

天地吉祥

阿鸽 徐匡作品集

虚苑美术馆 编

河北出版传媒集团
河北教育出版社

天地吉祥

阿鸽 徐匡作品集

虚苑美术馆 编

河北出版传媒集团
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天地吉祥：阿鸽徐匡作品集 / 虚苑美术馆编. ——
石家庄：河北教育出版社，2013.6
ISBN 978-7-5545-0342-3

I. ①天… II. ①虚… III. ①版画—作品集—中国—
现代 IV. ①J227

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 140782 号

书 名 / 天地吉祥——阿鸽 徐匡作品集
作 者 / 虚苑美术馆 编

出版发行 / 河北出版传媒集团

河北教育出版社

石家庄市联盟路705号 邮编 050061

出 品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司

www.songyafeng.com

北京市朝阳区望京利泽西园3区305号楼

邮编 100102 电话 010-84852503

编辑总监 / 刘 峥

责任编辑 / 刘 峥 庞文平

装帧设计 / 郑子杰 周 帅

设计助理 / 李 旭

制 版 / 北京颂雅风制版中心

印 刷 / 北京永诚印刷有限公司

开 本 / 787×1092 1/8

印 张 / 40

字 数 / 20

出版日期 / 2013年6月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5545-0342-3

定 价 / 300元

版权所有 翻印必究

目 录

阿鸽版画的形态转换和意蕴提升 / 4

黑白之道，独领风骚

——关于徐匡先生版画艺术的回顾与随想 / 6

阿鸽简介 / 10

阿鸽作品 / 12

徐匡简介 / 152

徐匡作品 / 154

阿鸽作品图版目录 / 309

徐匡作品图版目录 / 314

天地吉祥

阿鸽 徐匡作品集

虚苑美术馆 编

河北出版传媒集团
河北教育出版社

目 录

阿鸽版画的形态转换和意蕴提升 / 4

黑白之道，独领风骚

——关于徐匡先生版画艺术的回顾与随想 / 6

阿鸽简介 / 10

阿鸽作品 / 12

徐匡简介 / 152

徐匡作品 / 154

阿鸽作品图版目录 / 309

徐匡作品图版目录 / 314

阿鸽版画的形态转换和意蕴提升

深圳大学教授 齐凤阁

阿鸽是我国杰出的女版画家之一，是彝族艺术家中优秀的代表。她在至今近 50 年的艺术历程中创作了众多脍炙人口的作品，有的已成为版画史中的经典，尤其在近些年的风格探索与形态转换中，不仅实现了自我超越，而且对四川写实版画也是一种突破。

阿鸽版画的形态转换始于 20 世纪 90 年代末期，1998 年创作的水印木刻《雾朦朦》是其转型的标志性作品。此画一改以往严谨的形象塑造，由具象写实转为意象造型，融随意挥洒的书写性，畅快淋漓的手绘感，提纯剪纸的剪刀味儿，及水晕墨化的韵味儿、木味儿于一体，以崭新的视觉样态赢得第 14 届全国版画展评委的首肯而获银奖。翌年推出的水印木刻《索玛花开了》更在水墨写意特征与粗放风格的强化中，与以往作品中严谨精细的艺术追求分道扬镳，自此便一发而不可收，并在新世纪形成了她意象版画的创作盛期。

对于一位成熟的画家，这种风格逆转绝非易事。她 12 岁进入四川美术学院民族班，接受了 5 年准苏式的严格训练，1964 年毕业以优异成绩被选送到四川省美术家协会从事专业创作，更是在具象写实版画的氛围中，步入了现实主义的艺术轨道。1975 年创作的《决不停钻》、《彝寨喜迎新社员》等作品，既体现了她形象刻划的功底，又表现出她驾驭大场面的才情，而其代表作 1984 年创作的获第 6 届全国美展铜奖的《鸽子》，其造型的准确、形象的生动、心理刻划的细腻，及概括生活、提炼主题的能力，标示着她已在现实主义创作中走向成熟。包括稍后她脱离素描调子，对速写风版画的探求，都没有离开具象写实的造型观，其中的《姐妹》、《小阿依》、《三月》、《索

