

版画艺术

张咏清著

四川出版集团
四川美术出版社

J.227
7

四川美术出版社
四川出版集团

张咏清著

艺版画

图书在版编目(CIP)数据

版画艺术 / 张咏清著. —成都: 四川美术出版社,

2009.1

ISBN 978-7-5410-3780-1

I . 版… II . 张… III . 版画—作品集—中国—现代

IV . J227

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第000134号

版画艺术

BANHUA YISHU

张咏清 著

封面设计：杨 勇

书籍装帧：周治勇

责任编辑：杜 娟 陈 娟

责任校对：刘 薇

责任印制：曾晓峰

出版发行：四川出版集团·四川美术出版社

成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031

制 版：重庆港佳分色制版有限公司

印 刷：四川省印刷制版中心有限公司

成品尺寸：285mm×285mm

印 张：6.3

字 数：35千字

版 次：2009年3月第1版

印 次：2009年3月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5410-3780-1

定 价：50.00元

■ 版权所有·翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误，请寄回印刷厂调换

序言

我认识张咏清之前，看过他的综合版画《冬》，画中悦目的形象与脱俗的境界，给我留下深刻印象。几株姿态各异的向日葵，虽然枯萎了，却风姿犹在，如同定格的舞蹈，动态的壁画，在星光点点的长夜里静谧地散发着幽香。这幅画创作于上世纪90年代初期，假如放在历史的定时看，表明作者那时已经摆脱了因袭陈规，或趋之若鹜，而步入艺术的“门道”里，犁出自己的生路。

认识咏清之后，听他说起版画界的新老作者的作品，甚至各个时期的都能背诵如流。他也关注古今中外的画，包括各个画种及各种流派，多有个人见解。他阅读文学作品，自己也在写小说。他关注美术史论，自己也写了不少的文章。转入教学岗位之后，对于学科的规范性和史论的系统性，潜心研究，显有升华。不断地拓宽知识领域，不断地向学术的纵深探讨，是咏清常年不懈的习惯，他在专业方面的点滴进步，都是在这不断提升的文化平台上酿造出来的。

张咏清的作品，都是取材于他熟悉的生活。《生命》中，火焰山下沙漠里小草的生命力，《帕米尔的夏天》那放歌西域的情怀，《红色的山》那勇往向前的骆驼精神，是他曾经多年在中国地质美术家协会工作体验野外勘探生活所获取的精神财富。《古镇老街》中的老房子、石头路、挑担的老人，乍看起来，实不时尚，但是作者撷取的是岁月的痕迹，揭示巴蜀风俗文化世代相传的内在精神。生活经验与创作经验的积累，使他的近期作品在境界和手法上都有新的变化。《荷吟》，那离开水土的枯荷，古瓶上远离现实的家园，令人生发超越时空的联想，暗合了作者内心深处的吟唱。

《夜色朦胧》，将花、篱笆、植物不同形象的错位组合，放在一个单色的画境之中，已然是作者心绪交集的乐章。在咏清作品的背后，使人感觉到有一个真实的自我，高调的时候有沉稳的思考，低调的时候有冷静的省悟，他的作品总有精神的余音在回荡。

