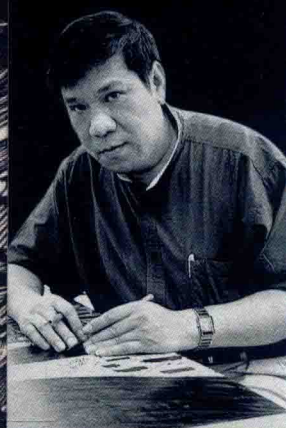

丹青·心语

雷务武
作品与文论
Lei Wuwu

广西美术出版社

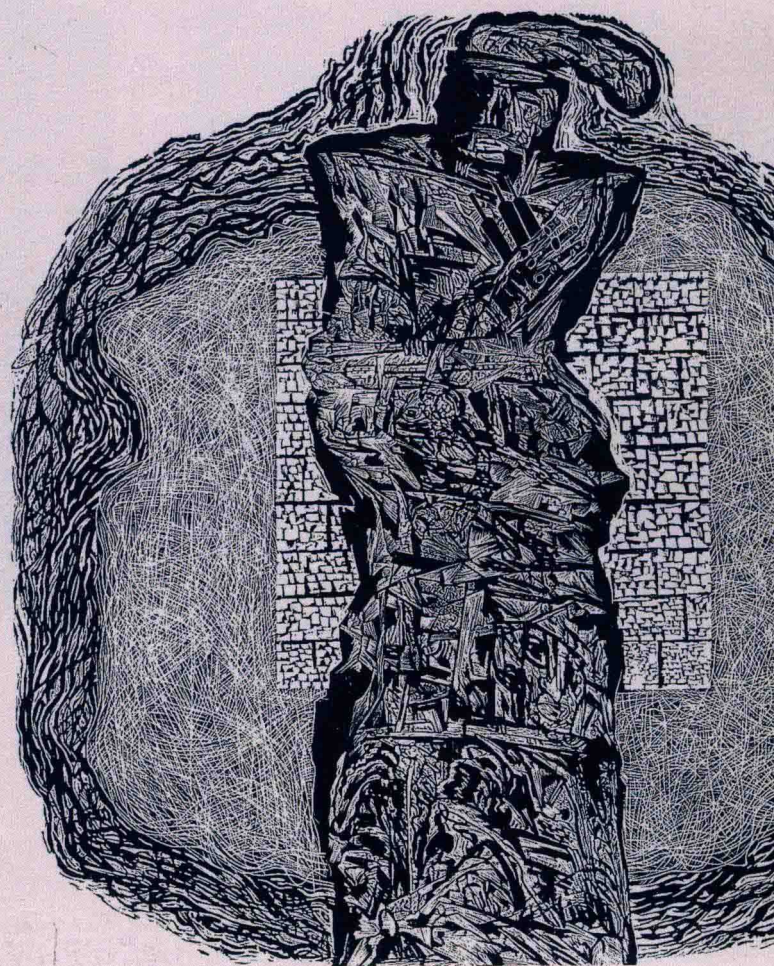
丹青·心语

LEI MUWU

雷务武作品与文论

黄超成 主编

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

雷务武作品与文论 / 雷务武著. — 南宁:
广西美术出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5494-1553-3

I. ①雷… II. ①雷… III. ①版画—作品
集—中国—现代 ②版画—绘画评论—中国—现
代 IV. ①J227 ②J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第
065740 号

丹青·心语

雷务武作品与文论

LEI WUWU ZUOPIN YU WENLUN

主 编 黄超成

出 版 人 彭庆国

策 划 陈 凌

责任编辑 陈 凌

美术编辑 李 冰

责任校对 张瑞瑶

审 读 陈小英

装帧设计 陈 凌

出版发行 广西美术出版社有限公司

地 址 广西南宁市望园路9号

邮 编 530023

网 址 www.gxfinearts.com

电 话 0771-5701356 5701355 (传真)

印 刷 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 889 mm × 1194 mm 1/12

印 张 10

版 次 2016年4月第1版

印 次 2016年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5494-1553-3

定 价 120.00 元

版权所有 违者必究

一个人，如果一辈子潜心做一件事，那么他必定有所收获。如果他还有天分而又很勤奋，那么他一定有所成就！我们编辑的这套“丹青·心语”丛书，就是系统地介绍几位在艺术教育和艺术创作方面的佼佼者，他们是已近耳顺或已逾耳顺之年的教授，而他们从少年时期就迷上了艺术，他们在艺术的道路上是那样坚定，除了艺术，仿佛在这个世界上再也没有他们可干的事！

