

遭遇

● 应天齐 张文华 编著

应天齐艺术研究

西递

组画引出一出戏

一个纯情女子与西递村
画的情缘

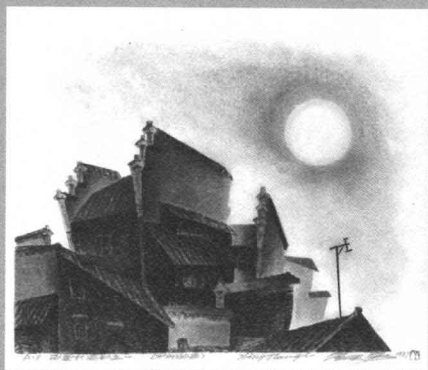
西递村—西递村版画—世界文化遗产

中国嘉德拍卖新千年
西递村版画拍卖最高成交价

海天出版社

J217
5

遭遇西递

ZAORYUXIDI

应天齐艺术研究

YINGTIAQIYISHUYANJIU

应天齐 张文华 编著

YINGTIAQI ZHANGWENHUA BIAZHU

海天出版社

HAITIANCHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

遭遇西递: 应天齐艺术研究/应天齐, 张文华编著.
深圳: 海天出版社, 2001.3

ISBN 7-80654-398-8

I. 遭... II. ①应... ②张... III. 版画-艺术评论
- 中国 IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 07161 号

海天出版社出版发行

(深圳市彩田南路海天大厦 518026)

<http://www.htph.com>

责任编辑: 张幼农 封面设计: 张幼农

责任技编: 卢志贵 责任校对: 陈敏宜

深圳建融印刷包装有限公司印刷 海天出版社经销

2001年4月第1版 2001年4月第1次印刷

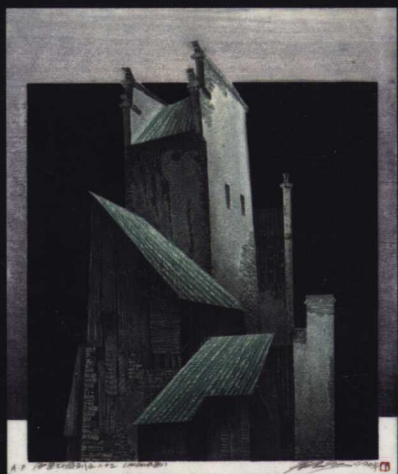
开本: 635mm×940mm 1/16 印张: 13.25

字数: 150千 印数: 1-3000册

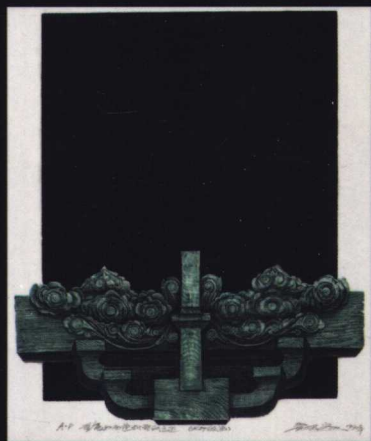
定价: 25.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。