作品是作者生存状态的反应。体验与感悟，情操与境界，技术与技巧，修养与品位，全在于平时积累。赏析文化成果，则应从各有千秋的创作流程中去解读。

宋源文

2007年12月于北京

创作随笔

艺术探索有两种形式，即形象和象征，直接感受与精神表达。

艺术离不开和谐，和谐离不开对立物的相似，相似物的类比。

艺术不应仅限于审美，也要审悲、审苦、审丑，但绝不能审恶心。

艺术美的因素只承认相对和变化，绝对和僵化是非艺术的。

绘画是一种再现表像的艺术，所以它体现出的精神内涵就弥足珍贵。

把抽象的东西具体化，把具象的东西含蓄化，把冲突的东西和谐化，把平淡的东西意境化，即是优秀的作品。

只有当颜色有了声音，线条有了生气，形象有了光彩，优秀的作品就诞生了。

绘画之道，不仅在于会用“加”法，更在于如何使用“减”法。

火虚则旺，心虚则进，笔虚则变化丰富，画虚则意广境深。

构思中，知其丰富守其单纯，知其清晰守其朦胧；巧妙迂回应多于开门见山，弦外之音应多于高声直白，在悦目之中饱含高雅，青春萌动中蕴含深思。

在想象之中表现对象，对象即充满灵动和活力；在僵化的思维中描摹对象，对象即变的死气和僵硬。

艺术表现上的情感分两种，一种是表现情感，一种是暴露情感，而只有表现情感时才是艺术的情感。

画格越高，其法越简，画格越低，其法越繁。笔法简单则形象生动，色彩单纯而意境深远。

不能为变化而牺牲和谐，为优美而牺牲气势，为智慧而牺牲心灵，要重视一切形式和造型语言。

为自己作画，是自娱自乐，乐而有趣；为展览作画，是沽名钓誉，苦而无味；为金钱作画，是自寻烦恼，苦不堪言。

艺术创作离不开传统，没有传统的基础，艺术就成无源之水和空中楼阁；没有传统作为镜鉴，艺术的发展将会陷入盲目和方向的迷失。

当你的创作觉得无路可走时，就是你进步和再上台阶的开始，因为你已站在了新的起点上。

磨刀不误砍柴工，历练修养方佳品。不关注理论，不加强文化修养，只拼技巧的创作，如同竭泽而渔，技巧的纯熟之日，也是创作的干枯之时。

天下难事，必做于易；天下大事，必做于细；天下巨幅，必从一笔一画开始。

宁跟知者一起犯错误，不跟庸人一起探讨真理。因前者是在创新突破，后者却是因袭守旧。

马有精神则潇洒勇猛，人有精神则创力无限，画有精神则充满意境，耐人寻味。

关注精神内涵，作品似或不似，均无关紧要；没有精神内涵，作品即是形象逼真，也只是一个空壳而已。

用欣赏的眼光看世界，世界即变得和谐丰富；用欣赏的眼光看事物，事物即变得自然而顺心；用欣赏的眼光看别人，人们身上即会充满智慧和优点。

画面的和谐，必须满足各种关系的协调，即永久与瞬间的协调，感性与理性的协调，感觉与思维的协调，色彩与形象的协调，变化与统一的协调，热烈奔放与优美典雅的协调。

美术作品不应以画面大小来决定优劣，应遵循“其小无内，其大无外”的规律。

作品的内容和形式不能强词夺理强加于人，而要细雨之于禾苗，润物而无声，潜入观者的心灵。

优秀的作品不应仅仅体现单一价值，而应体现几种或多种，达到价值的丰富，寻求能够表现深刻内涵而非外表的东西。

审美必须是超然功利之外，处于物我两忘的境界，在心平气静的状态下，才能品味和感受那种意外之意境中之境。

张咏清

2008年10月于重庆

后记

过去，曾闻听“画家者，一创作作品，二举办展览，三出版画册。”我不以为然，以为只要画好画，即万事大吉。直到从事了半辈子艺术创作，翻阅了大量的画册，看着那些色彩斑斓的精美图画，我渐渐认识到画册的重要，心里便时不时地发问，我该什么时候出版画册？这成了我心中的一个结。

说起来真是惭愧，专心于绘画创作这么多年，到知天命的年龄才出版个人画集，比起当今高产作者们，在潇洒轻松的玩耍中，一年半载的随意间就出版了三、五本专著（画册）。为此，我不得不承认自己是个当代笨人，尽管曾千方百计地欲使自己变得潇洒、随意并轻松起来，可纵使自己如何努力如何壮胆如何鼓足勇气，这个不争气的大脑就是不让我潇洒一把，笨拙依旧。于是我悟出了一个道理，笨人是天生之笨，是素质之笨，欲想聪明潇洒，实则是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想而已。明白了自己之笨的道理和根源，只好将错就错，将笨就笨，一不做二不休，干脆发挥我“笨”之强项，将“笨”革命到底，笨出个特色，笨出个极端。既然当不了灵巧的蹦跳高手兔子，索性老老实实做我的乌龟罢了。这样一边画一边刻，对外面日显喧闹、浮躁的艺术氛围充耳不闻，竭力埋头在自己这片还勉强清净的创作天地里，蜗牛般耕耘着。一直到今天，终于“凑”成这本画册。所以，我的这本《版画艺术》，是一种实在和笨拙的结晶。

因为笨，不敢妄言成就事业，即使成事也异常艰辛，必要众人相助。所以，感恩之念常挂心间。在此画册出版之际，谨向我的老师宋源文先生、吴长江先生致以深切的敬意；向我的好友杨勇和我的学生周治勇，以及众多朋友表达诚挚谢意。