玛》等虽由体面明暗改为单线阳刻，但同样在肖像的严谨刻划中揭示人物的内心世界、再现彝区的生活变迁。应该说她经过多年写实版画创作的锤炼和经常去少数民族地区体验生活，对具象写实的现实主义创作已驾轻就熟，并且功成名就。为什么在此刻改弦易辙，当时虽遭非议却仍固守己见？从客观方面说，改革开放后宽松的文化环境和多样并存的艺术氛围使艺术家的自由追求成为可能，尤其是她 90 年代到欧洲半年的研修考察经历，使她对西方传统与现代艺术都有了更多的了解，并在比照中增强了民族自信与个性意识。因此从主观方面说，便是康定斯基所谓的“内在需要的原则”了。正是这种确立自我的内在需求，使阿鸽摒弃与他人趋同的艺术套路，而开始了个性化的探索。现在看来这绝对是她睿智的选择，因为正是这一选择使她与其先生徐匡及其他四川画友们的创作拉开了距离，而成为个性独具的风格画家。

如果仔细审视阿鸽近年的创作，你会发现这种追求仍在强化，有些作品以现代观念整合中国传统的水墨语素，提纯彝族的物象资源，甚至在率意的抽象中把彝女形象符号化。2004 年创作的水印木刻《奔》与 2008 年的丝网版画《夏日的影子》中的意象人物面部均无所刻划，前者随意串穿的墨线的造型功能被弱化，而表意功能被强化，后者着力于浓淡干湿的墨韵渲染，以虚幻的影子给人以无限想象的空间。这些作品与她早期精雕细刻的彝女形象相去甚远，而是在对具体形象的消解中抽取出的线面组合，组构成一种具有象征意味的人物符号。如果再把她 1981 年刻的《小阿依》与 2010 年创作的《彝族少女》相比照，更可明显看出

后者对前者的转化，她把美丽可爱的具体形象提纯为由笔情、墨趣、刀味融汇的一种“有意味的形式”（德国批评家克莱夫·贝尔语），一种具有暗喻性的意象符号。正如美国当代著名的哲学家美学家苏珊·朗格在她的《艺术问题》一书中所言：“艺术中使用的符号是一种暗喻，一种包含着公开的或隐藏的真实意义的形象；而艺术符号却是一种终极的意象——一种非理性的和不可用言语表达的意象，一种诉诸于直接的知觉的意象，一种充满了情感、生命和富有个性化的意象”。阿鸽创造的有意味的符号正是这样的一种意象。

应该说，阿鸽版画的题材取向一以贯之，数十年都满怀深情地描绘她的彝族姐妹，其彝族母题与故乡情结贯穿于前后不同的创作阶段，只是后期由直述变为一种含蓄的表意，由秀美的形象描绘转为有意味的形式构成，由审美层上升为文化意蕴层，由主题意境的开掘调整为精神情境的提升。这种精神意蕴以意象符号为载体，以情感为基础，以含蓄朦胧为特征，具有直觉的、非理性的不可言说性。她以意象符号的方式将情感诉诸于接受主体的视知觉，所以我们在后期这些作品中，虽不能直接感受到画家对彝族女性的赞美和对彝区生活变迁的歌颂，但她把对自己家乡浓浓的深情与彝族女性的审美特征升华为一种精神意蕴、审美意蕴，让人感受到一种比直接显现的形象更为内在深远的东西。我想这种艺术取向对画家提出了更高的要求，不仅需要作者对物象有提炼的能力，对个性化图式符号有创造的能力，而且要求画家的人生感悟与生命体验的独特性与深刻性。

