

版 面

新锐视角与时代意象

2013
Modern Chinese Engraving Art
Collection of Exhibition for Rising Artists
中国当代版画新人新作展作品集

主编：齐凤阁

岭南美术出版社

2013 Modern Chinese Engraving Art
Collection of Exhibition for Rising Artists

新锐视角与时代意象

中国当代版画新人新作展作品集

主编：齐风阁

岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目 (C I P) 数据

新锐视角与时代意象: 2013中国当代版画新人新作
展作品集/齐凤阁主编. - 广州: 岭南美术出版社,
2014.3

ISBN 978-7-5362-4468-9

I. ①新… II. ①齐… 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 (2014) 第045468号

责任编辑: 韩正凯 李国正 黄罗婷
责任技编: 罗文轩

编辑委员会

主 编: 齐凤阁

副主编: 周举

委 员: 李建阳 田启波 钟 曦 隋 丞
张新英 刘向上 彭宝玉

书籍设计: 王苗苗

新锐视角与时代意象: 2013中国当代版画新人新作展作品集

出版、总发行: 岭南美术出版社 (网址: www.lnaph.com)
(广州市文德北路170号3楼) 邮编: 510045

经 销: 全国新华书店
印 刷: 深圳市高凡印刷有限公司
版 本: 2014年3月第1版
2014年3月第1次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 13.375
印 数: 1-1000册

ISBN 978-7-5362-4468-9

定 价: 260.00元

目录

02 新锐视角与时代意象 ——2013中国当代版画新人新作展暨学术研讨会发言摘要

13 李京焕	114 郑盼盼
21 陈光勇	122 臧 亮
29 刘向上	130 闫垒垒
37 金 川	138 黄鸣芳
43 何 谦	146 李树仁
50 夏 强	154 李楚扬
58 张其田	162 唐 飞
66 周良银	170 刘丽娟
71 刘益春	178 姚元鲁
79 金石生	186 张 昆
85 程庆陶	194 郝文羲
93 安海峰	201 周 婷
100 赵 千	209 青年版画家的当代价值
108 赵金秀	

2013中国当代版画新人新作展

暨学术研讨会

2013.9.16—9.22 深圳市关山月美术馆

李京焕
Li Jinghuan

陈光勇
Chen Guangyong

刘向士
Liu Xiangshang

金川
Jin Chuan

何谦
He Qian

夏强
Xia Qiang

张其田
Zhang Qitian

周良银
Zhou Liangyin

刘益春
Liu Yichun

金石生
Jin Shisheng

程庆陶
Cheng Qingtao

安海峰
An Haifeng

赵千
Zhao Qian

赵金秀
Zhao Jinxiu

郑盼盼
Zheng Panpan

臧亮
Zhang Liang

闫垒垒
Yan Leilei

黄鸣芳
Huang Mingfang

李树仁
Li Shuren

李楚杨
Li Chuyang

唐飞
Tang Fei

刘丽娟
Liu Lijuan

姚元鲁
Yao Yuanlu

张昆
Zhang Kun

郝文羲
Hao Wenxi

周婷
Zhou Ting

新锐视角与时代意象

中国当代版画新人新作展暨学术研讨会

时间：2013年9月16日14：30-18：30

地点：深圳大学国际会议厅D厅

学术支持：齐凤阁

策展人：周举

齐凤阁 中国美术家协会版画艺委会副主任

这次活动的题目叫“2013中国当代版画新人新作展”，此前我们搞了三届学院版画展，一届画院版画展，还搞了一次版画文献展，这次为什么搞新人新作展呢？因为我们觉得在中国版画家队伍里面，目前最应该受到关注的是青年版画家。因为三四十岁的版画家已经成为或者逐渐成为中国版画创作的主力。但这一代版画家受关注较少，所以我们从今年开始举办新人新作版画展，今年从各地各院校推荐的画家中遴选了26人，以后我们将会两年举办一次。

发邀请函的时候拟了几个思考题，我们可以围绕这些议题展开讨论，也可以从个人的角度去谈，各抒己见。今天年轻人坐在这里讨论我们的责任和使命，我想会对中国版画的健康发展有好处。也可以对中国版画进行反思，包括版画教育，包括我们的版画创作到底存在什么问题，希望大家无顾虑地谈自己的看法。

周举 深圳大学副教授、硕士生导师

首先我想谈的是关于批评方面的问题，现在普遍的一种批评方式是用社会学角度的批评方式和批评体系来评价年轻一代的版画家，这是不太合适的。社会学角度的评价体系往往以是不是符合主流的思想意识、有没有反映重大的历史题材等等为标准，而当代青年画家关注的更多是自我与社会之间沟通所产生的共鸣，反映的是自己内心的体会和感受。青年画家和老一代版画家关注的角度与方向不太一样，年轻人所关注的是他所接触的时代、他身边发生的事对其内心世界的观照，而老一辈版画家关注的往往是一些大的社会文化方向、社会事件等等。青年人标新立异的创作状态和对传统艺术思维方式的反抗、反叛甚至颠覆，无论从题材上、技术上、形式上、情感表达上，都有明显的“私自性”，我觉得这是非常显著的一个特点。

另外，关于青年版画家的创作状态，当代社会的创作素材和生活体验已经处于前所未有的丰富状态，青年版画家所生活的网络与媒体时代、动漫与游戏时代、娱乐与明星时代，这些时代的符号或者表达方式不可避免地或隐或现地渗透到他们的语言和情感当中，在图像和讯息泛滥的状态下，青年人受到的影响远远大于中老年版画家，因为青年人接受的速度、反应的速度都是非常迅速的。同时，西方绘画对中老年画家的影响是比较大的，但是作为当代青年来说，我个人认为影响是不大的，因为现在的艺术已经过度全球化发展，很多青年版画家已经在有意识地回避西方的创作模式，通过这种方法，他们来寻找符合个体内在文化基因的作品呈现方式，我觉得这一点是青年版画家创作中最有价值的一部分。