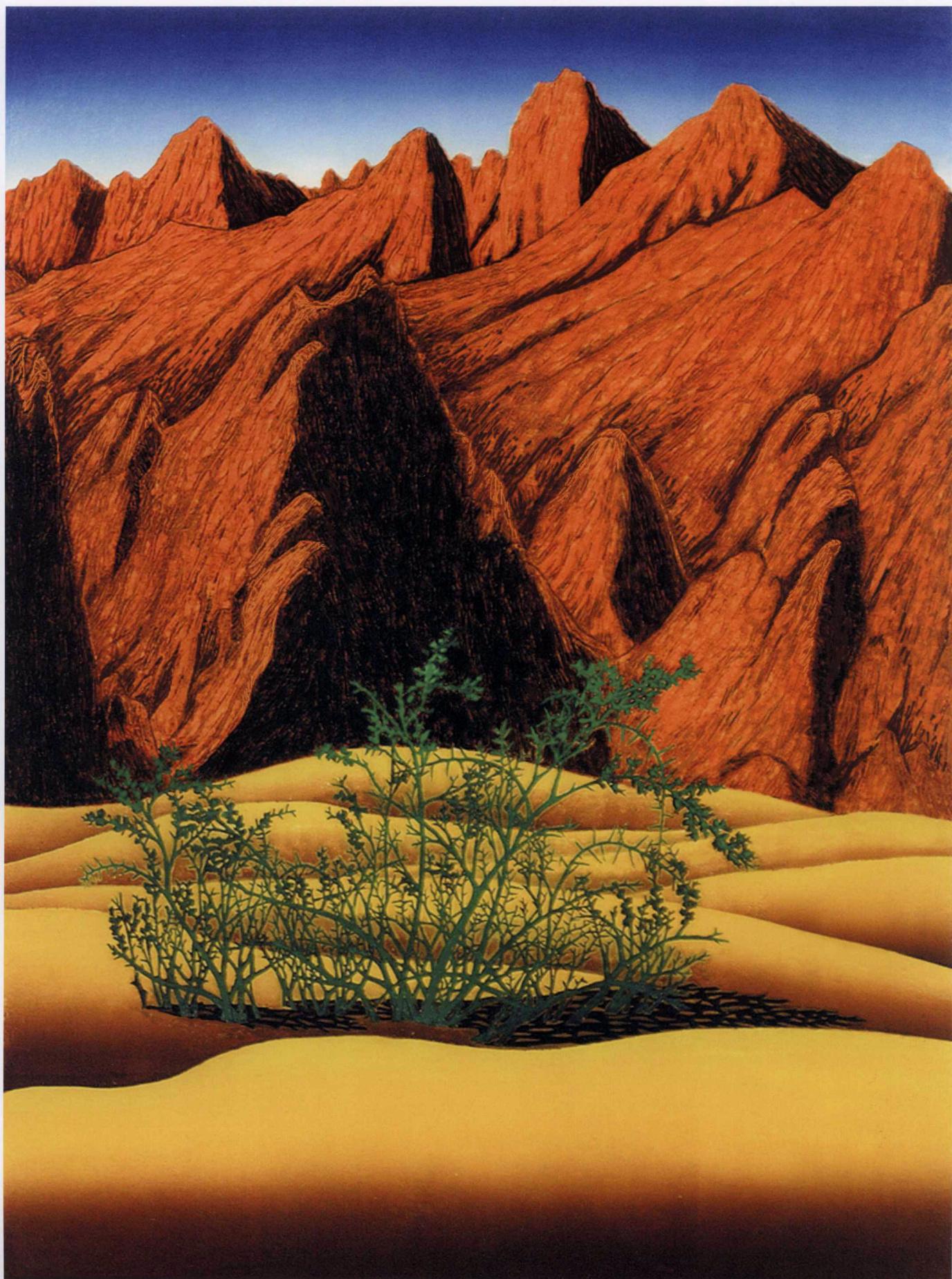
张咏清

2008年11月于重庆

洱海中秋 69cm×100cm

凹版