RDE 53/07

责任编辑 / 张幼农
封面设计 / 张幼农
责任技编 / 卢志贵

目
录

1/ 开篇：回应天命 镌刻玄机邓康延

6/ 迷人的村舍 动人的艺术古元

7/ 应天齐和他的版画王琦

8/ 他找到了自己心目中的世界马克

12/ 孤寂与古老的征服鲁彦周

16/ 走出世俗的纷扰徐冰

19/ 充满回音和冥静的空间[美国]戴维·阿曼

20/ 住在鬼域的画家——应天齐(香港)刘霜阳

23/ 应天齐和其深层的人类居所艺术.....[美国]戴维·阿曼

25/ 世内人的世外情何清涟

29/ 幽灵的默会 心灵的对话李宪基

33/ 木版画工作室(节选)张广慧

39/ 凝冻着时间的应氏空间召方

40/ 优美的田园诗(香港)沈平

42/ 留得残荷听雨声章必功

43/ 应天齐——唱一阕古文明的挽歌刘威

45/ 《西递村系列》——最后的祭坛?鲁安娜

50/ 电视片《告别西递》(解说词)禹成民

- 57/ 告别与寻找韩新东
- 59/ 现代文明的代价王问生
- 61/ 文化在彗木相撞中依然平静禹成明
- 62/ 自入桃源来 墟落此第一房培陵
- 64/ 一个画家和一条村落蓝洁明
- 66/ 在传统与现代之间宋布军
- 68/ 悠古西递张文华
- 71/ 永远的西递情董金义
- 74/ 一个画家和一个村落(电视片脚本)
编导:郑立新 撰文:王涛
- 80/ 版画的拓展王林
- 82/ 应天齐装置作品《输液 PAINLESS》在广州展出孔雁
- 83/ 走出西递的应天齐之云
- 93/ 屋顶晾台应天齐
- 96/ 我和《西递村》应天齐
- 99/ 关于《西递村系列》问答应天齐
- 103/ 我创作西递村系列应天齐
- 105/ 水印版画的印痕美应天齐
- 107/ 创作《西递村系列》所想到的应天齐
- 110/ 梦的世界应天齐
- 119/ 雕花的门、古梁柱及其他应天齐
- 121/ 从《一头饮水的熊》到《又一头饮水的熊》应天齐
- 124/ 美术批评文章应当学术化应天齐

126/ 大学与我有缘	应天齐
129/ 关于以《西递村系列》版画创作黄梅戏的一封信	应天齐
132/ 细端详《徽州女人》	应天齐
137/ 门外谈戏	应天齐
140/ 也谈《徽州女人》	应天齐
142/ 版画应对自身提出更多的问题	应天齐
148/ 我所认识的应天齐	李世南
151/ 致应天齐的信	何家英
152/ 《走出徽州》电视艺术片脚本	孙万章
157/ 我和《徽州女人》	韩再芬
160/ 版画中走出《徽州女人》	宋布军
162/ 艺术生活	张文华
164/ 从画到剧的亲身体验	韩再芬
168/ 刻刀下刻出的戏剧	吴霜
172/ 一组画引出一出戏	饶丹华 应天齐
179/ 把灵魂刻在手上	万燕
185/ 置于死地而后生	刘骁纯
193/ “窑变”的碎纹: 一个告别的寓言	何合民
196/ 开拓版画艺术的新路	王琦
198/ 砸碎黑色的孤独	王林
200/ 后记	应天齐
202/ 应天齐年表	

开篇：回应天命 镌刻玄机

邓康延

电视片《告别西递》的第一个镜头是一双手推开一扇黑色的大门。应天齐的艺术世界豁然洞开。

八年只做一件事，大到战争，小到滴石，恐无敌手。皖南小村西递和37岁的版画家应天齐相逢于时空上的一点，这一点又运动成一条围绕太阳的弧钱，进而铺排成几十幅恍如梦城的画面，让我们看到生命和燃烧的个案。

一个村子因一个人声名大噪，不多见；一个村子为一个人设立永久性艺术馆，不多见；一个人因为一个村子把自己换了一遍，不多见。

然而，1994年当砖木的“西递村”与纸墨的《西递村系列》同时名噪天下时，应天齐开始告别。他以西递村主之名自制的一张发黄的契约，作他永久展厅前的序——也是他彼段岁月的跋——

“西递民风淳古，其人类无凉薄之习，持约者须心念皆净而后登堂入室可得一方净土”。

那天，他回答我说“好玩”，可

我分明看到时光的风在他脸上雕出的沉郁。

房屋一直沉潜在应天齐的意识里。在他身心俱陷西递村的一个黄昏，他停下刻刀打量一幅快完成的古民宅时，突然一个激凌，想起昨晚的梦又惊悸地联想到数年前似乎做过相似的梦。那是有关房子的三段梦境：一条曲曲幽幽的阴惨小巷内，一个面目不清的人领他去一间窗棂雕花熏得很黑的旧式厢房，令他害怕；另一种房是与许多人杂居的小阁楼，煤炉、尿片，拥挤、嘈杂，令他厌烦；最后是一处水上小屋，周围银色芦荡，景似水彩，他正兴奋时，大水大火卷来，他被惊醒。