记得画家李可染说过一句话：“一个人一辈子一心一意做一件事尚且不一定成功，何况三心二意！”看来，一个人想成就些什么，一心一意只是最基本的前提，还要加上天分、勤奋、机遇、健康等因素，才可做出些成就。艺术创作和教学工作便是这几位教授几十年来潜心所干的事。他们几位都是50后的一代人，他们生在一个有着集体主义理想的时代，因而对人生、历史、艺术都有着切身的体会。他们在成长过程中既经历了严格理性的基础教育的时代，也经历了感性、自由、开放的时代，因此在他们的教学与创作中可以看到传统与现代的融合。在现代艺术教育中，如何处理好个性化和基础性教学的关系是至关重要的。几位教授在这方面有着丰富的经验、独到的看法和做法，他们将年少时集体主义的理想，升华为对教学的责任感与教育理想，这都是使他们成为优秀艺术教师的前提，他们的文论与作品变成了宝贵的学术与艺术财富。对于有着70多年办学历史的广西艺术学院而言，这些财富一定要有一个传承与扩散的载体。于是，我们就想到了出版这套系列丛书。“丹青·心语”丛书图文并茂，记录了教授们教学、学术研究的文论和艺术作品的风采。我们将陆续地把有成就的教授的文论与作品编辑出版，为逐渐形成一个有我们自己鲜明的教学与创作特色的体系的目标而实行的一种方式。

广西艺术学院美术学院院长 黄超成

雷务武简历

雷务武，1953年出生于广西南宁，1982年毕业于广西艺术学院美术系版画专业，曾任广西艺术学院美术学院院长，广西美术家协会副主席。现为广西艺术学院终身教授，中国美术家协会会员，中国美术家协会版画艺术委员会委员，广西水彩画家协会副主席。

- 1980年 黑白木刻《救亲人》入选“第二届全国青年美术作品展”
- 1982年 与雷时康合作《挚友》入选“第七届全国版画作品展”
- 1986年 与雷时康合作《放木》入选“第九届全国版画作品展”
- 1987年 与覃日群合作版画《雄关》获“庆祝中国人民解放军建军六十周年广西美术作品展”特等奖
《雄关》获“庆祝中国人民解放军建军六十周年全国美术作品展”优秀作品奖
- 1988年 与覃日群合作版画《雄关》获首届“振兴广西文艺创作铜鼓奖”荣誉奖
《远古系列——1号(舞)》获“庆祝广西壮族自治区成立三十周年广西美术作品展览”三等奖
- 1989年 《凝聚的云》获“庆祝新中国成立四十周年广西美术作品展览”优秀奖
- 1990年 《喜秋》入选“第十届全国版画作品展”
- 1991年 《红云》获“庆祝中国共产党成立七十周年美术作品展览”一等奖
《渔歌》入选“全国五自治区美术作品展览”
《彩云》入选“纪念中国新兴版画运动六十周年中国当代版画新作展”
- 1992年 《士男——锅灰节组画之一》入选“第十一届全国版画作品展”
《官女——锅灰节组画之二》获“纪念毛泽东同志在《延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年广西美术作品展”特等奖
《官女——锅灰节组画之二》获“纪念毛泽东同志在《延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年全国美术作品展”铜奖。
《官女》获“第二届广西文艺创作铜鼓奖”
- 1993年 与黄菁合作《世界十大古典悲剧故事》插图获“中南六省区书籍装帧设计年会”三等奖
- 1994年 获广西壮族自治区人民政府颁发“广西有突出贡献科技人员称号”
《金霞》获“第八届全国美术作品展广西作品展”一等奖
参加“第八届全国美术作品展优秀作品展”(北京)
《远处的笛声》入选“第十二届全国版画作品展”
- 1996年 《对创作教学的若干思考》在《艺术探索》发表
《网、矛盾、和谐》入选“第十三届全国版画作品展”
- 1998年 《木刻刀法的抽象审美形态》发表在《艺术探索》杂志
黑白木刻《听秋》入选“第十四届全国版画作品展”
被评为广西“德艺双馨”文艺家
《听秋》入选“庆祝广西壮族自治区成立四十周年美术展览”
- 1999年 获“全国80—90年代优秀版画家”称号，被授予“鲁迅版画奖”
《世纪钟声》方案参加“新世纪的希望——城市雕塑设计方案展”(北京国际会议中心)
《紫云》获“庆祝中华人民共和国成立五十周年美术作品展览”二等奖
- 2000年 黑白木刻《心迹之一》，获“第十五届全国版画作品展”铜奖
套色木刻《官女》入选“中国百年版画展”
论文《黑白木刻的抽象审美情趣》在《艺术探索》发表
- 2001年 《秋阳》入选“新世纪迎春广西精品邀请展”
《风骨》入选“纪念中国共产党建党八十周年全国美术作品展览”(文化部艺术司)
黑白木刻《心迹系列》参加“上海版画邀请展”
黑白木刻《人体系列》在《艺术探索》2001年2月发表
五幅素描参加“全国素描精品邀请展”(北京)
《风骨》获“庆祝建党八十周年广西美术精品展”一等奖
作品入选“第六届全国高等院校版画教学年会作品展”