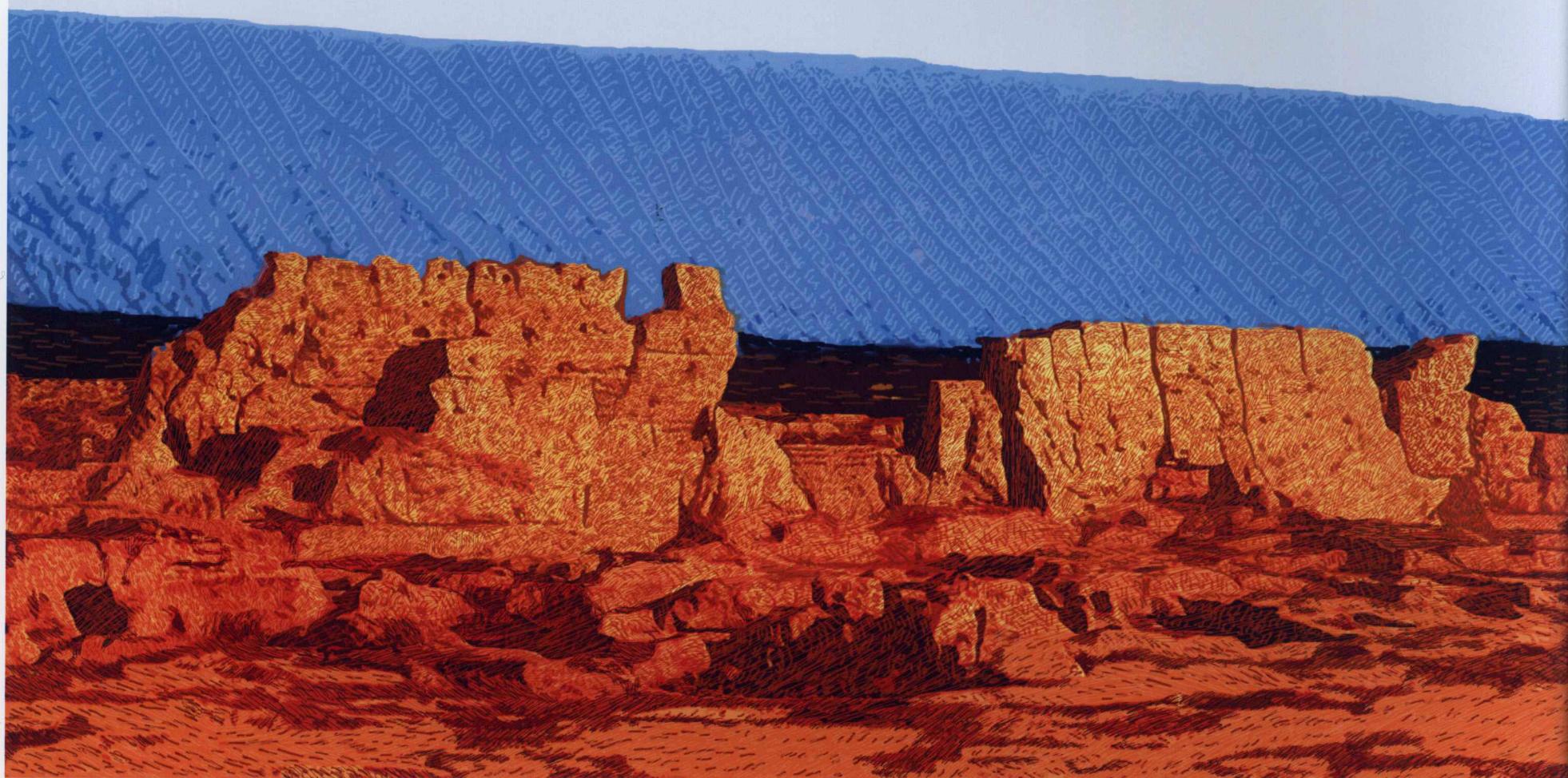
生命 88cm×65cm

巨版

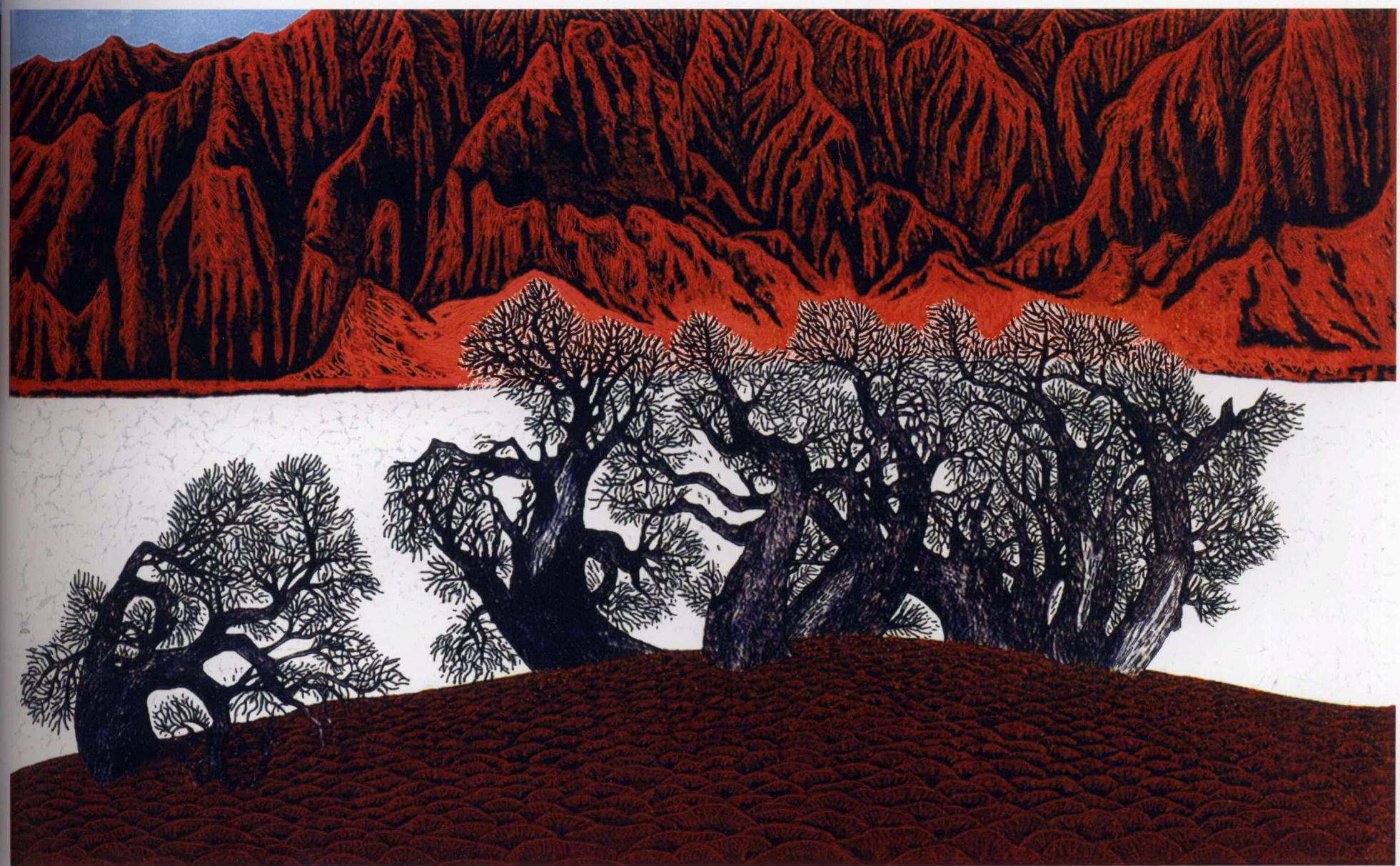
