

责任编辑：郑亦山

责任校对：孙树松

责任出版：姚银水

书籍装帧：徐成钢

图书在版编目（CIP）数据

意象心语：邱兴雄美术作品集/邱兴雄绘. —杭州：中国美术学院出版社，2007. 4

ISBN 978-7-81083-594-7

I. 意… II. 邱… III. 版画—作品集—中国—现代
IV. J227

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第056562号

意象心语：邱兴雄美术作品集

邱兴雄 绘

出版发行 中国美术学院出版社

地 址 中国·杭州南山路218号

邮政编码 310002

经 销 全国新华书店

印 刷 杭州百色包装印刷有限公司

版 次 2007年5月1版

2007年5月第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/12

字 数 18千

印 张 9

图 数 82幅

印 数 0001-1000

ISBN 978-7-81083-594-7

定 价 80.00元

意象心语

邱兴雄美术作品集

中国美术学院出版社

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

ISBN 978-7-81083-594-7

9 787810 835947 >

定价：80.00元

意象心语

邱兴雄美术作品集

中国美术学院出版社

序

“老邱”及其绘画

平时我们都管他叫“老邱”。其实他不老，正当年。我也不知道什么时候，是哪个朋友开始这样称呼他的。现在，就连我这个比他还老以及其他比他还老的同事，也都习惯地叫他“老邱”。原因是叫起来随和、亲近和自然。“老邱”成了他人生文化中的形象标志。虽然不贴切，但是很亲切。老邱属于很“男人”的那种，光头、蓄胡、粗声、豪气、大手、大脚，而且容易激动，着衣也很随意，似乎有些“拖沓”，好象从来没见过他“西装革履”过。他对自己的魅力一直很自信，他常向我们坦言，他一定能成为“学生最喜欢的老师”，并为之不懈地奋斗。老邱做教学副院长已经四年了。与我这个院长情同手足，无话不谈。他是南人北相，长得粗犷豪放，可我却还是北人南相，生得细弱精致。尽管如此，我们在一起共事，却和润默契，如影随形。很难想象，一个热爱绘画创作的专业教师，来做事无巨细的教学管理工作，其牺牲精神和奉献思想应该如何。老邱的教学，主要是版画与基础课。黑白木刻、套色木刻、水印木刻，以及水粉写生、电脑绘画等都有不错的作品。他还教授素描基础课、速写构图课、毕业创作课等，在教学实践中都有颇为独到的教学特点和较为新颖的艺术教育理念。他还是硕士研究生的指导教师，在美术教育理论和美术教学研究方面也有深入地思考，有时发表一些独到的见解，在不断付诸他指导研究生的教学实践与主持学院的教学管理中，还有着令人注目的效果。

老邱擅长木刻版画的创作。他的黑白木刻，用刀劲健有力，刀法浑朴自然，黑白艺术语言运用得精到而准确。他喜欢用直短而细密的排线塑造形象，注重画面灰色调子的构成与节奏。比如他的《土豆系列》《母子情》《山情》《夕阳无限好》等作品，就是主要以直短的排线为主要艺术语言来表述的。他的排线并不是机械的，有其独特的内在结构。纵横、交错、叠置、错位、交叉等方法的运用，使排线在塑造形体中显得活泼而灵动，特别是在细密的排线中还用平刀冲刻出力度强健而又阔大的亮点，增强着线条语言的表现力。看似很随意的生活情境与自然物象，在他的富有表现力的艺术语言中，流淌出艺术的机敏和表达的机智。他的套色木刻，强调色域与对比，在谐调中显见刚柔。《忠魂》将主体人物形象与诗词、游行的人群与黑白和血色的红色结合在一起，表现主题思想。《闪烁瞬间》在一个暖意融融、细雨蒙蒙的黄绿色调中，统一着由零散的刀法刻成光线、楼房、街景、行人，灵动、闪烁、瞬间的视觉映像非常神奇地出现于画面中。《集市》是以画面色域的大小对比来表述画家对生活感受的视像与情境。《人寿年丰喜事多》以民间色彩组构了画面的视觉语言，活泼、生动、丰富、艳丽而刺激的艺术感受，呈现了作品主题要求的内涵。《球迷》的画面在造型规整与艳丽的色彩中，流露出画家对足球的特