2002 年 《向日葵》获“纪念毛泽东同志在《延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展广西展区”二等奖
参加“中日版画名家作品邀请展”（西安美术学院）
黑白木刻《蚀》入选“第十六届全国版画作品展”
参加“广西版画九人展”（北京）

2003 年 《牛背上的音符》入选“第三届广西油画作品展”
参加“第一届南方风景画展”（南宁）
参加“第三届中国油画展”（北京）

2004 年 《早春》参加“第二届中国西部大地情画展”（广西）
水彩《泊、浅滩》在《艺术探索》杂志发表
黑白木刻《艺术躯壳之二》《欲越》在《艺术探索》杂志发表
《远离灰色地域》获“庆祝中华人民共和国成立 55 周年广西美术作品展”特等奖
《艺术的躯壳》参加“第十届全国美展版画作品展”（四川）
参加“第十届全国美展水彩水粉作品展”，获优秀作品奖

2005 年 《鱼的欲望之一》入选“第十七届全国版画作品展”
参加“第十届全国美展优秀作品展”，获优秀作品奖（中国美术馆）

2006 年 5 幅油画参加“南北风景邀请展”（中国美术馆）
参加“广西文化周赴北京展”
黑白木刻《突围》参加“中国首届黑白木刻作品展”（中国美术馆）
《闲步瓜棚》参加“广西油画精品展”（中国美术馆）
黑白木刻《突围系列》5 幅参加“中国学院版画邀请展”（深圳）

2007 年 《心迹之二》《突围》参加“2007 马来西亚—广西文化舟漓江画派精品展”
油画《风荷之一》《风荷之二》入选“广西反腐倡廉书画展”
《突围》入选“2007 年中国·观澜国际版画双年展”
应邀赴德国不莱梅举办个人画展与学术交流
《荷》《荷风来怡》参加“漓江画派色彩广西油画精品展”

2008 年 《静夜曲》获“庆祝中国国民党革命委员会成立 60 周年中国著名美术家、书法家艺术精品展”金奖
《浓艳图》参加“见证南宁——庆祝广西壮族自治区成立五十周年民族团结进步摄影美术书法展”
《翰墨清荷图》参加香港大公报“大爱无疆——汶川大地震抗震救灾图片展书画义卖”，作品被大工报收藏
参与“冬日笔墨情——广西书画院书画家情系灾区义卖活动”
《突围、突围、再突围》入选“首届云南国际版画展”

2009 年 《突围》获“庆祝广西壮族自治区成立五十周年美术作品展”学术奖
套色木刻《天地人家》获“庆祝中华人民共和国成立六十周年广西美术作品展”一等奖
《天地人家》入选“第十一届全国美展”
获广西壮族自治区教学名师奖

2010 年 获广西壮族自治区八桂名师称号
作品入选第九届中国艺术节“中国风格·时代丹青——全国优秀美术作品展览”

2011 年 《版画聚焦》2011 年总第 8 期专版介绍
《木刻刀总动员》系列等 4 幅作品参加“多元超越——中国当代版画新风展”
担任“第十九届全国版画展”评委，展出黑白木刻《与鱼遨游》

2012 年 《红土欢歌》入选“第十届全国水彩·粉画展”

2014 年 《春絮》入选“可见之诗——中国油画风景作品展”
担任“漓江画派 2014 关注时代——广西当代人物画创作作品展览”评委，展出《醉美蔗乡》
担任“第十二届全国美展版画作品展”评委，展出黑白木刻《正午的阳光》

参加“小平的足迹——漓江画派走进百色”美术作品展（中国美术馆）
黑白木刻《苗岭新歌》参加“首届中国民族美术双年展暨第二届昆明美术双年展”

发表及出版记录

1995 年 专著《水粉静物入门》《素描人像步骤》，广西美术出版社

1998 年 作品《听秋》收录于《第十四届全国版画展作品集》，广西美术出版社

1999 年 专著《水粉静物步骤》，广西美术出版社

2002 年 专著《素描头像写生》，广西科学技术出版社

2002 年 作品《蚀》收录于《第 16 届全国版画展览作品集》，安徽美术出版社

2005 年 作品《鱼的欲望之一》收录于《第十七届全国版画展览作品集》，贵州人民出版社
作品《心迹之二》《越过山林》《漓江情》收录于《广西书画名家邀请展作品集》，广西美术出版社