黄龙口 91.5cm×65cm

凹版

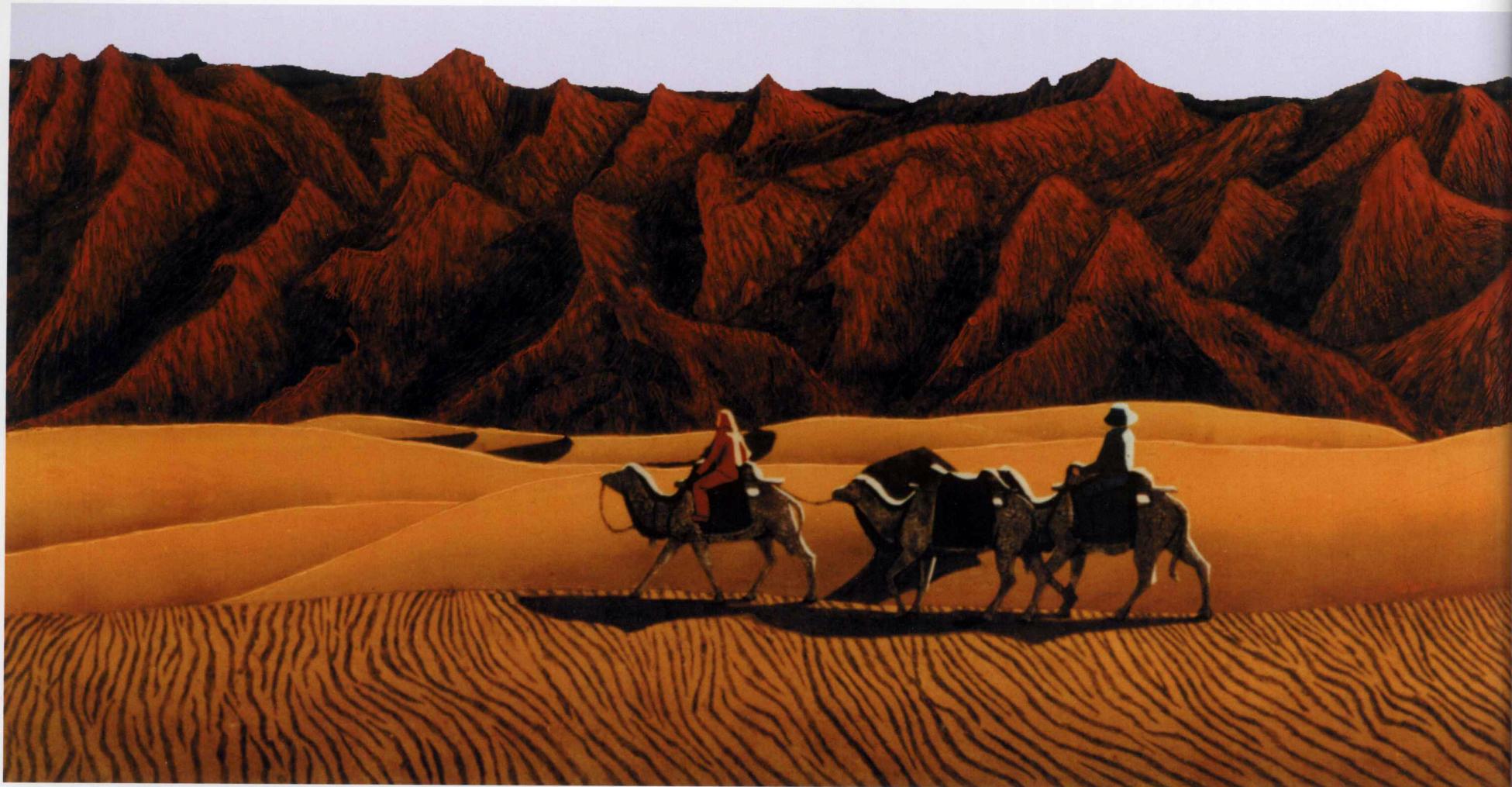

4

古城遗韵 81cmX150cm 凸版