可贵的是：阿鸽版画的视觉形态由具象趋于抽象

徐匡正在观看阿鸽创作

而不怪异，她的雅化追求与对艺术格调的注重，使其版画始终拥有一定的品位。而她由审美意境转化成的精神意蕴亦不艰涩难解。其实她的艺术创作始终贯穿着一种“唯美”倾向，只是前期注重描绘个体的美，转型后着力于非具体的抽象的美，诸如轻盈的姿态美，线条的律动美，赏心悦目的韵味美等等。她服务于人民的文化立场，起航于现实主义的艺术观、价值观，决定了其创作对丑与怪的拒绝。当然我们不是说阿鸽的艺术已尽善尽美，就像对客观世界的认知无法穷尽一样，艺术的探索也没有止境；也不是说变法与转型是所有艺术家的唯一选择，因为艺术的变与不变应因人而异。然而艺术峰巅上的璀璨明珠，永远属于敢于攀登和勇于探索的人。我赞赏阿鸽的这种不固步自封而勤于探索的精神！

2012年6月30日

黑白之道，独领风骚

——关于徐匡先生版画艺术的回顾与随想

中国人民大学教授 著名版画收藏家 宋平生

1959年，21岁的徐匡以一幅套色木刻《待渡》而崭露头角，从此开始了其长达50余年的艺海之航。

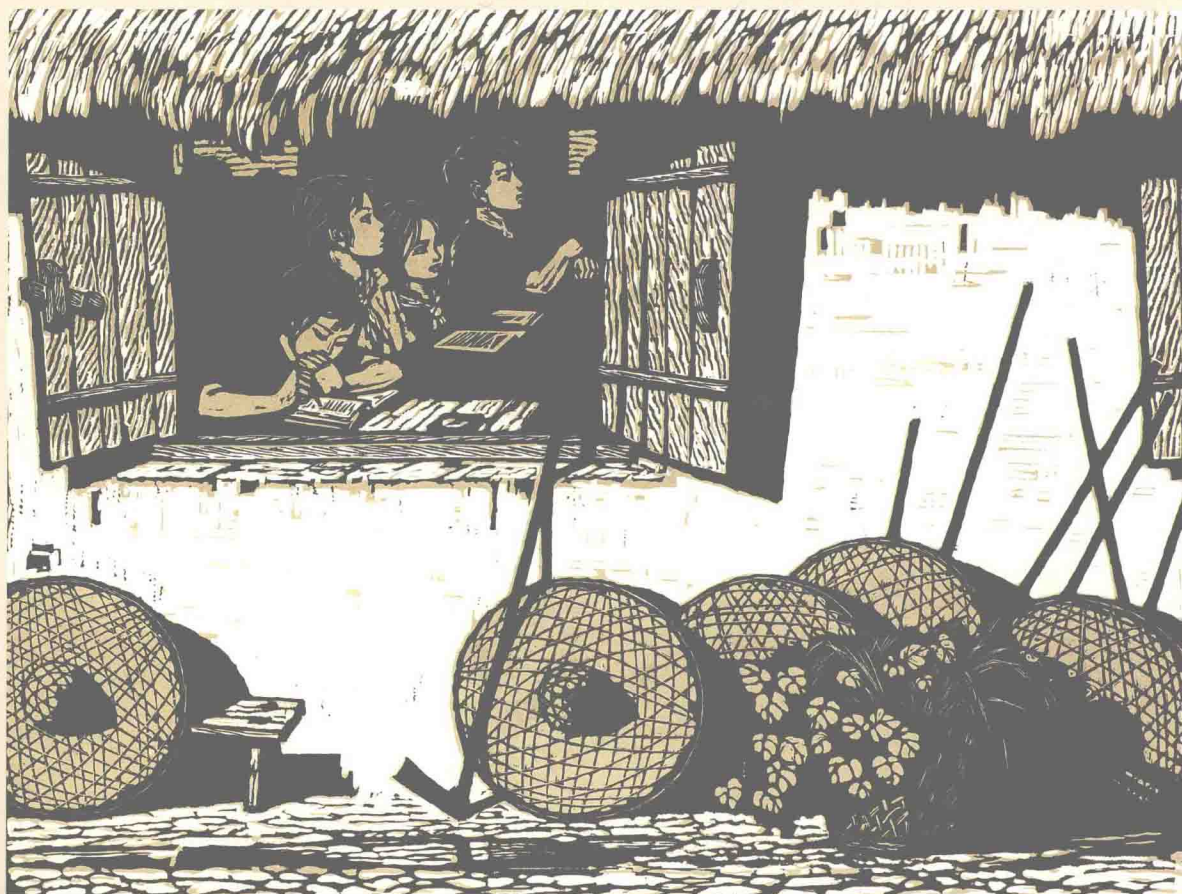
在这50余年间，国家经历了许多风风雨雨，一些人因机缘而昙花一现，一些人因迷茫而随波逐流，还有一些人因绝望而沉沦……而徐匡却淡泊名利，心无旁骛，始终以刻刀为犁，在木板上默默地耕耘。一刀一道心痕，一步一个脚印，没有豪言壮语，没有包装运作，甚至在70岁之前还未曾举办过一次个展的徐