2006 年 作品《紧急突围-1》发表在《中国版画》2006 年第 2 期，总第 28 期，岭南美术出版社
作品《突围》收录于《全国高等艺术院校版画教学与创作年会 2006 年版画作品集》，湖北美术出版社

2007 年 专著《中国高等院校美术教程：素描基础教程（上册）》，广西美术出版社
作品《艺术的躯壳之一》《艺术的躯壳之二》《天象之二》《天象之三》《心迹之三》《心迹之五》《紧急突围-2》《漓水情》《齐心协力突围》《异向突围-1》《异向突围-2》《勇往直前突围》《向上突围-1》专题发表在《中国版画》2007 年第 1 期，总第 29 期，岭南美术出版社
作品《突围》收录于《2007 年观澜国际版画双年展作品集》，中国文联出版社

2008 年 作品《突围、突围、再突围》收录于《首届云南国际版画展作品集》，云南美术出版社
作品《官女》收录于《美术》，广西美术出版社

2009 年 作品《突破负空间》《紧急突围》《异向突围》《漓江情》《心迹之四》《心迹之一》收录于《盛世收藏·版画卷》，四川美术出版社
作品《不死的胡杨·一》《不死的胡杨·二》收录于《广西书画院神舟风采千里行作品集》，广西美术出版社
作品《突围》收录于《庆祝广西壮族自治区成立五十周年美术作品展览优秀作品展作品集》，广西美术出版社

2010 年 作品《向上突围》收录于《中国风格·时代丹青——全国优秀美术作品展览作品集》，文化艺术出版社
《今日版画》杂志专栏介绍多幅作品，今日版画杂志社

2011 年 《版画聚焦》杂志专栏介绍多幅作品，版画聚焦杂志社
广西电视台科教频道“影响”栏目专访
作品《与鱼遨游》收录于《第十九届全国版画作品展览作品集》，中国美术学院出版社
油画专辑《广西书画院书画家精品系列·雷务武·乡风可追》，广西美术出版社

2012 年 作品《红土欢歌》收录于《第十届全国水彩·粉画展作品集》，广西美术出版社

2013 年 版画作品专题介绍收录在《个性图式的背后：当代中青年版画家透析（四）》，岭南美术出版社

2014 年 作品《春絮》收录于《可见之诗——中国油画风景展作品集》，广西美术出版社
作品《醉美蔗乡》收录于《关注时代——广西当代人物画创作作品展览作品集》，广西美术出版社

自在闲话

夫，不可无皇者之气、君仁之度、战将之狂，士气之坚、农夫之勤、商人之智、渔钓之弃。画，不可无琥珀之意、泰然之气、游龙之笔、光彩之熠、独情之异、陌门之技。

不知道是哪根筋出了错，有时候我会变得自狂。（当然，不是在别人面前狂，而是自己跟自己较劲）小学二年级的时候学游泳，教练不让在游泳池边跳水，我偏偷偷来个后翻跳水，（那时练过一年体操）翻了个后手翻，结果，一头撞到水池边上的扶手槽，直沉水底，头上起了个大包，差点……教练说这孩子有点狂，狂得可爱，傻呆。到了16岁插队，也跟自己较劲，挑谷子第一次挑了100斤，第二次挑130斤，到了第三次挑160斤，还得意扬扬，结果，扁担断啦，农民说这知青有点狂，狂得憨厚、朴实，最后生产队给了最强劳动力工分12分，狂得值。到了工厂当工人，全厂举行黑板报比赛，别人说，你父亲是美术教师，你出个板报都不会，骗人。（本来我不会画画，最多搞点音乐。）于是，我自告奋勇地去学着做。结果学会了美术字，也学会了画画。画素描、画色彩、画宣传画，狂得不可收拾。与小学五年级的文化水平（六年级“文化大革命”，初中三年没读上，16岁插队）较劲，自学文化，学政治、学语文、学唐诗宋词、学诗韵，考进了大学。

有时候自己经常会冒出这样的自狂：喜欢的事不信自己做不出来。而且还不信自己做不好。于是做起事来总是想做得十全十美，但有时总是事与愿违。友人提醒，不要干超出本能的事。可不知为什么，我还是控制不了自己要把事做好的自狂。下乡体验生活，看到那些憨憨的黑“土男”，悄悄的花“官女”，哼哼的

“芦笙曲”——一股炽热的风情煽动了心中的创作欲望。也收不住非把他们刻成套色木刻的自狂，于是，我把对青铜器、古陶瓷、敦煌壁画、西藏壁画、民间图案、花山岩画、西域色彩的迷恋，交响在我的套色木刻中，并以顶天立地的形式构架和宗教色彩、传统色彩、民间色彩的组合来表现画面的精神内涵，去塑造一个民族的灵魂，一种顶天立地的民族精神。