安海峰 广西艺术学院教师

我想说一下当下版画的创作状态。齐老师在上午的开幕式和刚才的讲话中都提到我国版画家的群体特别大。但我感觉这个群体大的同时又具有不稳定性，因为这个群体更多的是集中在高校，每年有大批学生进入，同时，也有大批毕业生走出，这些学生毕业后若不能进入高校或画院就职，而是让他们自己做一个独立艺术家的话，他们会因为没有机械设备而中断自己的版画之路，社会不能提供其他的平台给他们选择，这是比较残酷的。这种群体的不稳定性造成了研究的中断，造成了创作没有深度。

还有一个问题是市场的不平衡，现在无可否认艺术的市场化，我们不是要跟国画、油画比市场，但这个市场的差距确实太大，有的时候版画的销售量几乎为零，这不可能不对版画群体产生影响。当下社会所能提供的大型展览也较少，全国美展和版画展也只是几年一次，后期的延续性也没有，对于青年画家的扶持就更不用谈了，这几个状态我感觉对版画发展的影响特别大。

今天我要讲的主题是“从艺术发展的本质看版画的创作”，主要是谈丝网与图像的关系。19世纪末摄影技术诞生以后很多画家利用摄影中独特的语言来进行自己的创作，能够很好地利用摄影，比如德加直接利用摄影照片进行绘画，克洛斯的“超级写实主义”也是利用小照片画大画等等。在利用摄影这条路上，铜版、丝网、木版都在探索从不同的方向制作影像，比如波普艺术家利用摄影做肖像，利用报刊图片拼贴做丝网创作等等。现在进入了网络时代、数码时代、电子时代，这样一个图像发生巨大变化的时代，对于艺术家来说，确实是带来了前所未有的冲击，我觉得只有丝网版画和图像是结合得最紧密的。

这次展览中我所有的作品都是丝网版画，这么多年来其他版画我都不做，只做丝网与影像，因为丝网能够很好地处理影像，使真实的摄影变成了绘画，当然每个艺术家都有自己的处理方式。刚才周举老师也讲了，中国变化那么快，社会在不断变革、人们的价值观也在不断发生着变化，年轻艺术家的审美标准也在发生着变化。我们每个青年版画家都应在新的价值观与新的审美标准下找到自己的方向，我以后也会一直坚持往自己的方向（丝网与影像）做下去。

刘向上 岭南美术出版社编辑室主任

对当代中国青年版画家的任务和使命，我谈一谈看法。先谈一谈当代中国青年版画家具有的品质和特点：首先，青年人的视野比较开阔，具有国际视野，这使青年版画家在创作观念上更加大胆，体现出探索的精神，可以说青年版画家是新一代版画家的先锋者与实验者。其次，青年版画家具有新锐的视角，他们对新事物的敏感和对新材料、新技法大胆尝试，使他们的艺术表现方式更为多元与丰富。第三、青年版画家具有丰富而独特的情感，在版画创作上偏向于追求独特的视觉图式和呈现方式，不像上一代版画家偏向于在图式和技法语言上寻找独特的符号，当代青年版画家更多的是追求艺术的精神性与观念性，而忽略了对思想性、文化性的表达，没有从本民族或现实生活中汲取养分，疏离了现实社会和生活。

我认为当代青年版画家也应该具有以下历史使命感：1.要有社会意识。我们面对新时期社会发展的大潮，青年人应该运用敏锐和独特的视角去把握这个时代潮流的变化。这种体会的深度其实可以超越个人式的情怀，即多表现一些现实生活的题材，适当可以关注一些主旋律的创作。2.要有传统意识。我们要多向传统文化学习，比如从传统绘画、书法、诗歌等中去汲取传统文化的精髓，做一个有文化的版画家。3.要有未来意识和危机意识。不仅是个人对版画或艺术，甚至是整个国家社会环境、自然环境变化所带来的危机，都要引起我们的思考和反思。我觉得青年版画家不仅要有历史深度的眼光，更多要创作出反映当代时代意象或者具有当代文化气息与当代品质的好作品，真正成为未来中国版画的先锋者、实验者。

李楚杨 广州美术学院研究生

我结合自身的创作感受谈谈对年轻画家创作状态与作品特点的一些朴素理解。80年后出生的我们这代人是伴随着改革开放、社会在迅速发展的过程中成长起来的。电视和电脑取代了阅读，漫画与电子游戏成为了主要的娱乐活动，从小我们就生长在一个信息爆炸的时代，我们见多识广但缺乏对事物深刻的理解。经济的发展与物质生活的提高，制造了太多的干扰，让年轻人无法沉下心来为社会思考，“改变中国与世界”的梦想早已荡然无存，人人都生活在自己的世界里，为什么上一辈版画家们的作品尺幅不大却令人印象深刻，就是因为他们的作品表现了当时的“时代印记”并运用符合当时语境的宏大叙事手法表现出来。我们年轻人应多关注社会现象，并将自己对社会现象的理解表现在画面上，将自己的生存状态融入到的社会背景下，这样才会让观众产生共鸣。就自己的创作而言，我试图将历史的场景与当下生活状态结合起来，让人们的记忆能与这些怪诞又似曾相识的画面产生记忆经验上的碰撞，营造魔幻的时空来诉说历史对当下年轻人的影响。

所以无论何种创作状态都必须在当代的语境下表达，纵观当代艺术史，艺术作品无非围绕“身份”“身体”或“时间”等主题进行创作，青年艺术家要关注美术史尤其要了解当代艺术史，寻找自己的身份定位，用国际视角与当代语境阐述自我的、社会的、民族的状态与精神。

在这次展览的作品中，青年艺术家的创作给人的印象是在创作的观念和技法上更为纯粹和简朴，强调作品内在的审美气质，从自我精神世界中寻求滋养。越是纯粹、精炼的东西越能有精神上的共鸣。除此之外，从各位艺术家的履历来，有过在外留学经历的艺术家的作品似乎更容易体现出“西味”。