殊情感。他的套色木刻语言是比较丰富的，在刀法表现、色彩构成、形象塑造、主题凝化中都有各自不同的特征。他的水印木刻，墨色淋漓，于粗犷中还见细腻。游动的线条与色块，在冲和中生成美妙。在他的水印木刻中，《水中天》系列是他近期的代表作品。他把江南水乡的水巷、街屋、细雨、雾霭等自然情景进行意象化和符号化艺术处理，使水乡情境具有一种神秘的朦胧感，使艺术语言具有一种抽象的表现性，留给观者的回味与体会在新的艺术情境中具有丰富的联想与思维。在这些作品中，点、线、面的造型因素，水分、肌理、质感的印刷效果，木板、纸张、颜料的材料特性等，都被完整而和谐地整合在一个综合性的艺术语言与艺术空间中，艺术交流的对话关系顺畅、自然而生动。追求“神似”语言与“意境”结构的创作思维，在这些水印版画中是十分明确的。可以说，在他的版画创作中，水印版画艺术的探索具有一定独到性，不论是在艺术语言的创新上，还是在题材的处理上，都体现了画家比较主动的艺术精神和实践思想，特别在具有抽象化的意象视觉语言结构中表现出他的水印版画之独特魅力。老邱也常画一些风景写生，主要是用水粉材料。这些水粉风景写生，表现了一定的现实生活与自然情景。但透过这些情景的色彩与线条，我们看到的不仅仅是一般意义上的素材积累与技能训练，而含蕴着画家对自然景象的某种浪漫的激情与委婉的情思。山野村寨、故里田园、莽莽山岭、氤氲水乡……，似乎他对自然中的一切事物都充溢着留恋的情愫和精神的向往。蓝的深邃，绿的轻盈，红的火暴，灰的神秘……，色彩在他的笔下成为灵魂的载体，情感的方舟，激情的狂风和思想的火花。在色彩结构中，他带人们走进一个梦境的自然世界，一个感情的精神王国。他的写生不是现实世界的简单写照与刻意描摹，而是凝练了现实世界中最美好的自然情境，在现实世界面前人的一种艺术心灵的存在与躁动。老邱也玩电脑绘画，在同龄中玩得还比较“溜”。在电脑前，数字技术所规定的程序性思维使他必须要通过技术操作来逐渐呈现其艺术性思维的浪漫化效果。这在他来说，克服了不少困难。不过，电脑确实给他很多灵感和许多乐趣，也在数字技术的驱动下敲打出许多被称之为“数码绘画”的作品。像《氤氲江南》、《水韵》系列、《小巷深深》等就是在电脑中制作出来的。这些作品还真的给人耳目一新的感觉。比如《水韵》系列，把江南独具的自然景观，通过数字技术的程序化处理，线、点、面与水、气、形有机地结合在一起，抽象中有着意象的感觉，意象中还可窥到具象的痕迹，扑朔迷离，神秘朦胧，其艺术意境似真似幻。数码绘画的魅力营造出一个新的艺术田园。老邱的基础课教学，追求很实际的技能与创作相结合教学效果。他上速写构图课，对学生创作素质的培养和创造意识的强化是非常倾力的。他在课堂上示范性构图，不仅蕴涵着技术指导，而且是有形式、有语言、有想法、有情感的艺术交流。这样的课堂训练，看似在纸面上的技术，但其实是创作功力上的展示。也就是说，技术能力的培养与创作素质的养成在课堂教学中是同步的。这样的教学思想在他的课堂上是贯通的。

老邱也写文章。我想象不到，这个喜欢足球、喜欢开车的运动型的朋友，还能在夜阑人静之时进入理性思维，神游于“语言”、“意境”、“符号”的天地，写出洋洋洒洒的文章，实在令人咋舌。我不敢妄加评论，他已经编排在后面请大家拜读。不过，可以说，老邱正在逐渐具有或已经具有的绘画创作、理论研究与管理才能的多重素质与智慧结构，这在大学里作为综合型的人才真是难能可贵的。老邱假期里编了这样一本文与画结合的书籍，我很喜欢这种形式，也愿意应老邱的嘱托，写几句题外话，权且为序。