有时候刻起黑白木刻来“有点像黑熊扑蝴蝶”，喜欢自己折腾自己。不刻出个全版没有黑色心里就不舒服，还找了个“黑分五色”的理由安慰自己。还好，“黑分五色”刻出来了，刻得自在，刻得自信，也刻得自狂。

也许正是这种自狂和较劲，让我不能安分守己地追随一个目标。也无法形成风格。刻刻“黑分五色”，又较劲起综合版，还搞吸印技法（全国没有这种印法），将人们丢弃的生活废品当成宝贝似的制成版材。在我看来，所有的物质都有自己的生命，一张纸、一块板、一支牙膏壳、一个塑料袋……尽管许多物质的生存状态是被动的有些甚至是一次性的，但是，它们留下了自己的生命轨迹。换句话说，它们是现代生活的化石。

也许正是这种自狂，让我凡事都想沾上一沾，从小到大，练过体操，学过游泳，动过象棋，还有乒乓球、篮球、排球（打断鼻尖骨）、足球（撞中肋骨半月爬不起来）、羽毛球、手风琴、笛子、二胡、小号、作曲、配器、写小话剧、编舞，偶尔还导演个把小品、话剧。素描、水粉、水彩、连环画、壁画、浮雕、油画、黑白木刻、套色木刻、丝网版画、石版画、综合版画，偶尔

还搞几个标识设计、园林环境设计……也许正是这种自狂和较劲，让我自己无法确立一个终极目标，也不想确立一个目标。在我看来，人生不过是个过程，好好把握这个过程也就不荒废了这一生。至于目标也许就在这个过程中。

曾经有人提醒我，“未来是仅仅属于拥有风格的人。你的画直到现在还看不出自己的风格”。我想，西瓜熟了，接下来就一定是烂在地里，或被吃掉。我没有熟，证明还有机会，关键是还有机会。瓜熟蒂落，早熟早落。我真愿意永远不熟，就像人的灵魂永远不老。

对于我来说，画画需要自狂，做事需要自狂，做人也要自狂。自狂不过是一种反抗自卑的心理调剂。自狂不过是一种振作疲倦的精神兴奋，自狂不过是一种增强生存能力的激素。只是有了自狂，才敢做事，敢做事也许才能做好（或许做坏），但敢做事是非常重要的。记得小学课本里有一首诗，虽然记不全，但精华还是记得一清二楚，“天上没有玉皇，地上没有龙王。我就是玉皇，我就是龙王，喝令三山五岳开道，我来了”。

也许是20世纪人类文明的高度发展，城市越来越拥挤，工业越来越发达，人的居住环境也越来越封闭，人与人的关系也变得越来越疏远。也许是我已经不太习惯都市的繁杂，高楼的拥挤，车流的堵塞，人流的稠密，有时我会变得呆滞。一是赶不上现代生活的节奏，二是融不进都市生存环境的压抑。于是，我希望找到那种与自然融为一体的艺术境地，于是我开始把视觉审美投入自然的风土人情。总想往村乡、山野里走走，那里的层层梯田，

连绵不断的丘陵，弯弯曲曲的小路，高低错落的乡土建筑，还有那些朴实热情的老头、小孩、男人、女人，鸡、犬、鸟、牛、马、羊……总是洋溢画意，使我充满激情。换句话说，在那种充满清新空气的环境中，再怎么抽烟，也不觉得支气管发炎；那湛蓝的天空，让人胸怀宽广；那里的浓郁青绿，让人年轻；那千姿百态、气势俊秀的山峰，让人直挺起腰杆；那清莹碧透的流水，让人的情感变得温馨；那一望无边的大海，让人的视野无限宽广。

我喜欢画画，不管什么画，写实的、写意的、表现的、抽象的、精巧微致的、粗犷浪漫的、装饰意味的、原创无序的，我都乐意去欣赏去借鉴。所以，画起素描来我会发狂，刻起木刻来我也会发狂，做什么事我都感兴趣，特别是对自己的生命充满着五彩缤纷的幻想。不过，对于生活我偏偏选择了黑白式的单纯生存方式和平静自在的生活空间。

有时候，我欢喜独自一个人待着。找个没有人知道的地方，待上一个下午，待上一两天（有时把手机一关），真舒服，没人打扰，也不打扰别人。躺下，可以无忧无虑地睡上一觉，没人叫醒，起来可以胡思乱想，没人打断，还可以画画，看看书，写点短言，说点痴话。有时可以手舞足蹈，有时可以看一个地方目不斜视，有时还可以自言自语，骂上两句，哼上两曲，没人听见，没人干预。有时还能灵魂出窍，漫游天地，用不着别人说三道四。自己待着真好，听不见是非，听不见批评，也听不见唠叨，省了很多时间做自己喜欢的事。想起来，有时候非把自己禁锢在一个最孤独的空间，也许才能享受一点真正的自由。