接下来我就青年版画家的作品特色与取向发表一下自己的想法。我们生活在当今的时代，运用着现代思维生活，不管用何种手段何种方式，所创作出来的作品在一定程度上已具备当今时代性，这在某种程度上与前辈们产生了一定的距离。就我个人而言，在创作中更多地偏向于个人的内心情感，但这并不代表当下社会生活与我隔离，在作品中有没有反映现实社会问题，这只是一种阶段性的过程，如何有效地从作品中深刻反映现实问题是我们值得思考的问题。目前也许自我的关注与满足是我们渴望“心灵解脱”的现代年轻人必经的一个阶段，也是青年版画家更容易进入艺术创作的一种方式，或许经历了这个阶段，对自身的关注不再显得那么重要的时候、意识到自身肩负的责任的时候，自然会转向于更具挑战的创作题材。

张 昆 深圳大学研究生

我想跟大家分享一下青年版画家的创作取向。青年版画家可以把视野拓宽，可以有新的时空观，现在网络非常发达，我们可以在网上搜索到各种各样的图片，如果把历史上的图片以及今天的图片，甚至是虚拟的未来图片组合在一起，也许会产生新的意义，这是一个时间的选择。从空间来说，今天看了展厅里的作品，感觉大部分表现视角还是属于中观的，但现在科技如此发达，我们可以通过显微镜看到极其微观的细胞、分子，也可通过望远镜看到浩瀚的宇宙。宏观与微观的视角都得到了很大的拓展。所以，对于时空概念来说，新的时代、新的科技应该产生新的时空观。

以我自己的创作为例，我自己的创作是选择了时间这一概念。如果放慢了这个世界，我们是否可以看得更清？是否可以发现更多的美？视频最为直观地记录了事物变化的过程，但它没有让人有静观玄想的可能。因为它以一种单向线性的方式呈现。我们只能被动地去接受，诚如本雅明所说，这是在消遣中接受。但若定格了这些“消费品”，我们也许可以自由地去接受，去发现。于是，经过尝试便有了《微观世界》这件作品。这是一个地震的视频。印象中的高楼大厦坚不可摧，但在地震之下它们却摇摇欲坠。高楼的晃动加强了地球力量的视觉化。因此，可以说是人类自己加强了地震所带来的恐惧。定格这段视频的画面是用铜版制作的，好像是降低了这一恐惧，但静止的画面和古旧的效果让人有了深层观照的可能。而最后我又将这些单帧的版画组合成一段视频，就在这打散、制作、再重组的过程中，我自己对这个世界也有了更深的认识。

赵 干 广州美术学院教师

谈到有关青年版画家的使命和任务，我觉得青年版画家的使命和任务应该是积极参与到开拓版画市场的事情当中。版画艺术市场确实是没有办法跟油画、国画相比，我们与其这样坐着等机会，倒不如自主出击。其实版画相对于其他画种而言，优势还是很多的，首先，版画比油画、国画便宜。有些作品还是可以卖得比较好的，比如一千、两千以下价位的版画。其次，版画跟当代简约装修风格非常匹配，可以找到跟家居摆设结合在一起的出路。当然，现在的版画市场也还存在一些不规范的问题，比如在经营过程中人们经常会问“如何保证艺术家的实际印张数不会超过签版印数”，这实际上涉及到卖家的切身利益。版画跟其它画种不一样，版画是可以复制的，所以市场规范性很重要。在如今社会的大环境中，我们应该树立好版画的规范和信用，这是搞好整个版画市场的前提和重要任务。

从如何开拓版画市场来讲，我们可以思考一下如何去开拓跟版画相关的衍生产品，让客户慢慢接受版画，这是扩大受众群的好办法，欣赏版画的受众多了之后，自然就有了社会需求，我相信，通过大家的不断努力，肯定可以走出一条版画自己的路。

作为新时代的青年版画家，新的时代赋予我们新的责任。我个人认为，吸收和借鉴，并推动我国版画艺术发展，是这一时期版画家的任务。

虽然我国版画家在国际版画界取得了一定的声誉，但另一方面，也是在改革开放以后，在市场经济的冲击下，加之版画市场培育不尽如人意，低迷的版画市场不但制约了版画的发展，也打击了版画家的热情。作为新一代的青年版画家，要勇于担当起时代赋予我们的挑战与任务。首先，利用数字新媒体等技术手段向大众普及版画知识，让版画艺术走向大众、走进寻常百姓家。受历史文化影响，西方大众对版画艺术的认知是相当高的，大部分民众懂版画艺术，也会购买版画作品进行投资或是美化家庭。但我国大多数人还不会欣赏版画，还停留在黑白木刻等革命版画的概念上，所以，对版画的宣传显得尤为重要。其次，以版画为媒介进一步促进东西方文化艺术交流，让当代中国的版画艺术，不仅走进我国人民群众中，也走进西方的艺术爱好者中去，拉近东西方文化的距离，向西方展示我国的艺术。不同于中国水墨画，版画作为世界性画种，它的艺术语言是世界共同的，是一个很好的文化艺术展示媒介之一。青年版画家应该抓住这一优势，积极进取，创作出更加精良的、反映当代中国文化精髓的版画作品。

唐飞 鲁迅美术学院研究生

从我认识到认知版画不过是在学院学习的七年时间里，从初学技法到熟练运用技法再到懂得思考和主观认知版画的本质，我相信这是个重要的过程，如何建立自己独特的语言体系和提高审美情趣，对我而言将是一个漫长的过程。对于我们这些年轻的版画创作者来说，如何开拓视野，与社会关注点结合，与市场结合是我们一直要思考的问题。

绘画是艺术家通过一定手段对自己真实体验的一种表达，我们出生在自己的时代，每个时代的真理同其他时代都存在着差异，而青年版画家必须像哲学家一样不断去调整，以适应所有具体规范来求得永恒。青年版画家吸收不同时代所具有的真实观念，并将自身独特的艺术语言体系不断进行调整，从而使这些观念能够在最为连贯的可能性中得到展示，进而实现当下青年版画家的艺术使命。

张新英 深圳市关山月美术馆研究部主任

我觉得版画界很需要一些批评的声音，所以今天我提出几个问题。从展厅里的作品来说，我感觉还是缺乏一定的张力，缺乏一定的提出问题、分析问题、并用自己的作品解决问题的能力。