周绍斌

简历

RESUME

邱兴雄

1963年5月生于浙江常山

1987年毕业于中国美术学院教育系

2000年中国美术学院版画系硕士研究生课程班结业

主修版画和水彩画研究，系浙江省美术家协会会员、浙江版画家协会会员、浙江水彩家协会会员

现为浙江师范大学美术学院副院长、副教授、硕士研究生导师

主要作品参展、获奖与发表

1991年7月《忠魂》入选庆祝中国共产党建党七十周年浙江省美术作品展，获优秀奖

1996年5月《冬景》入选浙江省高等院校教师油画水彩作品展

1996年10月《闪烁瞬间》入选浙江省版画展

1997年5月《湘西印象之一》入选浙江省首届教育系统艺术节教师甲组展

1999年5月《人寿年丰喜事多》入选浙江省教育系统第二届艺术节教师专业组美术作品展

1999年10月《1999年春天的日记》入选庆祝中华人民共和国成立50周年浙江省美术作品展

1999年12月《球迷》发表在《文艺研究》1999年第四期

2000年4月《山里人家》《暖冬》编入《当代青年画家优秀作品集》

2000年7月《塬上雪》入选浙江省水彩画展，获铜奖

2000年9月《水中天》入选浙江省版画作品展

2000年10月《水中天》入选第十五届全国版画展，并被广东美术馆收藏

2001年5月《夜》《1999年春天的日记》《有阳光的运动之一》《岁月》发表在《中国版画》2001年第一期

2001年7月《蓝色音符之一》入选建党八十周年浙江省美术作品展，获优秀奖

2001年9月《夕阳无限好》入选浙江省体育美术作品展

2001年11月《宏村》入选新世纪浙江省水彩画大展，获铜奖

2002年11月《水中天之八》入选第十六届全国版画展，获浙江省优秀奖

并被安徽省文学艺术界联合会和安徽省美术家协会收藏

2002年12月《夜》获鲁艺杯全国师范院校教师美术作品图片展，获优秀奖

2002年12月《山寨雨景》入选中国水彩画写生精品大展

2004年10月《水中天之九》入选浙江省第十一届美术作品展

2005年8月《阳光足球》入选第五届浙江省体育美术作品展

2006年3月《水中天之九》《水中天之十》发表在《美术观察》2006年第三期

2007年1月《水中天之四》《水中天之五》发表在《装饰》2007年第一期

Qiu Xing-Xiong

Was born in Chang Shan, Zhejiang province in May 1963, graduated from China Academy of Art in 1987, and received Master's course certificate from School of Wooden Printing, China Academy of Art in 2000. His principle fields of research are wooden printing and watercolor. Now he is a member of Artist's Association of Zhejiang Province, Wooden Printing Artist's Association of Zhejiang Province, and Watercolor Artist's Association of Zhejiang Province. He currently works as the academic vice dean, associate professor, and Master's advisor at the School of Art, Zhejiang Normal University.