黑白木刻的抽象审美情趣

风雨之夜

黑白木刻

15 cm × 10 cm

1978 年

我的笔记本里，有这样一段文摘：“一件成功的艺术作品，往往凝聚着一个艺术家创作历程的一条长河，它是艺术家自身几经蓄积、几经曲折、几经跌宕和几经冲动，在大千世界里用眼睛无时不在地搜寻，在自我心灵里无时不在感应着，并通过无数次梳理与组合、安排与加工，然后重新结构出一个美的所在。”这段精辟的文摘告诉我们，所有成功的作品，首先应该具备一种“美的所在”，而这种“美的所在”就是能让人们“精骛八极”“心游万仞”的抽象审美情趣。

抽象审美情趣，是指艺术家对生活、对自然、对人生的各种外在形态和不同事物进行视觉感应时所产生的特定情感思维，也是艺术家独立依据各方面的知识结构和文化素养以及长期实践而确立的自我思维方式和审美意识的一种审美判断。正如人们从铁栏杆中看到一种防御和纪律，从轻波泛浪中感觉到平静和优美一样。

古往今来，凡是热爱生命、热爱自然、热爱生活的艺术家，总是对一切美好事物表现出喜爱、赞赏、向往、追求。不管是春天树林里的明媚阳光，还是秋天高山溪流中的流水；也不管是故居里斑驳粗陋的残迹，还是雨夜电闪雷鸣中的滴漏草棚。大自然的千峰独秀，万水各灵；社会中的罪恶、战争、灾难、疾病、死亡、新生；人与人之间，人与社会之间，人与自然之间的各种现象，各种形态，各种事物；愉悦、欢乐、兴奋、痛苦、孤独、悲哀、忧郁；都会引起艺术家自我的情感激发和审美沉思，并通过审美沉思和驰骋想象视通万里，浮想联翩。这些种种情感的孕育，正是艺术家抽象审美情趣的作用，也是艺术家创作作品的最初机缘和驱动力。

每一个艺术家总是要想方设法在自己的画面上营造一种自我独特的抽象审美情趣。让人们在欣赏他们的作品时,得到情感上的沟通和感染。自从塞尚在古典绘画中发现了抽象几何图形的合理安排是绘画视觉审美的本质所在,创造了属于自己的艺术样式,为现代艺术的发展开了先河。从此,架上绘画的抽象审美情趣总是以注重构图形式的张力作为表现作品内涵的基本构架而引起重视,唯美主义画家创作的田园风光绘画,大多都以优美、匀称、平静、和谐的构图形式来表达自己的对大自然的讴歌与赞美。表现主义画家总是以夸张、扭曲、动荡、杂乱、凝重的构图形式来表现自身对社会、战争、人生的抗争与呼唤。而抽象派画家则是用各种不同的几何形状来组合画面,以摆脱具体物象,直接利用符号的构成形式来体现画家的思想情感。

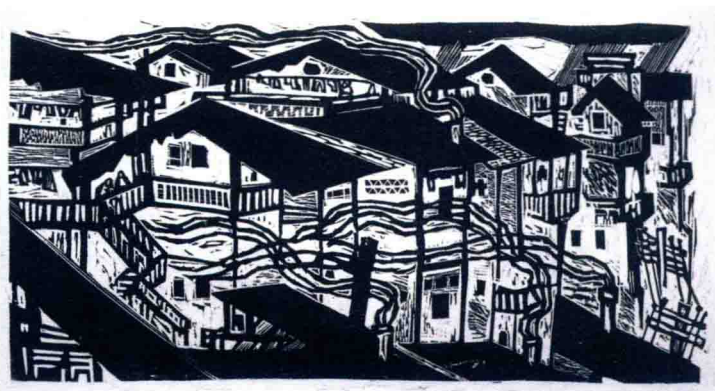
绘画创作离不开艺术式样、艺术形式和艺术语言的构架,每一个画种都有它自己独特的创作规律和审美情趣。油画是这样,国画也是这样,而版画更是这样。凡是从事版画教学和创作的同行人们都应该知道,从色彩缤纷的自然界和丰富多样的社会生活中概括、精练、抽象到极限的黑白木刻版画有着自己独特的造型语言、艺术魅力和审美情趣,它不仅是对体积空间造像。因此,没有一定审美欣赏经验和审美意识的人,是无法找到一种高层次的共鸣的。这就是人们常常看不懂和不会欣赏黑白木刻的原因,以致使黑白木刻产生一种“曲高和寡”的感觉。