画里乾坤大，梦中日月长。

应天齐很小时，一家人住在一间阴森而残破的屋子里，那屋早先是老君庙，之后作过铁匠坊，油烟熏黑雕梁画栋如有幽灵晃动。“反右”之后，他们一家又被迁到更狭窄的居室，至“文革”这小屋更多了浓重的阴影。他渐渐变得孤独、内向和敏感。幸好居室屋

顶上有一个高于其他房屋的晾台,那是他的一片精神高地,又像是他黑棋长龙的一个险险的气眼。暗夜星空如海,晾台如孤岛,孤岛上有一个孤傲忧伤的少年,站成一幅月亮看得到的版画。

在他动刀《西递村系列》之先,生活的刀已在他心头刻上痕。

命运如雨,落在该落的人的头上。那次差点失之交臂的东西,最终被证明是邂逅百年的信物。如果当时雨不落或者不是落在斯人头上,应天齐还只是游荡于西递村外的应天齐,西递村也只是不被应天齐长叹一声惊醒的西递村。1999年5月的一个黄昏,在深大校园襟山楼应天齐新的宿舍里,他说,他还没公开披露过,他人生的最大转折,源于一个17岁的唱黄梅戏的女孩。

1986年秋天,我参加了安徽屯溪举办的中国美术家协会第二次代表大会,那时我才从中央美院进修回来,带着学生味。作为代表和工作人员,白天参加会议作记录,晚上还要加班刻印简报。会务组派了两个年轻人帮忙,其中一位是才从黄梅戏学校毕业的女孩,秀气、清纯。闭幕那天,晚宴后开了舞会,年长的艺术家们纷纷青春勃发地邀女孩共舞,她成为全场亮点。猛不丁地她绕过旁人站到我面前,邀我同舞,可我不会跳,赶紧谢绝了。女孩一下子红了脸,事后我觉得自己真是太糟糕。

第二天宣布本省画家可以散了,外省画家组织去西递村参观。我提上行李准备回芜湖的家,在门口遇上了女孩。她问我为什么不去参观,我说看过不少徽派民居,都差不多。她说那里不一样,不去一定会遗憾,力邀我同行。我犹豫了,不忍再次拒绝她的美意。在很挤的车上她已先用一块蓝印花布为我占了个座位。一车欢歌笑语,她是主角。

那天西递村正下着毛毛雨,这是皖南黟县一个交通闭塞的村落,一栋栋明代民居罩在烟雨迷蒙里,沉重斑驳,轮廓强烈。石雕、斗拱、飞檐,跃然生动。她引领我走街串屋,我不停地按动照相机

的快门，我都未发觉她默默为我在身后打伞。

在一棵大树下小憩时，我兴奋地向她说着艺术，她恬美地望着我，仿佛不经意地问了一句：“应老师，你成家了吗？”我愣了一下说：“我成了家，女儿都两岁了。”她沉默了。伞外的雨声大起来。

一直到第二天给新安江画速写时，我都被一种莫名的情绪干扰着。她带给我交织着浓烈的西递村的气息，我在纸上随笔写下几行字……

你是一块玉璞
令我不敢仰视
我怕这洁白的玉石
化作一片烟云……

此后女孩走进他的记忆，西递村走进了他的水印版画。他把村子和女孩都已乌托邦化了，超乎现实的艺术勃然生发。他如醉如痴地雕刻着，村外的红尘滚滚湮没在他刀下的木屑滚滚里。画面里没有人，却有生命的浓郁。中外评论家看到了，“每一部分都是一个象征，显示了艺术创作中无意识力量的运用，使读者经历和体现人类最大限度的能为和不能为的种种瞬间——死亡、极度兴奋、孤独和迷惘”。这些版画没有一幅是原形照摹，那是西递土壤

和他心灵碰撞后发生的另一种更美的真实，“我们走进村子，看见它的每一个侧面，却进不了一个房间，看不见一个人”。“使我们居住于某个时间和某个我们自己都不认识的地方。”就在这熟悉又陌生，简单又赅俗，主观激烈又客观平实之间，西递村被推出了黄山、安徽、中国。意大利留学生萨比娜看了他的画后，引用顾城的两句诗“我的心是我的王国，我是这个王国的王子”说：“应先生，你是真正走进了你自己的王国。”应天齐在准备画展的一天里，他突然被自己的画骇住，有一种突然看到自己的心是什么样的颤栗。他一直追索着一种看不见的东西，那是比真实的宇宙丰富一百倍的小宇宙。追到最后，快得了抑郁症。几十幅画带着浓烈的思想和情绪终于投向社会。他最重要的一次画展原定于1989年春夏之交的中国美术馆，后来不得不推后。久远的房子不只承受着自然的风