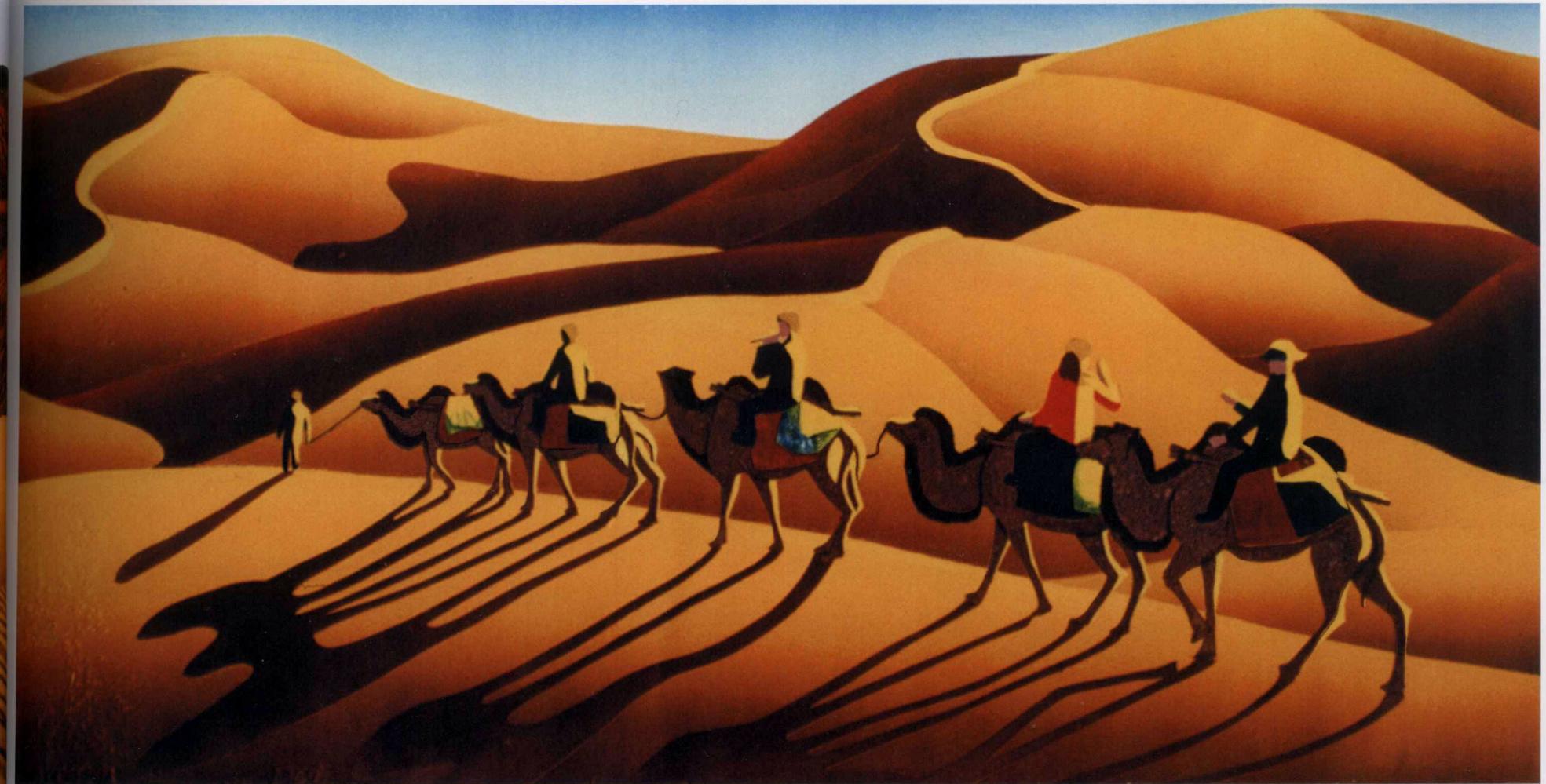

古老的土地 69cmX111cm 凹版

6

红色的山 68.5cmX123.5cm 凹版