所有的架上绘画大约都逃脱不了运用点、线、面的基本元

小品
黑白木刻
6 cm × 6 cm
1979 年

素来构造自己的画面,不管是古典主义、浪漫主义,还是表现主义……黑白木刻同样是利用刻点、刻线、刻面来构造自己的审美形式和塑造形象。要想能更深刻地从黑白木刻中领悟到其独特的艺术魅力,就必须培养自身的审美能力。英国哲学家休谟在《论审美趣味的标准》里写到,“要想提高或改善这方面的能力的最好办法无过于在一门特定的艺术领域里不断训练,不断观察和鉴赏一种特定类型的美”。黑白木刻是以极有限的表现形式去表现无限的造型艺术空间,这种艺术特质不仅具有概括和精练之美,还具有刚健有力之美。由于黑与白的极度简化使黑白木刻必须注重形式的构架和整体画面的视觉张力,因此,黑与白的关系,黑与白的结构,黑与白的布局与黑白节奏,就构成了黑白木刻的抽象审美情趣。过去,人们欣赏黑白木刻时往往只注重对内容的理解和分析,许多评论家和版画家研究黑白木刻作品,大部分都是论述作品的内容与题材的生活性、现实性,对人物形象的刻画感兴趣,很少真正地去静观、沉思、分析和研究黑白木刻构成画面外在形态的美感形式的视觉张力对主题内涵的深刻体现。今天我们用一些国内外著名版画家的成功之作,来分析其作品外在形态的抽象审美情趣是怎样淋漓尽致地传达他们所要表现的思想内涵。1922年至1923年,德国著名女版画家珂勒惠支创作了一组七幅题为《战争》的黑白木刻版画,这组版画代表了德国大部分妻子和母亲对战争的抗议。正如珂勒惠支说的:“我的艺术是有目的的。我要在这如此彷徨失策和急待援助的时代发挥作用。”为了努力构架一种最有力、最纯粹和最能体现她创作构思的组合

清风明月（左）

黑白木刻

20 cm × 20 cm

1980 年

小楼炊烟（右）

黑白木刻

14 cm × 26 cm

1981 年

形式，她在自己出版的《珂勒惠支新版画集》中写道：“开始创作战争组画时我用的是铜版，但效果不如意，于是我全部毁掉只留下这里的两幅：《寡妇》《母亲们》……最后我在木刻里找到了最合适的语言。”的确，在《战争》黑白木刻这组作品中，珂勒惠支大胆地删除了所有次要的细节和环境背景，采用了抽象团状形式的构架方式，并独特的以紧密地包裹成团的浑厚沉重的造型和凝聚成纪念碑式的组合，极大限度地加强了黑与白的强烈对比和矛盾冲突，构图外在形态与黑白构架上充分显示了珂勒惠支对整体画面审美形式的娴熟把握：她利用抽象深洞似的黑色裹着高举孩子的母亲（白色）显示了对（黑色）黑暗、恐惧的抗争。画面的外围同样用一层黑色：紧围着一圈放射性的白光，而颤抖的白色光环在不断地向黑色进行反抗、挣脱。这就是作者充分利用构图的抽象审美形式来突出作品内涵的力度，从而冲击欣赏者的视觉感应，使欣赏者引发出心灵的感悟。没有这样强烈的黑白对比，就不可能有强烈的对抗和矛盾。《人民》以大块黑色和小块白色产生量的对比，黑的沉重和白的悲哀，白色的手（光明的使者）保护着白色的孩子（光明的希望）在黑暗中脱颖而出。正如（美国）卡尔·齐格罗瑟所分析的《人民》，以一个被仇恨、贫困和愚昧的影像所折磨，而又护卫着后代的母亲，象征着一种信念：她坚定不移地站在那里，作为一个创造者的女性。她繁衍着人类的种族，联结着过去和未来。在这个母亲的形象上，艺术家表白了她的信心：“人民是永存的。”

黑白木刻创作的原则要求“言简意赅”，常常是“一滴水见

太阳”。《战争》组画正是以它最单纯的构图式样和最简练的刀法处理来准确地表现出作者所要表达的思想深度而震撼人心。

一切艺术作品都是人类的一种创造，而人类的一切创造却不是随意胡来的行为。它们有着各自不同的目的，艺术创造的目的就是为了满足审美趣味和审美联想的需要，通过这些需要来达到愉悦视觉、艺术想象和哲理思维的最终目的。因此，就要有丰富多样的内容和变化无穷的美感形式。

