴素认识，有中国古代哲学家认为“气”是构成世界的最基本物质，宇宙间的一切事物都是由“气”的运动变化而产生的。东汉王充曰：“天地合气，万物自生。”祖国医学则认为“气”是构成人体的基本物质，人的生命活动来自“气”的运动变化。《内经》云：“气和而生，津液相生，神乃自生。”我们人的精神，自然界的美，都是“气”的一种动态反映。我们的民族是以“气”为根本。中华民族正是因为具有不怕困难、吃苦耐劳、百折不挠的气概，具有敢作敢为、不畏强暴、昂首挺胸自立于世界之林的气魄，才能够在五千年的历史长河中不被异族所压服，不被天灾所摧垮，不断壮大成长，成为世界上伟大的优秀民族。中国文化的价值目标，就在于表现这种伟大的民族气魄和民族的现代精神气质。每一件优秀艺术品都是建设中华民族文化长城的一砖一瓦。我在石拓版画的创作实践中，把大自然的气质和我们的民族气概融合在一起来塑造自己的文化性格，以石头之自然美、天趣寄托心中之真“情”，又力求以这种“情”折射出中华民族之“气”。这便是我的艺术求索之路。

水印石拓版画概论

Outline of Watermark Stone
Rubbing Woodblock Painting

魏华邦

水印石拓版画是画家到大自然中去选用天然岩石，在岩石上发现美，并以岩石之天然结构与肌理作为艺术语言，通过画家的艺术构思和版画艺术之制作手段，拓印而成的版画作品。它把岩石之自然美升华为艺术美的境界，使无生命的天然岩石转化为有生命、有思想的艺术品。它既是传统的，又是现代的。

天然岩石的构造、肌理及造型特点，非人工所为，是经过亿万年日月风雨造化之洗礼雕琢而成，鬼斧神工，变化丰富，蕴藏精深。因此“回归自然，天人合一”就成为水印石拓版画的独特个性，天趣、力度、石味、水味、韵味构成了水印石拓版画的特征。

人类是自然界的一个组织部分，他与万物相互联系，互为依存，构成了一个完整的大千世界。石头这个天之骄子，与人类有着不解之缘，人类的许多历史是用石头来记载的，不论是古人类的化石，还是石器时代用石头制成的劳动工具，以及原始人居住的石穴等，都为研究人类的历史提供了宝贵的科学依据。英国历史学家托因比讲过：“坚硬的石头保留并向我们转诉了祖先的文明。”离开了石头，人类将无法真正了解自己的过去。

一、石头是天然的版画媒材

选择天然石头为版画媒材，是石拓版画的一大特点。石头与艺术自古以来就密不可分。从金字塔、圆明园到中国历代皇陵的石人石兽，还有历代的石碑，从欧洲的维纳斯、萨莫德拉克的胜利女神以及卢浮宫中几十万件石雕珍品，到中国十大佛教石窟的千万尊石佛，还有历代的画像石、石塔等，都雄辩地证明了石头在古今中外艺术殿堂中的显赫地位，为人类文明奉献出巨大的精神财富。石头也使许多伟大艺术家的生命得以延伸以至永恒。同样，石头也为当今版画艺术提供了优良的媒材资源。1960年在维也纳举行的国际造型美术协会会议关于《怎样才能称为版画原作》的决议中提出：“为了版画作品的创作，美术家本人利用石、木、金属、绢等媒材，参与制作，使自己心中意象借此版转印于画面上。”决议中，明确提到“石”这种媒材。

亿万年来，大自然以其日月星辰、雨露风霜、山崩地裂、排山倒海的超人力量，雕凿着地

球上数不尽的大小岩石,把它们塑造得风流多姿、千奇百怪。以天然石头为媒材的石拓版画有着比任何人工媒材要丰富千百倍的选材资源,山岩、海礁、湖石等一切自然界的石头向作为间接艺术的版画提供了取之不尽用之不竭的创作媒材。石拓版画之所以成为一种艺术创作,重要一点是表现在选择媒材上,它选用天然石头作为创作的媒材,并用来作为表现其艺术语言的版种。艺术是创造性的劳动,艺术创作需要选择,选择是创作的前提,没有选择就没有创作,选择本身反映着每一位艺术家的创造性的思维活动。创造性思维的各种艺术语言,常常取决于该艺术本身所选用的媒材和工具。选择的自由在于表现艺术家的个性价值。因此,在艺术创作中选择何种媒材,不仅仅是个技术性问题,也是艺术家的情趣、偏爱、修养、文化性格的精神气质及艺术个性方面的反映。

二、有审美价值的石头是石拓版画的物质基础

无生命的石头仅仅是为石拓版画的创作提供了选择媒材的对象,但并不是每块石头都能成为版画媒材客体。这同根雕艺术有类似之处。根雕艺术家选择了树根这种媒材进行艺术创作,但并非每一段树根都能成为根雕艺术品,这里既需要作者去发现有天然生成的具有审美价值的树根,又需要得自然之趣者“以天合天”的艺术加工,然后才能使根雕作品具有“清水出芙蓉,天然去雕饰”的艺术魅力,达到“天人合一”的艺术境界。同样,石拓版画的作者也必须借助自己的审美情趣和艺术修养,在平凡的天然石头上发现美。康定斯基说过:“发现即艺术。”并不是自然界中每一块石头都具有审美价值,发现石头的审美价值是石拓版画创作的物质基础,也是建立画家意象世界的物质基础。