雨。

一次次展出一一次次轰动，这是房子的魅力，制造房子、居住房子者的自豪，也是再现房子者的功力。

应天齐一直想去寻找又一直未去寻找那位把他领进西递村的女孩，他怕见面时会破坏内心的存念。1997年春天，在他的西递村艺术馆建馆两周年时，他决定去寻伊人了。

我找了很多地方，从她在屯溪最初的单位找到另一城市的黄梅戏剧团，后又追到一家民航局的旅行社，最后得知她现在黄山市的一家文化馆。

我租了辆三轮车，百拐千转，找到了地方，别人说她等一会就到。说话间，窗前有人影闪过，我一叫，正是她。欣喜。寒暄。问答。凝视。

她前一年才结婚，暂居母亲家，新房很快要分下来。生活平平稳稳。她一直关注着我的发展。但却不知道如果不是她偕我进村，我不会是现在的应天齐，甚至西递村不会是现在的西递村。我带了几千元想交给她，没待我掏出来她已很不高兴，我再次觉得自己很糟糕。她只接受了我设计的首日封，上边我郑重地写下了几

句话。唉，怎么都会觉得言浅。

生活藏着玄机，解开解不开都放在那里。

重逢那女孩的第二年，黄梅戏再次缘近应天齐。极喜爱他作品的著名黄梅戏表演艺术家韩再芬找到他，希望在不同艺术种类上合作。于是，以西递村版画与境遇中的韩再芬为双重主角的《徽州女人》紧锣密鼓地制作起来，四幕：嫁、盼、吟、归，人性悲欢离合。完全新异的尝试，版画的冷峻里是生命的波澜起伏，女主角行云流水的表演中又饱含画意。此时的应天齐已移居深圳大学，为了这出剧他多次奔波故乡。可剧组内各种想法争执不已，几度差点搁浅。而它的新意锐气一上报就成了入选全国的一台大戏。又是黄梅戏，又是一个演黄梅戏的女子，又是用西递村的版画定位的《徽州女子》，命运不无玄机。

应天齐来到深圳，一直未停心灵和艺术的寻觅，他在西方版画里融进中国的泥土，又在传统的技法中探求新的笔锋。从西递村个人艺术馆到《徽州女人》，何尝不是他版画的扩大和延伸。一次偶然碎了的一块玻璃，让他灵感迸发。他将许多碎状各异的玻璃复印下来，以其破碎的纹理制成各具隐像又无一重复的版画。

我联想起他最近一次从西递村归来的忧虑：村里是愈繁华了，门票收入已逾百万元，而经济之手也愈加力推倒一些古宅和古风。破碎真能铸就新村系列吗？

读《读者》杂志的封面，我常常有一种留白天地宽的感觉；读应天齐的画，我一直捉摸不透又震

动于那大块的黑弥漫出来的味道。应天齐说它已不只是一个色块，甚至不是什么思想的元素，很简单，那只是一种自然的流泻。我知道黑色里边有的是时间和空间，有的是神秘和寂寥，有的是童年的密码和生命的气息。

如果留白天地宽，那么，留黑岁月深。

迷人的村舍 动人的艺术

古元

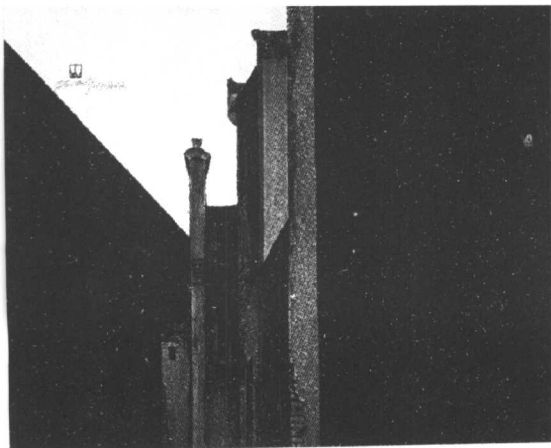
最近在中国美术馆画廊举办的“应天齐画展”展出了作者近几年来创作的数十幅水印版画，其中大多数是以皖南古民居为题材，并以《西递村系列》命名，受到观众的赞赏。