Main Works

[Loyal Soul], selected in Fine Art Exhibition of Zhejiang Province in Celebration of the 70th Anniversary of the Foundation of CPC in July, 1991, and awarded Prize for Excellent Works/ [Winter Scene], selected in the Oil and Watercolor Painting Exhibition of College Faculties of Zhejiang Province in May, 1996/ [Flash in a Moment of Time], selected in the Wooden Printing Exhibition in October, 1996/ [Impression of XiangXi Number One], selected in the First Exhibition of Fine Arts Festival in the Educational System in Zhejiang Province in May, 1997/ [Longevity, Fruitful Years, Abundant Blessings], selected in the Second Exhibition of Fine Arts Festival in the Educational System in Zhejiang Province in May, 1999/ [Spring Diary 1999], selected in the Exhibition of Fine Arts in Celebration of the 50th Anniversary of the Foundation of PRC in October, 1999/ [Football Fans], published in *Research on Literature and Art (Issue Four)* in December 1999/ [Families in a Mountain Village], [Warm Winter], selected into *Excellent Works Selection of Current Young Artists* in April, 2000/ [Snow on Yuan Mountain], selected in Watercolor Painting Exhibition of Zhejiang Province, and awarded Bronze in July 2000/ [Sky Reflection on Water], selected in Wooden Printing Exhibition of Zhejiang Province in September 2000, selected in the Fifteenth National Exhibition of Wooden Printing in October 2000, and collected by Guang Dong Art Gallery/ [Night], [Spring Diary 1999], [Play of Sunlight Number One], [Erosion of the Years], published in *Chinese Wooden Printing (Issue One)*, 2001/ [Blue Abstraction Number One], selected in Fine Arts Exhibition of Zhejiang Province in Celebration of the 80th Anniversary of the Foundation of CPC in July 2001, and awarded Prize for Excellent Works/ [Beauty of Endless Sunset], selected in the Sports Art Exhibition of Zhejiang Province in September 2001/ [Hong Village], selected in the New Century Watercolor Exhibition of Zhejiang Province in November 2001, and awarded Bronze/ [Sky Reflection on Water Number Eight], selected in the Sixteenth National Wooden Printing Exhibition in November 2002, awarded Prize for Excellent Works in Zhejiang Province, and co-collected by the Association of AnHui Literary and Art Circles and the AnHui Artists Association/ [Night], selected in LuYi Art Exhibition of Teachers in Colleges of Education in December 2002, and awarded Prize for Excellent Works/ [Rainy Scene in a Mountain Village], selected in the National Exhibition of Excellent Watercolor Sketches in December 2002/ [Sky Reflection on Water Number Nine], selected in the Eleventh National Fine Art Exhibition in October 2004/ [Football Play in the Sun], selected in the Fifth Sports Art Exhibition of Zhejiang Province in August 2005 / [Sky Reflection on Water Number Nine], [Sky Reflection on Water Number Ten], published in *Art Observation (Issue Three)* in March 2006/ [Sky Reflection on Water Number Four], [Sky Reflection on Water Number Five], published in *Art Design (Issue One)* in January 2007.

目录

C O N T E N T S

版画篇 Woodblock Prints

- 017 水中天 Sky Reflection on Water
- 018 蓝色音符之一 Blue Abstraction Number One
- 019 水中的房子之一 House Reflection on Water Number One
- 020 水中天之八 Sky Reflection on Water Number Eight
- 021 水中天之九 Sky Reflection on Water Number Nine
- 022 水中天之十 Sky Reflection on Water Number Ten
- 023 水中天局部 Sky Reflection on Water Segment
- 024 蓝色音符之一 局部 Blue Abstraction Number One Segment
- 025 水中天之八 局部一 Sky Reflection Number Eight Segment 1
- 026 水中天之八 局部二 Sky Reflection Number Eight Segment 2
- 027 水中天之九 局部一 Sky Reflection Number Nine Segment 1
- 028 水中天之九 局部二 Sky Reflection Number Nine Segment 2
- 029 水中天之十 局部 Sky Reflection Number Ten Segment
- 032 西北印象 Northwest Impression
- 033 有阳光的房子 House in the Sun
- 034 岁月 Erosion of the Years
- 035 土豆之五 Potatoes Number Five
- 036 湘西印象之二 Impression of Xiang-Xi Number Two
- 037 有阳光的运动之一 Play of Sunlight Number One
- 038 油坊 Oil Mill
- 039 夜 Night
- 040 焰 Flames
- 041 橙黄橘绿 Harvest Color
- 042 球迷 Football Fans
- 043 人寿年丰喜事多 Longevity, Fruitful Years, Abundant Blessings
- 044 1999年春天的日记 Spring Diary 1999
- 045 集市 Country Fair
- 046 闪烁瞬间 Flash in a Moment of Time
- 047 忠魂 Loyal Soul
- 048 母子情 Mother's Love
- 049 山情 Mountain Tranquility
- 050 山神之一 Mountain's Spirit Number One
- 051 舍鱼求月 Lunar Illusion
- 052 头像写生之一 Portrait Number One
- 053 头像写生之二 Portrait Number Two
- 054 土豆系列 Potato Series
- 058 夕阳无限好 Beauty of Endless Sunset