匡，不经意间，已经登上版画艺术的巅峰。

回顾徐匡的从艺之旅，我们不禁要为他创作力的旺盛与持久而赞叹，更要为他的勤奋高产，并且几乎在每个时代都有佳作问世而感到震撼！

1959年，21岁，创作套色木刻《待渡》，并参加莱比锡国际版画比赛。

1961年，23岁，黑白木刻《嘉陵江上》发表于《美术》第2期。

徐匡代表作《乡村小学》

1962年，24岁，创作拓印版画《秋收》，这是向传统艺术形式学习的有益尝试，并取得独特的艺术效果。

1963年，25岁，创作套色木刻《乡村小学》，相继被《美术》、《中国文学》、《美术作品介绍》、《美术丛刊》等刊物转载。此画使正式从事版画创作仅四年的徐匡，一举跻身于著名版画家之列。

1965年，27岁，创作木刻连环画《纤夫恨》，在版画界与连环画界均获好评。

1975年，37岁，创作黑白木刻《草地诗篇》，相继被《美术》、《四川文艺》、《重庆日报》、《中国文学》、《河北工农兵画刊》、《广东画报》等报刊转载。此画一经发表，便不胫而走，成为当时最具影响力的版画杰作，从而使徐匡跻身于一流版画家的行列。几十年后的今天，它依然是中国当代黑白木刻的经典之作。

1979年，41岁，与阿鸽合作黑白木刻《主人》。此画曾获第5届全国美展一等奖，挪威第5届国际比赛会荣誉奖。一对伉俪携手登上中国艺术的最高领奖台，这在中国版画界大概也是史无前例的。

1980年，42岁，创作黑白木刻《大渡河畔》。这也是向传统艺术形式学习与借鉴的有益尝试。这种全凭单线条来表现作品的技法，曾是明末徽派版画的绝技，很难掌握。但徐匡的这幅作品，线条舒展流畅，收放自如，令人折服。

1984年，46岁，创作黑白木刻《高原的阳光》。此画曾获第6届全国美展银奖。它曾因刀法细密如素描而引发争议，并与金奖失之交臂。当时有专家说，

此画没有超越《主人》，没有新的突破。还有人说此画因像素描而缺少版画的味。其实，这些论点都是有失公允的。那种素描般的刀法不是形式上的炫技，而是为了准确地刻划藏族男性的彪悍与沧桑感，尤其是在高原强紫外线照射下，黝黑光亮的皮肤的质感和色彩感。这是对黑白木刻表现手法的创新与发展，并且取得了理想的艺术效果。我认为，此画是黑白版画中的巅峰之作，是足以传世的经典中的经典。