正如刚才周举老师所说的，青年画家和老一辈画家相比较而言，老一辈画家更关注社会现实，青年画家更关注个人内心的走向，有很多理论家也曾经总结过这种现象，提出一种说法叫做“微体验，小情趣”，就是说大家都在关注个人，正因为关注个人，才让自己的作品缺乏公共性。其实这并不单纯是青年艺术家所面临的问题，50后、60后艺术家在这个问题上已经探讨了很多年，大家也已经形成了共识，现在所有的以个性为特征的，忽视公共性的创作状态，我们应该意识到这里的弊端。你想让别人关注你，你没有公共话题的话，别人怎么会关注呢？

从青年版画家的履历来看，版画界青年艺术家参加国际性大展的几率比较小，这次26个参展的艺术家当中，似乎只有三五个人参加过几次国际性版画展，视野的广泛与否对于我们艺术的发展是非常重要的，我们有没有去参与？我们是不是封闭？自己无形中因为关注了技术，或者是因为关注了身边的一些关系，而忽略了开阔自己视野的需求。其实这是非常关键的，我们一定要把自己的视野放大，让自己能够在更高的平台上和更多优秀的艺术家对话。

从艺术史的发展来看，艺术已经经历了主题化创作时代、语言化创作时代、哲学化创作时代、图像时代、发展到现在的数字化数码化时代。前几个时代，比如主题性时代、语言化时代、哲学化时代，在前辈艺术家创作生涯当中都已经经历了，而且他们都给出了比较积极的回应。当下我们已经进入了数字化、数码化时代，这也给我们提供了非常便捷的条件，我们如何对这些便捷的条件作出反应？是青年艺术家应该思考的问题。尤其是版画画种和其他画种不一样，油画和水墨都是传统的艺术形式，在材料、手段上没有多大变化，但是版画在这一块的丰富性是非常强的，所以我觉得版画是更应该能对这个时代作出积极反映的画种。

从艺术与技术语言的关系来看，看一件作品，首先我要关注的是这个画面有没有趣味性，有没有画家个人关注的兴趣点。其次是语言是不是到位，画家所应用的技术语言有没有创新的东西，有没有形成特别地道的方言味儿。三是二者有没有非常好的结合。我提出一个很理想化的希望，希望大家都能够把自己看成一个艺术家，而不是一个单纯的版画家，因为你没有责任非得要把自己限定在版画的范畴内。

金石生 廉江市第二中学教师

我谈谈我的创作感想，我大学时只选修了一个月的黑白木刻，工作后继续坚持创作，继承和发展传统的黑白木刻技法，客观具体地表现了雷州半岛的农民劳动场景。父母一直在农村务农，我很了解他们的艰辛，这些就是我版画创作的最好题材。我的父亲是一位地道的农民，过着面朝黄土背朝天的日子，像所有的父母一样，他们辛勤地劳动，他们最大的心愿就是让儿女过上好日子。我通过三角刀和圆口刀刻画出细腻、层次丰富的调子来表现父亲的形象、特征和神态，使人物与背景既有变化又统一、既有对比又和谐，使画面具有强烈的空间感和体积感，也具有强烈的整体效果、艺术感染力与精神震撼力。

我完成一件作品一般都需要很长时间，因为平时要上课，只有在周末、晚上有空时才刻两刀。《我的父亲》这幅画我用了一年零八个月的时间才完成。设备条件也非常差，在高中，我的创作和教学没有联系，学校也没有设备，没有印刷机，工作室也没有，只能靠自己手工印制，比较辛苦。但我会一直坚持黑白木刻创作，争取每年完成一幅表现普通老百姓的作品，积极投稿参展。有部分毕业生工作后放弃了创作，我觉得很可惜，这将会影响创作队伍的发展。如何改变这种状态，如何提高版画创作的积极性，值得大家思考。

郝文曦 中央美术学院研究生

我感觉版画的制作工艺会削减掉艺术家有限的精力，其实刻版子的工作可以交给数控机床，甚至是助手来做，选稿子的过程也可以交给机器来完成，不需要把精力消解在不必要的过程中。所以在我看来，版画中的某些步骤是对艺术家有限精力的分散，与创作无关，是纯技术层面的东西，于是我开始反思版画区别于其他艺术门类的特征。我的观点是：从版画的本体属性出发，以版画思维介入当代。关于版画本体属性过去已经提了很多，早在80年代就有版画家提出过，比如局限性、间接性、复数性、开放性等等。色彩的限定使画家具有了版画色彩意识，复数性导致版画人考虑问题具有灵活性、整体性和全局观，比较辩证；间接性导致版画人处理问题具有理性及缜密性、材料使用的自觉性；开放性导致版画人具有主动捕捉和整合信息的意识和实验意识。以上种种思维特征都来源于版画家在制版时对版画自身限定条件的超越，所以形成了独有的思维方式——版画思维。在我看来，版画思维作为版画的核心价值，使得版画在当代艺术的语境下具有了更多的可能性，而不仅仅限于形式（即印痕的审美系统）和内容（即文化指向）。以版画思维进入当代可以拓展出更多的创作空间，即从版画出发，以“版”的角度思考艺术问题，这样创作出来的艺术作品会带有明显的版画痕迹，或者能更有效地进入对刚才那些艺术问题的思考，所以某种程度上我认为这也是版画对当代艺术的贡献。

黄鸣芳 中央美术学院研究生

我谈一谈青年版画家的作品特色与取向。“青年版画家”这一特定的称谓从字面上理解划定的是青年的年龄段，但以版画创作的艺术方式来思考和看待当今社会的一群年轻人，“青年”一词的限定不仅仅是年龄段的范围，更是体现了我们这一代人的精神信仰和时代特色。青年人的青涩和不成熟、不确定性以及充满激情是给人的外在感受，这种特征在青年版画家的作品中也会有体现。第一点，从社会和文化的角度来说，社会的开放和文化的多元，为青年版画家提供了宽泛的创作空间，作品呈现多元的面貌。青年版画家对社会的认知以及思考的角度越来越开阔，在继承和发展版画前辈艺术精华的同时，适应时代的发展，在作品中重新梳理我们与社会的新关系，版画作为我们的语言和工具来进行表述，知识的迅速积累和信息量的繁杂，以及年轻人的天马行空、强烈的表现欲望，在我们的创作中都会大胆尝试。青年版画家就是伴随着社会在成长，在社会中取材，在版画中思考和审视。第二点，从科技发展的角度来说，新媒介的介入对青年版画家的视觉冲击在其作品中得