水彩、水粉篇 Watercolors & Painting Gouaches

- 062 波光连影之一 Interplay of Light and Waves Number One
- 063 波光连影之二 Interplay of Light and Waves Number Two
- 064 侗家人之一 收获 Dong People Number One Harvest
- 065 侗家人之二 阳光 Dong People Number Two Sunshine
- 066 宏村 Hong Village
- 067 塬上雪 Snow on Yuan Mountain
- 068 幻影之一 逐 Illusions Number One Quest
- 069 幻影之二 秋 Illusions Number Two Autumn
- 070 幻影之三 黑鱼 Illusions Number Three Snakehead
- 071 海风 Sea Wind
- 072 山村 Mountain Village
- 073 山寨之一 Mountain Village Number One
- 074 山寨之二 Mountain Village Number Two
- 075 山寨晨光 Mountain Village Dawn
- 076 山寨雨景 Mountain Village Rain Scene

数码绘画篇 Digital Paintings

- 080 暖灰 Light Grey
- 081 秋景 Autumn Scene
- 082 秋千 Swings
- 083 白光 Daylight
- 084 水韵之一 绿 Water Rhyme Number One Green
- 085 水韵之二 彩 Water Rhyme Number Two Color
- 086 水韵之三 墨 Water Rhyme Number Three Ink
- 087 水韵之四 蓝 Water Rhyme Number Four Blue
- 088 水韵之五 黄 Water Rhyme Number Five Yellow
- 089 水韵之六 漂居 Water Rhyme Number Six Drifting
- 090 氤氲江南 Scenic Haze
- 091 小巷深深 Depth
- 092 江南水 Waterscape

教学篇 Model Paintings

- 098 构图练习范画之一(四幅) Composition Study Number One (Four Pieces)
- 099 构图练习范画之二 Composition Study Number Two
- 100 黑白练习范画(二幅) Study in Black and White (Two Pieces)
- 101 灰调练习范画 Study in Grey
- 102 水墨练习范画(二幅) Study in Ink (Two Pieces)
- 103 肌理练习范画之一(二幅) Study in Skin Texture Number One (Two Pieces)
- 104 肌理练习范画之二 Study in Skin Texture Number Two

版
画
篇

WOODBL PRINTS

从心而作

——我画水中天

表现什么？如何表现？是每一位画家无法回避而思考最多的问题。从较纯粹的本体论角度看，绘画作品是题材内容和制作手段的综合体，画家的个性和作品的多样性，也就在这两方面的基础上呈现与产生。

画家所选择的题材内容，多印合着自己的心灵体验与感受。唐张璪所谓的“外师造化，中得心源”，清石涛所谓的“夫画者，从于心者也”，都是强调心灵与自然的紧密相连。对此，康定斯基也有过精辟而具体的阐释，他在《论艺术的精神》中说：“感受到的东西是一座桥梁，是非物质（艺术家的情感）和物质之间的物理联系，它最后导致了一件艺术作品的产生。”

几年前，我带学生在安徽黟县宏村写生时，被水中的影像深深吸引。在水塘、水流的表面，有周围景物之影映现浮动，更有浮云、飞燕之影稍纵即逝，生化出变幻的线条与虚幻的色块，虽浮光掠影，却美妙无比。此种影像，与我这江南土生土长之人的心境相遇，从而引发了我以水的形态为样式，创作系列水印版画的欲望。而之所以选择水印版画为表现手段，是因为在我的版画制作经验中，水印效果与水中影像有相合之处。康定斯基说：“感受总是在寻求表现手段，即寻求一种物质形式，一种能唤起感受的形式。”所以，不仅题材的选择是画家情感需求的外化，制作手段的选择也应该是画家内心感受的反映。