一位文艺评论家曾经说过,“艺术是一种技术,但光是技术却不是艺术”。在艺术创作中技术是必备的因素,没有版画技术和技法,便无法构成版画艺术,平版、孔版、凸版、凹版等每一个版种,都必须具备其各自特有的技术和技法,具备各自创作形象思维的特殊艺术语言和艺术手段。地球上任何一块石头都可以拿来拓印出一张“石头肌理花纹”,但这种花纹不论多么新奇,绝不是版画艺术品。因为它只不过是再现石头客体的外貌,仍然是无生命的,缺少构成艺术品的灵魂,缺少主体的意念、意象和文化意识,归根结蒂缺少作者的精神因素。石头的肌理美属自然美范畴,具有自然美的审美价值,而且有些是人工所无法表达的。但它仅仅是自然形态,并不具备体现画家本人主体精神的存在。体现画家本人主体精神的石拓版画作品,与石头所反映的自然美,是两个完全不同的范畴。具备自然美的石头,只有被画家的主体精神发现、揭示、感召和把握之后,才能升华为具有人的生命情调和宇宙意识的艺术品,是生之于天,成之于人。此时的石头已经心灵化和情致化了。总之,石拓版画的审美价值在于借石头的自然美来表达作者对宇宙、对人生的感受,并用这种主体心境唤起人类最深切的同情与共鸣。这一点正是构成艺术品的生命所在。

三、石拓版画的艺术个性

天趣、力度、石味、水味、韵味构成了石拓版画的艺术个性。作者在发现了有审美价值的石头之后，在版画艺术的特点以及其艺术规律的指导下，进行表达自己意念的创作活动，技术由此上升为艺术。

江苏的水印木刻以其浓郁的刀味、木味、水味、韵味等鲜明特征，构成了其独特的“质”。它既符合版画艺术的规律，又以其艺术个性价值立足于世界版画之林。事物的“质”是一个事物区别于其他事物的内在规定性，版画中每一版种的“质”是通过属性表现出来的，任何一种艺术无“质”，即无艺术个性，也就是无艺术。作为江苏水印版画画派的一个组成部分的石拓版画，利用天然石的自然情趣，顺其自然，以形写神，借造化之工，表现艺术品的意致和韵调，传达作者之意念，赋予石头的形象以生命，化平凡为艺术。它虽无“刀味”，却有天工造化所雕凿的率直之美，追求中国传统艺术中不见人为造作之天趣，喜爱天趣乃人之天性。它既是凸版又是凹版，又可重复拓版，构成了复数艺术的条件。它虽无“木味”，却有“石味”之美感特征，追求以石之天趣表达力之美，通过力度来挖掘作品的深度，尽力寻觅其内涵的生命力与形式美的统一点。它完全使用水质颜料拓印，仍然保持了水印版画的水味和韵味。这一切既符合版画的艺术规律，又不同于水印木刻，也区别于其他版种的艺术特点。因此，天趣、力度、石味、水味和韵味构成了水印石拓版画所特有的“质”，即它的艺术个性。

四、即兴创作是石拓版画的创作方法

由于石拓版画取材于天然媒材，因而创作方法也区别于其他人工媒材的版种。选石的过程同时也是创造构思的过程。根据表达构思的情趣和当时的激情需要，选定石头之后，凝神聚气，因材施教，又以在石头上的发现来反作用于创作激情，发展构思，以萌发出更浓烈的画兴，边构思边制作，在制作中再发现再加深构思。这既是即兴发挥，又是在构思中充分调动头脑中的生活积累和艺术修养的能动性，在石海中不断产生新的创作冲动，输送着作者对生活的发现、感受和热爱，渗透着作者的个性。“即兴发挥”，“意在笔中”，在制作过程中通过想象力实现作者精神的升华而形成心灵深处真情实感的艺术形象。

五、人与自然的通达、和谐是石拓版画追求的境界

人们的思维方式是现实生活的一种反映，不同的生活产生不同的思维方式，不同个性的思维方式又会产生对客体不同的感受和认识。现代意识表现了现代人的生活方式、思维方式以及现代人的情趣和需要。这一切又不断地丰富着艺术观念的变化与创作构思内在的涵

义,不断强化和深化它们在构思中的位置、作用和价值。石拓版画从其特点出发有利于表现阳刚之壮美,也有利于追求刚柔相济的崇高之美,既求作品远视之气势,又求近视之肌质。英国当代著名美学家里德说:“有史以来,中国艺术家便是凭借着一种内在力量来表现有生命的自然,艺术家的目的在于使自己同这种力量融会贯通,然后再将其特征传达给观众。”石拓版画虽然是作者艺术加工的结果,但石之美感表露石之性格,石之性格折射作者之信念。当作者的感情与石头的性格在某一点上碰撞、交汇并融为一体时,如果能做到自然天成,做到人工与天然的通达与和谐一致,便会成为妙合天工的创造品,更会显得作品意境的无尽和广远,即向“天人合一”的境界迈进了一步。这种高层次的美学追求,将会有力地促进石拓版画创作的深化与提高。石拓版画是以现代人的现代意识与远古亿万年形成的石头结合的产物,是现代文化与古代文化结合的产物。艺术家将在人类了解自然、热爱自然的崇高感情支持下,在人类亲近自然、利用自然、保护自然的历史长河中,不断探索着艺术的真谛。