到了即刻的回馈。作为版画的青年从业者，我们的生活进入了一个以视觉为主导的图像时代，这是无法避免的科技化进程。从传统的纸质媒介传播信息的方式，到被数字化媒介所取代，人际的交流出现了时间和空间上的错乱，我们的思考方式由最初的被动转变到现在主动与媒介相结合。青年版画家也是积极响应科技的号角，不愿意做落伍的手艺人，尝试体现版画发展的更多可能性，在作品中大量地使用虚拟和具体的媒介，静止的图像和移动的身影不断地在版画中进行尝试，更多地关注三维空间向二维空间转换的新的版画语言和版画形式的可能性。第三点，从市场的角度来看，市场为青年版画家提供了交流和学习的平台，青年版画家的作品在市场的销售会对青年版画家的创作有影响，一方面我们想做好自己的版画，做好自己的艺术，同时又希望得到社会和市场的认可，这对于创作来说是一个动力。

赵金秀 中央美术学院教师

我周边的青年版画家基本上全是科班出身，现在以不同的形式继续进行着版画创作，大家毕业后选择不同的艺术创作形式，但都会结合自身状况进行调整，所以现在大家可以看到青年版画家的作品呈现出来的面貌是非常丰富的，有些有条件的可能会继续坚持传统的版画创作，有的艺术家则将版画概念进一步延伸，利用有限资源进行艺术创作。虽然作品所呈现出来的形式语言与传统版画有所区别，但进行仔细地解读不难看出这是版画创作理念的延续，这其中既有版画本体语言的探索，也有版画概念的延伸。就版画本体语言而言，有些青年版画家只选择一种版画语言进行探究，将一种形式做到了极致，最后反而给观者一种耳目一新的感觉，有些则利用新媒介与传统版画语言结合，寻找更为广阔的艺术创作空间，如就我个人而言，近期做了一些版画创作，则是运用数字信息与传统思维版画相结合，充分利用材料本身的特性进行创作的。

版画概念延伸则是我所认识的众多青年版画家所选择的，因为由于传统版画创作所需要的设备不是每一个青年版画家都能拥有的。但大家为了继续坚持艺术创作，则从版画概念入手，如青年版画家分别利用印痕、版、复数性等版画概念与其他的艺术形式结合，产生新的艺术语言，所以在这些年版画展上青年版画家各种形式的作品，就是最好的证明。

臧亮 四川美术学院教师

我以前看到过有个艺术家写过一句话，他说“艺术家总是会有野心”，这个“野心”没有任何负面意义，只是说他在一个阶段不满足于某一种方式的时候，可能会转向或扩大到另外一个范围。对于我们来说，传统还是应该要坚持的，比如自己做黑白木刻，对木刻的坚持，但是我也不排除肯定会局限于黑白木刻，因为如果仅仅局限于黑白木刻，就会越来越保守，保守就会落后，所以我需要拓展自己，要看更多的东西，从这些东西获得一些体会，再倒回来继续创作，就像电源的正负极一样。

关于个性化语言，我看了参展画家名单，大家基本上都是研究生，对于研究生来说有一点很重要，就是你跟导师之间的关系。我考康老师的研究生，内心没有想过要超越他，但我总在思考一个问题，就是我不能和康老师有一样的作画风格，这也会影响到所谓的个性语言。上一次齐老师主持版画家文献展，主题是个性图式与理性探求，我觉得这个主题同样适用于年轻一代。可能十年、二十年后还会有人参加新人新作展，他们同样也会遇到个性化问题，只要每个人有他的关注点，有他对于传统模式的思考，就会有他自己的创作方式，就有寻找自己个性语言的可能性。

周婷 天津美术学院研究生

我谈一谈这些年在版画学习和创作中的认识与感知。版画创作是一个复杂并且辛苦的过程，从构思、画稿到制版再到印刷要经过一个个繁琐的过程，类似于复杂的工艺制作，这是对思维和体力的双重锻炼。一部分人提出将版画制作中的一些程序找他人代劳，这确实是减轻创作中劳动力度的一种比较合适的方法，可是以铜版画的制作方式为例，从手稿到制版到印刷的各个过程都可能有一些“变数”发生，只有亲自操作和参与才能更好地把握这种变化，在这种不确定中去再思考和发展更多的可能，我一直觉得这也是版画创作非常吸引我的原因。版画创作不是以版画的形式去复制手稿，需要寻找版画自身的语言才能在版画这条路上走得更长远。

版画作品拥有一些明显的特色。首先，版画材料本身的特殊性导致造型上的多样化，比如夸张的、平面的等等一些有趣的形象，以及利用疏密、繁简等为手段的多种表达方式。造型上不再刻意地追求仿真和模仿的效果，从自然本来存在的形象转换为艺术家自己情感选择下的形象。抛开了写实的描摹，不依赖于自然形象，使这种造型方式变得更有美感和价值。其次，版画作品的绘画语言更加单纯，画面构成更加讲究。构成是一种抽象训练，将点、线、面以及黑、白、灰在画面中进行布局，呈现出归纳之后的一种面貌，有着强烈的视觉效果。第三，版画作品具有很强的实验性，比如：绘画语言的尝试，材料使用的尝试，版画作品呈现面貌的尝试等等。这些实验运用版画特有的属性来进行观念表达，版画间接的制作过程、复数性的再利用、印痕语言的探索都可以成为实验的领域。原本创作繁琐制作程序也成为一系列可以利用的过程。