可以说，所有绘画作品都是其创作者有情而发的，但各自处理主客观关系的态度和方式，肯定有分别和差异。此处的关键，是找到既与自己心灵相合，又与客观物象相联系的切入点。这个连接在主客观之间的切入点，就像一把打开绘画之门的钥匙，只要开启了这扇门，画家的眼界、心境就会豁然开朗，而得到呈现既普遍存在又有个性特征的“心象”。倪云林所谓的“写胸中之丘壑”，原旨应该在于此。所以，在表现“水乡”题材时，如果仅仅以“白墙黑瓦”或“小桥流水”等原形视觉符号，来组合或构成画面，就太直接而直白了。虽然，这同样可以认为是心灵与“水乡”客观世界的遇合，但这种遇合后的反映，显然停留在较低的层次上。被动地效法客观世界，是人类的一种原始本能。不仅是以“水乡”为题材的创作，而且在所有绘画创作中，仅仅是撷取自然，再现和模仿客观世界，就与人类自身的发展不相协调了。

所以，我在创作“水中天”系列水印版画时，没有停留在对“水乡”原初状态的描绘，而是对水乡原初的信息元素进行了整合，是把这些瞬间消失的无序的意念性感觉，通过点、线、面的处理，营造成有结构的秩序，把具象的如景物倒影、云朵、飞燕等具体元素，按照抽象原则打散又重新组合，将其引入相对确定的情境，使其在无现实物象的画面中具有一定引导或暗示作用。如此的创作过程，是理性与感性的碰撞，情感欲求、精神目标、心灵激流支配着始终。这样，客观自然就不会使主体心灵被动而疲弱，主体心灵的自由也不使客观世界破碎而消逝，在两者之间构成一种相互融合的默契。

与其他绘画门类相比较，版画在画面的处理手法上有自身的特点，更多采用或更强调抽象性符号元素的组合，尤其注重有与无、轻与重、疏与密等关系，即虚与实关系的处理。虚只有在实的对比下才能产生，虚处的留白空间，其大小与位置往往是经营画面的关键所在。潘天寿说：“空灵，虚实相生之谓也”，“画中有空虚之处，画的气脉，人的想象才能畅通流动。”所以，在“水中天”系列水印版画里，注重了画面的空白处理，以空白为虚形衬托实形，使实物更充盈。在此基础上，加强了画面上线的表现力，在体悟线的灵动、节奏、穿插等特性后，运用具有民族传统绘画的线的形态，根据作品意境和烘托气氛的需要，自由地刻画出各种富有变化的线条，使线如音乐韵律一般地在曲波起伏中灵动且刚柔相济，使它与块面、色彩、肌理组成层次丰富的画面，来传达水乡的意蕴。

意蕴的表达，需要通过绘画形式语言这一外化方式来实现。而绘画的形式语言是用视觉符号来呈现，具有视觉直观性，所以，它是丰富而具体的，非空洞无内容的。德拉克罗瓦说过“一个画面首先应该是对眼睛的一个节目”，贾克梅蒂也曾说过“绘画艺术只是一种看的方式”。可见，绘画的形式要点在于视觉认识和视觉把握。“水中天”系列版画是通过观察水中世界，在画面上进行符号式的象征表述，这象征不是具象，也不是完全的抽象，而是具象的抽象，或者说是一种抽象的具象。线与形的流动，墨与色融合，虚化的边界，疏与密的对比，留白的中心等，都是物化后的语言流溢。不为物象所困，而是随意念、随神韵、随理性而游走。在这种精神状态下来运用绘画形式语言，为画面注入了灵动气息，提升了画面上的心灵遇合层次的意蕴。

“水”是美不胜收的客观物象，又是我寄托心灵情感的审美物象。“水中天”系列版画中的每块形、每根线、每个点，都是我深浅自居的自我形象，同时也是我超越一般经验状态下的精神自为。