同年还创作了黑白木刻《洁白的哈达》，此画曾获1990年日本国际版画研究会颁发的金质奖。

1986年，48岁，创作黑白木刻《在那遥远的地方》，此画曾获第9届全国版画展优秀作品奖。

2004年，66岁，创作黑白木刻《奶奶》，此画曾获得第10届全国美展银奖（金奖空缺）。温馨的亲情与巧妙的艺术手法，打动了无数观众的心。

2005年，67岁，创作黑白木刻《走过草地》，并获第17届全国版画展金奖。以67岁的高龄，能够获得全国版画专业最高奖项的金奖，这在中国版画上实属罕见。

需要补充的是，徐匡的作品，不仅赢得了业界的肯定与赞誉，在版画收藏界，他的作品也深受大家的青睐与珍视。他的版画名作在艺术品拍卖会上也是屡创佳绩。此时此刻，为什么要提及市场，这是否在亵渎艺术？我一直有一个观点，即仅仅获得业界专家肯定与赞誉的版画家，只是成功了一半。如果他同时还受到圈外人的青睐与追捧，讲得直白一些，就是与你相识或素不相识的人们愿意掏出自己的血汗钱去收藏你的作品，你才堪称是真正成功的版画家。这就像一

徐匡先生正在创作《天地吉祥》

部优秀的影片，既获得专家评出的金鸡奖，又获得群众选出的百花奖一样。评论家常爱讲的一个词就是“雅俗共赏”，这说着容易，真正做到是很难的。徐匡就是一位雅俗共赏，真正成功的大艺术家。

那么徐匡为什么能获得如此骄人的成就与广泛的赞誉？这是一个重大的研究课题，可供专业人士从不同的角度写出几部专著。我不是业内人士，只能谈谈自己的一些肤浅的感想。

徐匡是我最崇敬的版画家之一，所以一直很关注他的作品。去年，当我几经周折，从民间淘得徐匡在1976年参加全国展览的《草地诗篇》原件时，曾兴奋得几乎彻夜未眠。最近，又有幸认识他，并有过简短的交流。他给我的总体印象就是：他是一位为版画而生的真正的艺术家，纯粹的艺术家。在他身上具备了一位大艺术家所具备的所有条件。下面择要谈几点。

一、过人的天赋。徐匡没有上过大学，他所有的美术基础，都是在中央美院附中奠定的，那只能算是基础的基础，但他超人的天赋弥补了专业训练的先天

不足，所以才能在处女作《待渡》的创作中，一出手便获得肯定与好评。而有些版画家终其一生也鲜有佳评。此后，他屡创佳绩，不断创新，虽然不完全是靠天赋，但却绝对与其过人的天赋条件有很大的关系。

二、超常的勤奋与毅力。在徐匡的日常生活中，除了必要的休息时间，其余大部分时间不是用于下基层去体验生活，便是用于不断地创作。一幅大的作品，往往要刻上好几天，甚至几十天，没有超常的勤奋与毅力，是很难完成的。更不要说不断地有新作品连续问世了。

三、近乎偏执的专注与投入。除了艺术，他对与创作无关的事情很少关注，对一些无聊的应酬更是没有兴趣。当年到牧区去体验生活，夫人阿鸽考虑到当地生活条件太差，所以希望他过一个月就回来，不料，他却一住就是三个月，结果还是因为骑马摔伤了腰才一瘸一拐地回来了。用阿鸽的话说，“他刚回来的时候，晒得比藏族人还黑。”我猜想，如果没有摔伤，也许他还会在那遥远的地方继续写生与拍照呢。但是在一些与艺术无关的场合，他就会如坐针毡，难以忍受。据一位友人讲，一位省领导多次请徐匡参加宴会，这对某些人来说，可能会受宠若惊，求之不得呢，但他都婉言拒绝了。后来实在推脱不掉，只好去了一次。但坐了一会儿，就伺机溜之大吉了。我第一次见到他是去年在虚苑徐匡版画工作室里，当时他正在一块巨大的木板上画底稿，身后有不少人围观与议论，他却丝毫没有察觉。这时，一位版画界的重量级人物来看望他，他也只是简单寒暄了几句后，便又继续画了起来。