郑盼盼 天津美术学院教师

我分享一下我的创作随想，也提出一些对青年版画创作者的看法。

一、青年版画创作者应具备的素质基础。第一点是文化倾向，青年版画创作者要了解本国人的文化艺术形态，探索具有本国文化内涵的表现方式。其中包含了两个小点：一是要注重美术史的学习，不论是东方的还是西方的，以史为鉴可以明确文化艺术的发展脉络，奠定个人的创作风格，扎实艺术素质与专业素质。二是要确立时空观，真正做到与时俱进。随着科技的发展，艺术形态总在更新、创新，这种创新往往是在前一个艺术时期发展到一定阶段或者一定状态时艺术家主动挖掘创作元素，进行不同方式的实践活动的结果，带有很强的实验性和自主性。第二点是造型能力，是创作者的基本功，也是童子功，是艺术驾驭能力强弱的体现。第三点是技术和技法，我认为创作必须是有难度的，版画有很强的操作性，从制版到印制，精湛的专业技术是创作者的绝招和杀手锏。

二、青年版画创作者成功进取的条件。内因是个人平和、努力、执着的创作态度，要耐得住寂寞，正如诸葛亮所说的“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”，“四海变秋气，一室难为春”，恪守对版画春天的执着，在喧嚣的社会中修炼自己，推崇墨家的实战精神，因为成功是属于那些没有时间享受成功的人的。外因是能得到贵人的提携与帮助，要多多向艺术前辈讨教，从中获得艺术的提升。

版画的未来需要有识之士对其丰富与完善，愿在座的青年版画创作者、精英、新锐们一起努力，续写中国版画艺术的繁荣。

姚元鲁 华中师范大学教师

我说一下我的创作状态。现在的青年艺术家都喜欢表达自己的主观感受，抒发自己对社会、对他人的看法。在我的创作里也不难看出“自娱自乐，满足内心精神需求”的创作初衷。在别人看来“自娱自乐”是对社会的不负责，对自己的不负责，但这又何尝不是一种生活态度呢？对社会保持一种“中庸”的态度，对生活持有“无为”之道，我认为没有什么不好。在创作过程中我曾写过这么一段话：“我崇尚自由，没有约束，所以我游戏人生，在复杂喧闹的地方寻求一片净土，我喜欢大自然的毫无修饰，不做作不矫情，精心地寻找属于我的灵魂世界。不直白地描述现实的客观事物，而去表现内心的另一个精神世界。”这组创作取名“心相”，是源自佛学里的“相由心生，境由心造”一句。根据佛学的解释：我们的心是根据自己的业力为我们投射出来的。如果我们的业力相对清静，感觉到的就是比较愉悦的画面；如果业力较为粗重，感觉到的即是污浊秽恶的景象。所以我们能见到什么，不能见到什么，见到好的一面还是不好的一面，这个决定权不在于我们的主观愿望，而取决于我们当前显现的是一种什么样的业力。娑婆世界在我们的眼里是污浊之秽土，而在佛的眼里却是完美无瑕的净土。《心相系列》以一种抽象形式表达内心的写实，它成了我的精神载体，并传达了一种人与人之间的无障碍沟通，虽然我们都不相遇不相知，但是我们的灵魂并不陌生。

夏强 鲁迅美术学院教师

针对版画人才流失和版画市场发展这两个问题我谈谈我的看法，我认为“互动”很重要，不仅是版画界内交流互动，而且要冲破版画圈去与大众互动。首先，在圈内我们坚持不断深入地探索和研究，寻求版画新语言，提升版画学术高度，壮

大版画自身。我建议在我们艺术实践中不妨去尝试一下其他表达手段如油画、丙烯、国画等，这是因为“版画”是我们多年来惯用的艺术表达手段，久而久之在制作上就会有惯性，在思维方式上缺乏新意，尝试新画种在表达过程中会接触新思维和新理念，回过头来再搞版画，会有新的启发和认识，创作出来的作品也会不同于从前。其次，我觉得版画市场问题的根源在于版画群众认知基础不足，当今大众对版画了解和认识还仅停留在黑白木刻上，对其他版种还很陌生，可以看出大众的版画欣赏能力仍处在较低的水平，所以推动和普及版画基础知识尤为重要，如果博物馆、美术馆等艺术机构面向大众开设版画艺术普修，提升大众艺术修养及欣赏水平，版画的认知度自然会水涨船高，市场自然也就好起来。再次，从高校毕业生中多培养一些版画技师，这样不仅留住了一部分版画技术人才，而且可以为艺术家提供版画技术服务，使得艺术家在选择版画创作表达时不再有技术问题，在符合国际版画规范要求前提下实现版画创作，这样可以让更多的人来创作版画，对版画的传播与发展会起到积极的推动作用。

程庆陶 鲁迅美术学院教师

我个人感觉版画与其它画种相比，确实有自身画面尺寸、表现力、量感的先天不足之处，但同时版画的画面也有它的自身优势，即画面的设计意识和动手制作能力。就黑白木刻版画来说，它的黑白布局与概括归纳意识是很有自己的艺术语言特点的。

另外，我想谈一下创作心态的问题，我跟在座各位一样都面临着双重身份，一方面是教学，一方面是个人的创作。就个人创作而言，现在有很多现实问题，当创作面对市场的拷问时，我在反问：艺术创作的意义在哪里？版画创作在作品价格及销量的重锤下几乎要失去判断力，弃“版”从“油”几乎成了诺亚方舟的最后船票，在彼此的交流中，浮躁是出勤率最高的词汇。我很喜欢七八十年代老一辈版画家的作品，在他们的画面里我读到的是宁静、纯粹、崇高与唯美，不掺杂着半点功利和虚伪。这几年版画创作的大环境是好的，而且会越来越好，今年是版画年，大大小小展览很多，有来自各方面的支持与鼓励，于是自己在梦中都暗自窃喜，好在自己还是在追寻着最初的梦想。我们应该保持一颗平常心，坚持自我，坚持的过程所带来的快乐与满足是不宜拿金钱来衡量的。坚持是一种创作心态，从此次画展诸位老师的作品中我再一次看到了坚持的意义。还有一点就是要真诚，画画也是特别需要真诚的一件事儿，你想画就画，不想画就不画，往往很多人都愿意把简单的事情复杂化，不会把复杂的事情简单化。