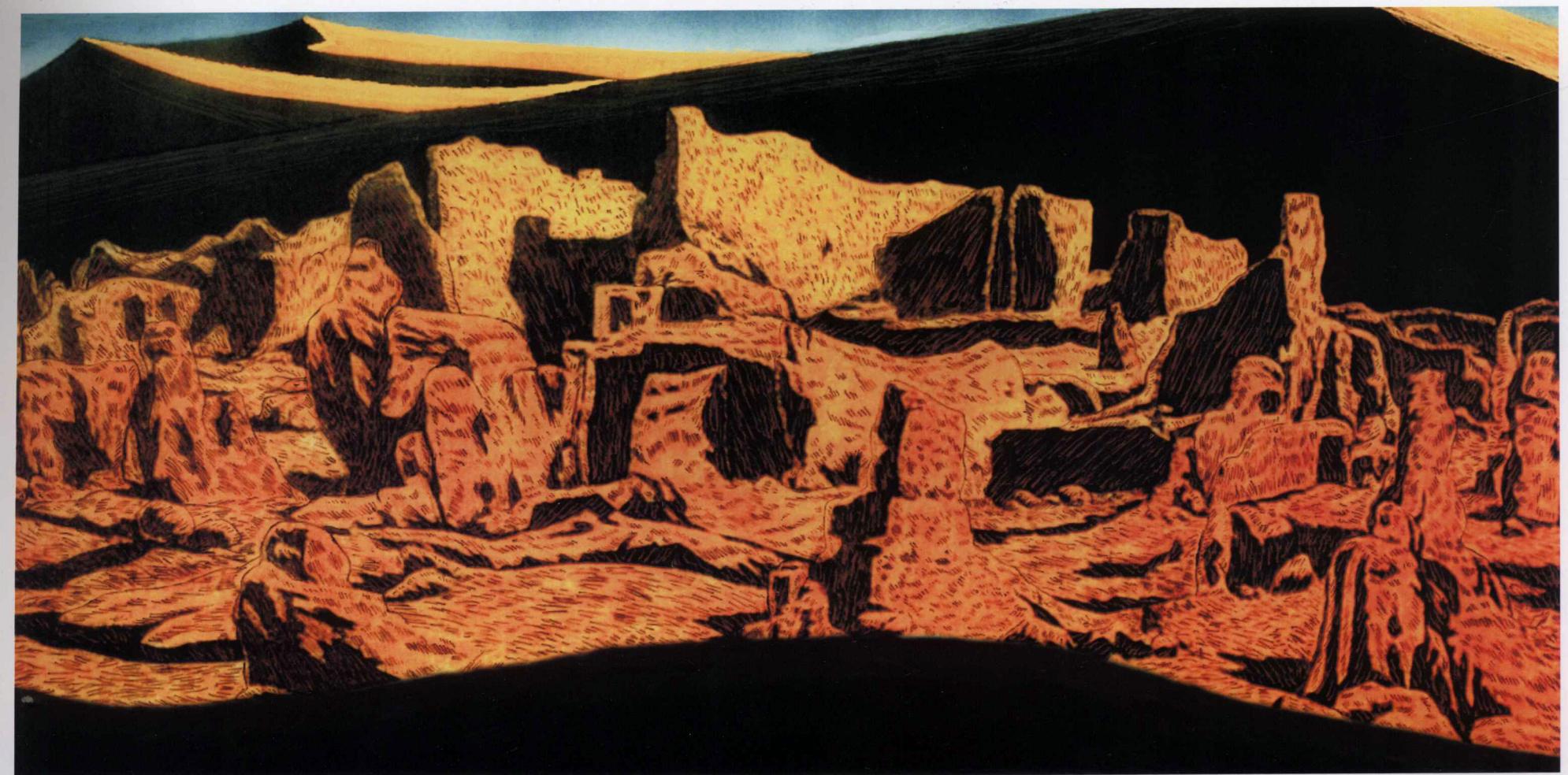

荒漠驼铃 69cmX135cm

凹版

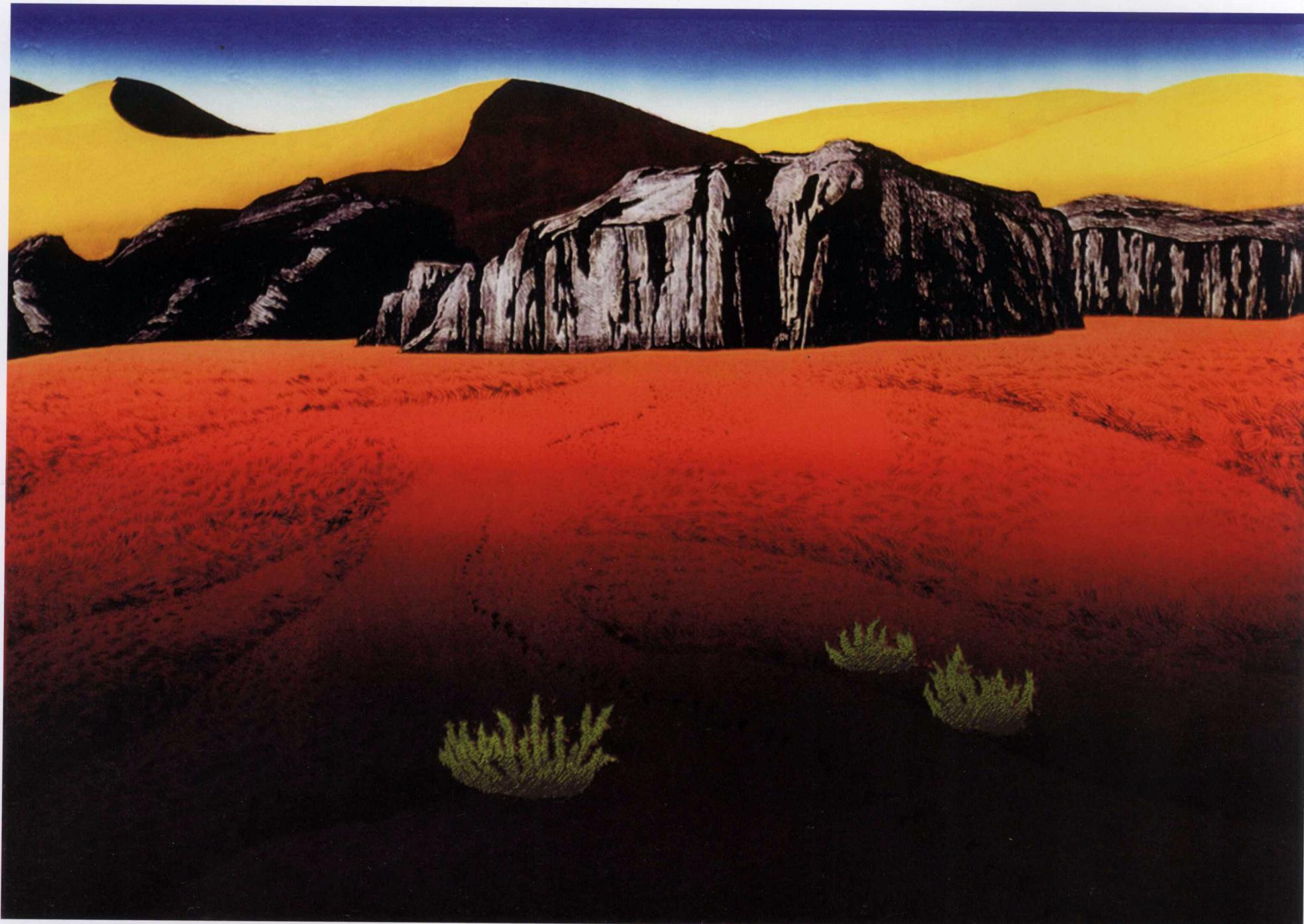

天边的云 72cmX136.6cm 凹版

楼兰悠幽 60cmX102cm

凹版

西风谷 69cmX97cm

凹版

走四方 71cm×109.5cm

凹版