回归传统

——论水印版画意象性语言

中国古典美学“意”与“象”最能体现国人独特的思维方式。早在先秦时代的《易·传》就提出“意”与“象”的辩证关系。《易·传》中不仅突出“象”的范畴，而且对“象”这个范畴做了两个初步的而且是十分重要的界定。一个是“立象以尽意”，一个是“观物取象”。其中“立象以尽意”的美学思想就是：“概念不能表现或表现不清楚、不充分的，形象可以表现，可以表现得清楚，可以表现得充分。”而“观物取象”则对“象”的来源、产生、观看方法做了阐述：“观”，就是对外界的直接观察、直接感受。“取”，就是在“观”的基础上的提炼、概括、创造，“观”和“取”都离不开“象”。表明客体艺术形象对于主体表达思想的重要性。魏晋南北朝时期的王弼提出“得意忘象”的命题，对“立象而尽意”做了进一步的探讨和深化，推动了美学领域中“象”的范畴向“意象”这一范畴转化，意味着艺术本体认识已不再停留在抽象的笼统的阶段，而是已经深入到一个更为内在的层次。即把审美思想定位于审美观照的提升而不仅仅限于物象，同时对艺术家认识形式美和整体形象之间的辩证关系给予了很大的启示。真正将“意象”作为文艺理论和美学理论的概念来使用是从魏晋南北朝时期刘勰的《文心雕龙·神思》中的“窥意象而运斤”开始的。历代沿用和发展者不断，语义也逐渐从构思中的意中之象向形象创造的意之象观念转移和延伸，并强调意与象统一。从而将意象理论作为一个完整的概念用以艺术形象和审美形象的创造。

从传统美学对意象的论述中，可以得出“意象”是主观情意与客观物象的有机统一体，体现了艺术创造中“物我合一”的情感，是“意”与“象”的和谐融合，是艺术家对物象从感性到理性高度的概括和集中，是自然客体同作者主观心灵碰撞而产生的艺术想象，是美术创作者表达自我情感和艺术追求的精神境界。正因为“意象”的这些特征，从而为中国版画家提供了如何观察和描述自然之象的智性方法，倍受版画家的青睐。“意象”语言尤其在水印版画中表现最为突出。

为说明水印版画的“意象”特征，我们可以拿水墨画与之做比较，首先，水印版画和水墨画所用材料都是宣纸和“水”、“墨”，所用的颜料也都是国画颜料（有的也用水彩色），只不过水墨画是画家用毛笔直接在宣纸上作画，追求元代倪云林所谓的“逸笔草草”，“写心中逸气”的“逸品”格调和笔墨韵味。而水印版画仅仅是通过木版媒介转印在宣纸上，它们在绘画材料上和对水的运用上有相同性，从产生的效果来看都具水濡墨晕的特征，这种特征造成表象上有类似感。其次，古代水印版画因为有很多文人墨客的参与，使之表现语言上与传统绘画一脉相承，这现象到了明代的十竹斋水印木刻中达到了高峰。通过刻版来复制绘画，但正是这种复制性，对传统文化的宣传起着普及的作用，以至于我们今天看到的如此之多的传统版画的优秀作品，并能体味到传统版画图形和线的意象韵味。

然而，外在特征并不能说明两者意象语言特征的一致性，而真正意象语言的一致性是中国特有的审美观。两者的终极目标均以非再现性造型为标准，都强调“观象生意”、“以象寓意”、“造像表意”的意象创作全过程。无论是山水画家还是版画家，在其艺术实践中都是以物质表象为客观基础，通过画家主观体验，倾注自身的情感，达到“情以物兴”，“物以情观”的状态，从而产生情象，而后从“情象”上升到“意象”。但由于水印版画意象语言同水墨画意象语言的外化方式是通过不同的手段达到的，所以在具体造型上它们具有不同的特征，有别于水墨造型的特点。水墨画是通过“笔”的运用，“点擦皴染”，每一个步骤都有程式和方法，其语言一步步地外化其“意象”特质。水印版画是通过木版这一媒介，把“图形”转化到板，再从板转化到画面。所以“图形”的设计就成了水印版画意象性语言表达的重要生成基础。而正是由于这种独特的“图形”设计方式，产生了水印版画在造型上的独特性，即“意象造型”。

那么什么样的造型为“意象造型”呢？它同具象造型和抽象造型的本质区别在哪里呢？水印版画的“意象造型”所表现的不是视知觉状态的形，而是指视觉离开被观察物后所保留下的形象，也包括由于一系列思维活动的参与而演化、