如果说珂勒惠支的版画作品所表现的是一种静止、浑厚、凝重、庄严的审美情趣，那么克拉萨乌斯卡斯的版画却创造了另一种运动的、节奏的、韵律的、活泼的审美情趣。这位立陶宛共和国的人民艺术家，以他对生活的开阔视野，对版画的深度爱好，对广泛才能的把握和独特灵感的天赋，创作了大量富有想象力和象征意义的作品，巧妙地运用无数抽象的白线、黑线、有力的线、优美的线、动感的线以及黑与白的相互穿插、相互交错、相互组织构成强烈的画面效果，表现了人与自然，人与战争，人与社会以及人的生存价值，充分地体现了黑白木刻所特有的形式美的法则和规律。他创作的《窗》黑白组画以少女与自然、少女与梦幻为主题，运用各种生动、活泼和充满动感的波浪形的曲线和富有韵律感的造型，营造一个生机盎然的画面氛围。在《窗：少女与春天》中：我们可以欣赏到一种天地万物流动着轻盈舞姿的优美形式，微风轻轻地掀动着少女的纱裙和秀发，缓缓地托起飘浮的云彩，在温暖的阳光照耀下，少女的思绪如同自由飞翔的鸽子，象征着少女追求和平、宁静、优雅的自然环境和温馨、自

时空3号
石版画
25 cm × 26 cm
1994年

由、幸福抒情诗般的田园生活。《窗：少女的梦》中采用了抽象与具象、静与动的矛盾冲突来组合构成画面的框架，静穆的少女与飘动着徐徐升起的无数象征着鸟的翅膀的抽象符号，展开了少女的心扉，引发出无限的期望和向往。画面的形式感和作者要表现的主题契合得完美无缺，使人们在欣赏有限的外在形态美感过程中激发出无限的遐想和审美享受。

同样是用抽象的线与面构成画面的框架与形式，同样是用静与动的形态构成矛盾的冲突，黑白组画《永生、战斗》却用的是强有力的直线、斜线和强烈的黑白对比来营造一种气势壮观、宏大豁达的气概。分析和欣赏克拉萨乌斯卡斯的版画，我们可以从中认识到，他的作品之所以高亢和充满激情，是与他孜孜不倦地追求生命、追求爱、追求美和表现美的真诚分不开的。他的构图形式和表现技巧独创新颖，构成画面形式感的外在形态与创作意图是那么协调、吻合，使内容与形式达到一种彻底的统一。

一件绘画作品只要呈现于观者面前，它就是一个自然的画面。人们首先要接受的是作品外在形态的整体感应。如果没有这些外在形态的视觉感应，或者说这些作品的外在形态构成形式无法激起观者的视觉感应，作品本身的内涵就无法得到体现。纵观外在形态，往往就能给人们种种视觉感应和心理影响。同样是刻树，同样刻的是老树，我国著名老版画家王琦先生的黑白木刻《古墙老藤》和著名版画家卜维勤刻的黑白木刻《岁月中的树和鸟》，虽然在题材的选取上基本一样，构图的组合方式也基本相同，但是，构成画面形式美感的抽象要素点、线、面的形态却不

一样：王琦先生的画面构成所采用的是具有动感的向上伸展和富有弹性的曲线，在抽象视觉审美感应上激发的是一种有韵律的朝气蓬勃和焕发青春活力的心理沉思；而卜维勤先生的画面构成采用的是纵横交错、向外拓展和坚韧刚毅的涩线，在抽象视觉审美感应上激发的是一种崇高、庄严、质朴和沧桑的心理沉思。不言而喻，两幅作品的外在形态不同，所体现出来的作品内涵和艺术家的人格力量也有所不同。这也许就是中国传统绘画把“气韵生动”放在构造画面第一位的原因。

纵观世界黑白木刻发展史，我们可以欣赏到许多大师的黑白木刻作品所具有的自己独特的抽象审美情趣。挪威画家蒙克的“苦涩”带有某种扭曲、变形的构图框架与形式；比利时画家麦绥莱勒的“干净利索”带有强烈黑白转换，只求画面形式美感减弱刀法刻迹的框架与形式；意大利画家吉马·皮罗的“圆润平滑”带有优美、抒情的画面构成框架与形式。这些作品，不管作者是有意还是无意追求某种抽象审美情趣，但作品本身的画面效果，让人引发出各自不同的审美享受。

我国的黑白木刻发展到今天，虽然研究的人不多，但是它的艺术魅力却和其他画种一样博大而精深。这种魅力，凝聚着几代精心研究黑白木刻的艺术家们坚韧的魄力和无穷的智慧，使人们在欣赏这种以极限抽象要素表现无限运动，变化无穷而又和谐统一的美感形式过程中，悟出作品魅力的本质，那就是：黑白木刻的抽象审美情趣在作品的框架中，在形式组合里，在技法的运用上，在静与动，变化与规矩的矛盾与和谐的关系中。