周良银 山东艺术学院教师

我是做铜版画的，我更多的感受是在版画图式里感觉到中国人文思想的缺失，我一直在考虑版画怎么样和中国式的人文精神相结合，怎样才能创造出更加有中国人文气质的版画，让人一看这张画就知道是中国人做的，而不用标注中国人的名字。版画创作关键是选择什么样的文化和怎么选择适合自己的文化，中国文化博大精深：儒家伦常礼教、道家淡泊无为、佛教兼收并蓄、民间文化的朴实、少数民族风俗中的原始古老遗风和思维方式等等，互为交叉渗透。在这样的文化生态圈里，在历史、社会、传统、生活环境的影响下，从事版画创作，以传统形式结合个人审美情趣的艺术作品，令人熟悉而亲切。如此，除了在版画语言形式上的不同之外，更在于艺术创作主体在进行能动的文化选择时所取的角度不同。如通过岩画、石刻、木雕、剪纸、刺绣、印染等等传统文化因素，求得民族艺术韵味，如通过自然形貌及民俗风情形成各自特有的画面形式和审美情趣等等。

更深层的表现是对传统文化的反思，力图从更深远的文化历史背景中揭示积淀在民族精神、民族性格中的潜在内涵，使创作出现一种难得的民族风格和不同凡响的美学韵味。面对外来多元文化的冲击，创作上大胆试验的人此起彼伏，种种现代美术流派，都有人在模仿和借鉴，出现了从一元到多元化的转变。社会文明发展的同时，电子科技飞速发展，伴随传统文明的流逝，人们对文字的遗忘，体现出对传统文化的忽视。在异彩纷呈的当代艺术中，版画艺术创作缺乏对传统民族文化的学习和研究，一味追求新鲜感、一味猎奇、一味套用已有模式。所以，版画艺术创作应该做出更适合自己的选择，非常有必要在创作中注入民族文化和人文色彩，重建异于外来文化的、真正呈现自己面貌的文化艺术作品。

关于审美的问题，1949年以后，我认为我们就没有审美了，我们的审美出现了问题了，现在充斥在整个社会的主流文化就是“中国好声音”“我是歌手”“非诚勿扰”“转身遇到TA”等等此类娱乐文化。面对这种文化潮流，我们应该怎样去思考？学院艺术现在还是保守状态，传统艺术画的是牡丹等一些很庸俗的东西，当代艺术虚伪，当代艺术的作用应是反映当下的东西。

今年我参加了云南艺术学院本科生和研究生论文答辩，给我感觉最深的就是他们的语言体系像新闻联播的方式，很多套话、官话，长篇大论写了很多技术上的东西，但人是艺术家，艺术家应该表现自己的观念、见解、想法。比如摄影，器材在前面，人在后面，而大家都在比器材，而忽视了人本身，这是我们要思考的问题。

刘丽娟 江西师范大学教师

我想跟大家聊一聊青年版画家的创作状态以及我自己创作中的感受和问题。与其它画种相比，版画的创作过程，是一个程序与步骤相对繁杂的绘画种类，而在这种创作过程中，我们许多的时间和精力都被消解在了看似重复和无意义的劳动中。但对于青年版画创作者们来说，这种虚无的重复以及略带盲目性的劳动实质是一个“进入”与“寻找”的过程。从而使这种“无意义”能够被一些自我认定的价值所代替。并且使得每一个看似重复的无用功成为了某些意义的独特载体。就创作状态来说，创作是一个寻找的过程，不但包含在绘画中关于语言、形式、内涵等之类的探索，也包含对一个让自己的生活与所向往的艺术之间平衡点的探求，并在这个点能涉及的范围里去张望前景与未来。就像是找到一个支点，摸清自己所处的位置与方向，明白自我的价值取向。

一些事情发展到一定阶段，便会预见穷途末路或另辟蹊径的境地。而版画或是版画概念，只是一个点，这个点能扩散到多大，是否只能在维度以内的进行表达，也许不再应该是一个限定，而是一个未知并需探求的道路。但在这个过程中也容易陷入一叶障目的陷阱。我们在版画里都是一个点，一个点独立健康的成长必然是重要的，但当点汇集的时候，力量便真正强大起来。我们就像一群五彩斑斓的蚂蚁在筑巢，各个相异但又有着相同的向往，成为巢内形态各异的支柱。青年版画创作者们的相异给了事情更多的可能性。作为个体，将成为一个突破口，一种新的拓展方式或是一个延续，还是我们让所有的语言交汇、碰撞，这都会有可能发生或是有其发生的必然性。版画的制作方式、材料、工具的局限性也是可能性的突破口。我们将自身情感和思想、工具相连，把想说的话倾倒在材料里。自我咀嚼、自我消化、自我窥视，勘探、寻找、挖掘和试错，然后求得无限宽广地发展。版画除了给予我们功能和方式，其概念与思维或是它给自己的出路，既能是永恒的架上绘画，在限制的方寸中找出口，也会分离出来，落进广阔的泥土里，生根发芽。

何谦 南京艺术学院教师

随着微博、微信的出现，我们表达方式变得多样而自由，同样，版画技术也不断发展，现代技术不断介入其中，使得表达方式变得更加多样、直接、便利。作为一种艺术语言，版画也不断地被广泛应用，“版”的概念也在不断延伸，无论是传统的版画艺术还是颇受争议的街头艺术，为了传播艺术的理念都有意无意地借用“版”这样一种途径去完成作品，如果我们再进一步对“版”的概念进行拓展，现代工业的生产方式和信息时代的网络传播方式不也是版画中“版”的概念吗？既然如此，我们是否还要将版画作为一个门类去固守。关于版画如何走出去的议题，曾经不止一次的在版画研讨会中提及过。为了推广版画前辈们不断地完善艺术理念和相应的技术，作为后继者要在此基础上进一步打破门类的固守，将其视为视觉语言或者观念来应用，也许更有利于版画自身的发展，让人们更广泛地知道这一艺术语言，而非门类。

说话途径有了，表达的手段也丰富了，接下来就是我们表达什么了。也许是长期关注于技术，也许是急于求成。从这次内容反观技法语言，技法语言显得成熟，但是好比小孩穿着大人的衣服照镜子，乍看显得可爱，但如果都这样的，就不得不反思一下这是“自恋”还是“自在”了。自恋也好，自在也罢，时下都难以作为唯一的评判标准，但我们要注重过程，是传承还是反叛都是以前代为基础而发生的，所以我们需要时间。