通过上面几个具体事例，可以从不同的角度体现

徐匡对艺术的专注与投入。正是这种近乎偏执的专注与投入,才使他获得无比丰厚的素材积累与艺术成就。

四、高超的艺术表现力。在当代版画界中,我不知道还有谁能像徐匡这样具有如此高超的表现力。他可以刻出近乎素描一样的《高原的阳光》,类似速写一样的《微风》,写意水墨画一样的《小骑手》、《森林的早晨》,汉砖拓片一样的《秋收》、《珠峰儿女》,近似剪纸一样的《小山花》,线描一样的《大渡河畔》……小小刻刀在他手里,运用自如,出神入化,令人叹为观止!其中不少技法,都是徐匡独创的,从而使他的独具匠心构思都能变成多姿多彩,生动传神,勾人魂魄的版画佳作。

徐匡的艺术成就是多方面的,其中尤为突出的,最具创造性与影响力的,就是他的黑白木刻版画。《草地诗篇》、《主人》、《高原的阳光》、《洁白的哈达》、《奶奶》、《走过草地》等黑白木刻经典名作,通过一个个独具个性的艺术形象,表达了身处艰难环境中的普通百姓的坚韧性格与对美好生活的向往,同时也表达了艺术家内心对真、善、美的更高层次的追求。这些作品,创造性地丰富了现实主义版画艺术的形象塑造与表现方式,深化了对人性美的开掘与阐扬。这些版画的经典名作犹如高原的阳光,纯净而温暖,令人振奋,令人陶醉,从而也确立了徐匡在黑白木刻领域的艺术大师地位。在中国当代版画家中,把主要精力都投入的黑白木刻创作中的人是越来越少了,所以,我们更要给以他们更多的敬意与支持。

近年来,徐匡又醉心于原版木刻的创作活动中。所谓原版木刻就是在木版上刻好图像后,并不印制,

作品就算完成了。所以,每一件作品都是独一无二的孤品,尤为珍贵。这些作品大多为120×180厘米左右的鸿篇巨制,其中如《天路》、《天地吉祥》、《静静的九寨》、《山寨依然美丽》、《牧归》、《格桑和他的朋友们》等作品,场景之宏大壮阔,刀法之精微细腻,形象之生动传神,无不令人震撼不已,叹为观止!正如北京画院院长王明明先生所言:“在人们追求经济效益的时代,古稀之年的徐匡反其道而刻起了独版画,是多么的可贵!他细腻的表现与丰富的刀法令人赞叹,他执着的追求艺术的纯真境界令我感动。”

尽管目前业界对原版木刻的归类与界定还有一些争议,但有一点是可以肯定的,那就是这种开创性的,独具魅力的艺术形式,无疑是徐匡先生对人类艺术的又一重大贡献。

近日,年逾古稀的徐匡先生要在北京举办他的作品展了,我们衷心地预祝展览成功!也祝福他艺术之树常青!并期待着不久的将来,他还会给我们带来意外的惊喜……

2013年5月31日急就

6月14日凌晨改毕

阿 鸽

1948 年出生，彝族。现任中国美术家协会理事、中国美协版画艺委会副主任、国家画院版画院副院长、四川省美协主席、四川省文联副主席、神州版画博物馆馆长，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴专家。

主要展览及出版

1987 年，赴日本访问并举办画展。

1996 年，赴法国巴黎国际艺术城进修考察半年并举办画展。

1995 年，四川民族出版社出版《阿鸽版画集》。

2010 年，四川美术出版社出版《阿鸽作品集》。

2013 年，河北教育出版社出版《天地吉祥——阿鸽徐匡作品集》。

作品在《中国美术五十年》、《中国版画百年》、《中国现代木刻》等大型画册中均有收录。

主要获奖作品

《鸽子》获第 6 届全国美展铜奖

《凉山人》获第 8 届全国美展作品奖

《凉山姑娘》获第 9 届全国美展铜奖

《主人》获第 5 届全国美展一等奖（与徐匡合作）

《三月》获第 8 届全国版画展优秀作品奖

《雾蒙蒙》获第 14 届全国版画展银奖

《雪》获第 16 届全国版画展铜奖

作品多次获中国鲁迅版画奖、全国少数民族优秀作品奖、第 5 届国际版画比赛荣誉奖（与徐匡合作）等奖项。

作品收藏

《三月》被中国美术馆收藏

《鸽子》被中国美术馆、英国大英博物馆收藏