西递村是皖南一个普通乡村，村里有不少很有特色的房舍，由于悠久岁月的磨洗，外貌已经残旧了，但依然保留着美丽的风采，那些富于变化的风火墙、门关装饰，精彩的砖塑和木雕，使人赞叹不已。从山涧流进村中的溪水，回流在用花岗石筑成的渠道中，发出清幽的音响，然后注入人工造成的湖塘，碧水如同镜面一般显现出房舍的倒影，景色令人心醉。应天齐即时被这些美丽的房舍所吸引，赞叹当年建筑师和能

工巧匠的智慧和手艺，或许又从中得到更多的艺术联想引发出一种激情，于是运用画笔、刻刀和其他工具，利用木板、布和纸等多种材料，创作出形式新颖的系列水印版画，给人们一种淡雅、恬静、别具一格的美的享受。在今年全国第七届美术作品展览会上，《西递村系列》中的两幅获铜牌奖，这是从全国数以万计的应征美术作品中经过许多专家评选出来的，堪称为百里挑一的优秀作品。

应天齐出生于江苏省镇江市，今年刚满40岁，现在安徽芜湖市文联工作，并任芜湖市美协副理事长，作品曾多次参加全国美展及出国展览，获得好评。他是一位很有才华的版画家，多年来他孜孜不倦地在版画园圃中耕耘，不去理会那些从国外吹来的种种风向，兢兢业业，把自己的艺术根须深扎在祖国大地，他这种执着精神，是十分可贵的，祝愿他取得更大的成就。

(古元，原中央美术学院院长，中国美术家协会主席。原载《文艺报》1989年版)

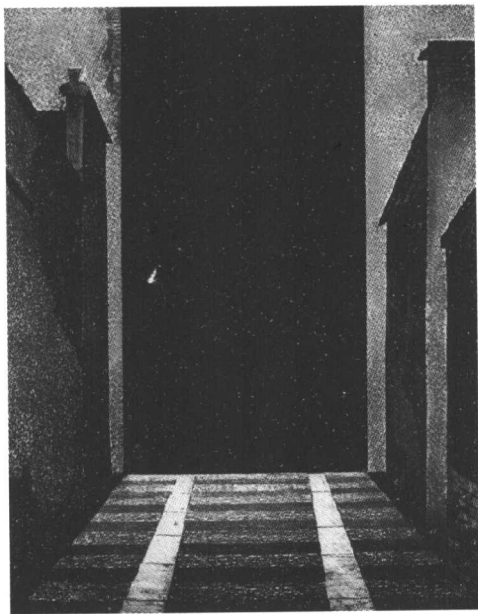
应天齐和他的版画

王琦

应天齐同志于1949年生于江苏镇江，曾先后担任过中学美术教师，文化宫美术干部，刊物美术编辑，现在芜湖市文联工作。是中国美术家协会和中国版画家协会会员，芜湖市美协副理事长。

应天齐同志是很有才华的中年版画家，近几年来，他的作品多次参加国内外版画展览并获得好评。他从事艺术创作二十余年来，在艺术上不拘陈法，勇于创新，不断探索版画新的表现方法和艺术语言，他采用的工具、材料和艺术手法是多种多样的。他虽然专攻水印版画和黑白木刻，但却吸取了其他版画品种如铜版、石版、丝网

版的特色，运用纸版、拼贴版、烂版等技法，溶化在水印版画中，在画面上取得别开生面的效果。他的水印版画色彩明净、淡雅，韵味十足。黑白木刻则是明暗对比鲜

明，用刀挥洒自如。在画面构图和造型上，似得益于传统版画和民间美术的影响。从题材内容的处理上，又使人体体会到艺术家对乡土生活和自然风光倾注的挚爱感情。

1987. 10. 28

(王琦，著名版画家，中国版画家协会主席、中央美术学院版画系教授、美术评论家。原载《艺术界》1988年版)