变异了的形象，或者是多种形象的重叠、分解而后组合后的形象，可以说是“心象”。而“具象造型”所指的是视觉与被观察物接触时感觉到的形象。“抽象造型”则走到了另一极端，表现无意识、偶然的、纯粹的主观意念，其特征为不确定性、模糊性，水印版画的意象性语言在造型上具有自身的特点：寓意念于形；寓趣味于变形；寓灵动于线条；寓意境于构成。

水印版画同其他绘画的重要区别是通过媒介转换而成画面，这就对画面(图形)设计有明确的要求，所以“意念”为先是实现“意象”绘画语言的先决条件，水印版画造型的“形”是概括之形，是画家经过“意念”过滤之后而生成的象外之形，这种形带有较强的“平面性”和形块之间的组合关系，但这些形块的组合又能较强烈地塑造画面的意象氛围，为表达意境服务。这就是所谓的“寓意念于形”。

“寓趣味于变形”则是指通过变形以摆脱客观物象的直观的表面感受，从而进入深层的意象体验，一幅好的水印版画作品，变形中不断提炼意象之形，是完善画面、增加趣味的重要过程。如四川版画家阿鸽的《凉山女》、江苏版画家凌君武的《园林印象》均采用了变形夸张，此夸张是在对客体物象的提炼和升华，是艺术家驾驭形象的能力体现。

“寓灵动于线条”得益于中国书法中线的运用。书法中线的抑扬顿挫、疏密、空间和版画上线的表达具有相通性。线条在曲波起伏中刚柔相济，与块面、色彩、肌理、造型相融合，线条的运用使画面灵动且颇具意象艺术魅力。

“寓意境于构成”对于水印版画来说有如中国画之布白，其意义在于造境。水印版画的构成，强化点线面各意象元素在整体造形中疏与密、轻与重、虚与实的有机组合。画中有空虚之处，有浓淡之变，有松紧之节奏，画的气脉，人的想象方能畅通流动，才能创造清新的画面意境。

水印版画的这些意象特质，对版画家创作的影响主要表现在近几年在全国美展和全国版画展中出现的一些风格性较强的现代水印版画作品。这些新出现的版画家尤以浙江、江苏作者为多，他们的年龄并不大，大部分为美术学院版画专业出身，其艺术思想活跃，掌握了扎实的处理画面构成的能力，且对传统进行过系统的研究，掌握了传统水印版画的水墨意蕴技巧，又同自身的艺术思考紧密结合。其图形设置，形式语言，画面现代感强。色彩处理却蕴藏着传统的烙印。用传统的“饴版”技法来实现向现代构成的转移，体现两者有机的结合。技法是一种手段，只有当它体现艺术家的艺术思想时，它的价值方得以实现。水印版画因为有传统水墨的参与，画面的意象语言转换得以实践。水墨在中国道家里称为玄色。老子云：“五色令人目盲”、“玄之又玄，众妙之门”。可见传统中对含蓄墨色的喜好，现代水印版画，在用墨上继承了传统的美学特点，并糅合了花青、普蓝、石绿等，使之形成了柔和的冷灰或暖灰色调，使画面灰得雅致。也许有人会觉得缺乏对比，但正是这雅才是我们要的“空”和“灵”，才是“静谧”，符合了中国哲学里的“道”。与其说这色是客观物象的概括呈现，还不如说是审美主体心灵精神的体现，是画家在用色上的意象外化。如中国美术学院青年版画家方利民的水印版画作品《清秋》，作者本人所作的《水中天》系列，均是传统意象语言在现代水印版画实践中的体现。

当下正当有些画家为后现代主义观念左右自身的思想，在艺术实践中忙着赶潮流，无所适从时，何不静下心来想一想，难道中国几千年传统美学精华之“意象”，不值得我们为之探索和研究吗？难道我们现在真的不需要再从实践中恢复我们伟大的传统吗？答案无疑是否定的，水印版画中的“意象”语言作为优秀的绘画形式语言，是值得更多的版画家去探索和研究的，中国几千年传统美学精华之“意象”一定会在现代水印版画发挥作用的。