他找到了自己心目中的世界

马 克

“他找到了自己心目中的世界。”这是我国著名版画家古元同志观看应天齐的水印套色版画《西递村系列》时说的一句话。言简意赅，准确地概括了应天齐近年来在版画艺术追求上的个性特色，以及他所取得的优异成绩。我赞同这个评语，因此特借用来作为这篇序言的标题。

1986年秋天，我在安徽省屯溪市参加中国美术家协会第二次会员代表大会期间，由大会安排曾和应天齐等许多同志专程去黟县参观以明代民居建筑闻名的西递村。那是皖南一个普通的村落，但由于它那古朴、典雅，富有神秘色彩的建筑风格，一下子就把大家吸引住了。无论是那些变化丰富的风火墙，或是用砖石精雕细刻的门头装饰；也无论是那些历经风雨斑驳残旧的门窗，或是结构别致清静幽雅的天井，都令人赞叹不已。当时，我们不少人都产生过用版画表现这美丽建筑群的欲望。没想到几年后应天齐同志果真以此为题材创作了西递村的系列版画，并取得成功。这套系列

版画之五和之十两幅在第七届全国美展荣获铜奖。后来应天齐又以这套系列版画为主要内容在北京举办了个人画展，都赢得了人们的广泛赞赏。现在这套作品连同他的水印版画技法论著出版。这不论对应天齐本人，还是对我们版画界来说，无疑都是值得庆贺的事。

在多年的艺术实践中，应天齐是个善于探索，勤于耕耘，力求不与人同的创新者。功夫不负有心人，他终于有了别开生面的创造。我在这里不打算对他的版画进行具体赏析，只想粗略地谈谈由于《西递村系列》的创作成功，给我们的启示和有关的联想。

景与情的交融，客观与主观

的统一协调，这是风景版画创作的重要问题。一种是由客而主，从外在景物得到启发，见景生情，然后融入自己的感情体会，使其升华；一种是由主而客，从自己心中萌发的某种思绪，借外在景物形成，融情于景，结晶为作品。力求达到物我一体的境界。应天齐是深知此道的，然而他并不以此为满足。《西递村系列》的成功还在于具有自我为主体的独特审美追求。在作品中抒发不是一般的情怀，而是画家自身特殊情感的注入。从应天齐本人的自述，我们可以了解到这套系列版画构思的形成，与他少年时代的生活遭遇和心境有着非常深刻的联系。因此，出现在他作品中的各种古建筑物已不是纯粹客观的描摹，而是借它抒发内心感悟的一种媒介，是作者心灵世界的延伸和外化，是融会了作者主体意识的超凡脱俗重新组合的景观。尤为可贵的是，这套作品所蕴藏的深沉内涵和那种冷峻、静谧，甚至还有股淡淡的孤独感，都不是故意外加的，而是作者内心审美情致自然而然地流淌。诚如作者自己所谈：“说实在话，我从未刻意追求过这些，但总是不由自主地显现出来，连我自己也感到惶惑。”正因为如此，他的作品才具有真实感人的魅力，能给人以更多的联

想。突破了时下许多热衷于描绘老屋、土墙、门板和旧窗等一类作品的模式，为这类作品也为其风景版画提供了新的经验。

对作品表现形式和艺术语言的不断求索，不断锤炼，这是应天齐创作的另一突出物色。从他的创作发展看，他正沿着由求真到求美，由写实到概括的创新之路不断向前。这与我国新时期版画发展的总趋势是相一致的。不过在众多有才华的中青年版画家中他是位佼佼者。他深深懂得生活表现一旦落入窠臼，艺术便失去了活力，善于发挥主体意识对创作能动的积极作用，因此作品能显露出鲜明的个性特征，让人感受到不同凡响的新颖感和创造力。

在版画作品中，他力求用形象说话，往往不企图向观众说明什么，而是让观众自己从视觉形象去感受，从而达到某种心灵上的感应，产生某种共鸣。当然，这种效应的取得不是一蹴而就的。它有赖于作者丰富的艺术修养和生活积累，同时也有赖于相应的富有表现力的艺术形式和艺术语言。如果说，应天齐在套色版画《冷香》中，已初步显示出追求宁静、温和朴素意境的才能，和多种技法与肌理印痕综合运用的话，那么在《西递村系列》中则更集中