版画作为一种语言，技术层面的问题很多学校是通过技师解决的，但我们作为以版画为语言来进行创作的艺术家，应该对这种技术层面的东西比较了解、比较清楚，否则你在创作、表达想法时会有一些障碍。这里我不得不提到现在社会上的一种现象，就是有很多不是做版画的艺术家采用版画技术来复制他们的作品，所以感觉前几年版画好像非常热闹，也有批评家提出这种现象对版画是不是一种伤害？

关于市场的问题，作为单个人来说是无法把握市场的。就商品来说，首先就是营销，营销就是要让人家知晓你。知晓可以通过很多方式，比如展览，然后这些作品还要让知晓你的人产生强烈的购买欲望，并完成了一次交易，这才是完整的营销过程。四川美院建立了一个开放六月的平台，这个平台是面向所有毕业生的，在展览过程中有很多社会上的人来参观展览，每一年都有很多人买，包括版画，今年版画系毕业的学生有的能卖得比较好，卖好几万的都有，可见还是有人喜欢版画。

隋丞 深圳大学教授

我说一点个人的看法，这个展览看了以后有喜有忧，喜的方面是从总体展览的效果来看，大家对绘画的理解和认识跟以往那些成熟的艺术家、中年艺术家有本质的区别。这些青年艺术家对语言的思考做得比较纯粹，对绘画语言方式的追求变成了一种自觉的思维，而不像以前的中年艺术家为了语言创新或为了树立自己的个人风格而不断探索。这批年轻艺术家们已经变成了把版画作为一种思考方式，而不是为了语言的出新，在这一点上，他们比上一辈版画家做得更到位。这里面也不乏一些特别优秀的作品，虽然我看到大部分画还是在探索阶段，但这种思维方式的转变是比较可喜的一个部分。

再说忧的方面，我们现在这个时代，按照官方的说法是一个大时代，但我觉得我们现在是一个小时代，因为宏大的语境已经消失了，每个人都在想自己的事，大家都是年轻人，他们关注的事情实际上没有那么宏大，都是关注自己，这个时代下我们看到的作品，对于这个时代和社会总体的关注、理解、反思、质疑几乎没有，即便有体现，意识也是比较弱的，掩盖在绘画的表象之下。当然，我也不认为绘画一定要表现社会问题，或者对社会的干预就是好的，但如果我们都不去关注这些问题，就变成了绘画的问题，也变成了每个艺术家的问题，在这一点上我们应该忧虑。

齐凤阁 《中国版画》杂志主编

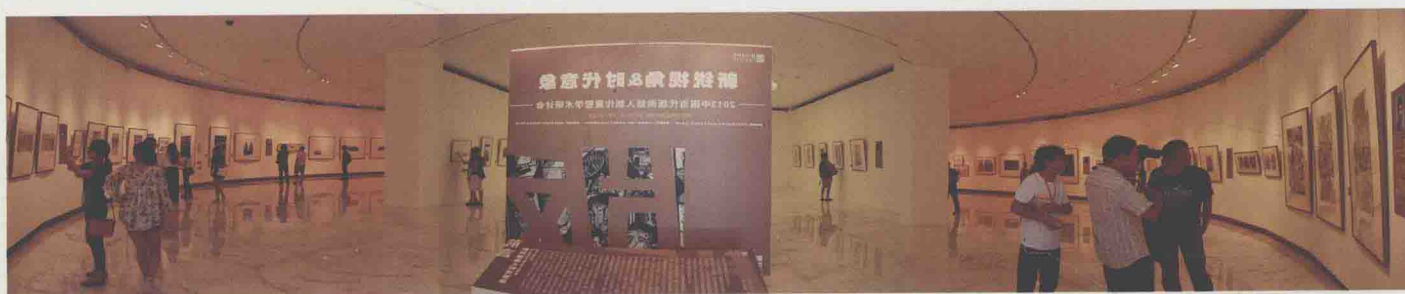
今天大家的发言大都是围绕着这几个方面来谈的，比如关于当前青年版画家的创作状态，青年版画家的任务，我们面临的问题是什么？谈的都比较多，在谈创作状态的时候，很多画家是从自己的创作谈起，是对自己创作的解读，也就是对青年画家创作的分析，谈得很有针对性，大家的创作状态实际上就是目前中国青年版画家的创作状态。

关于青年版画家面临的任务，说出了一定的高度，比如有的讲青年版画家面临的任务是如何完善自己的语言，形成自己的风格，发展个性语言是我们面临的任务，这一点讲得很好，因为我们处在探索当中，有些方面还不是很成熟，尚未形成自己的风格，怎样才能形成自己的风格，怎样才能有自己的个性特征？这正是我们所面临的任务。大家分析了一些其他的问题，比如如何与社会发生联系，如何与市场对接，关于个性和公共性的关系问题，这些都是需要深入思考的。如何既保持年轻版画家的锐气，又能解决与社会的连接，使社会上更多的人来认可我们也是我们的任务。过去我们提出有普及的问题，也有提高大众审美的问题，比如在国外就不存在社会上那么多人不理解版画的问题。在发达国家，你搞再抽象的版画，制作技术再难的版画，大众都能接受，都能理解，因为他们有这方面的基础，而中国没有，一提到版画就认为“版画不是印刷品吗？”，对制作过程不了解，所以我们还有让他理解、让他适应的问题，那就要宣传，把自己关在学院里肯定不行，这也是青年版画家面临的问题。包括开发市场也是一个难题，年轻版画家的版画市场不认可，因为他不理解，那怎么样让市场认可你？我们看到一个好的趋向，现在收藏版画的画廊、收藏家在悄然增加，观澜版画基地每年搞一个版画博览交易会，交易额逐渐上升。但是对于青年版画家的作品，有的可能好进入市场，有的可能难一些，这些都是需要我们深入思考、想办法逐渐解决的。谈到版画家国际参与不够，这是

来就有的问题。由于过去我国的封闭状态，我们的老版画家国际参与也不够，但日本很多版画家年轻的时候就有国际影响了，包括台湾的版画家亦重视参与国际版画展。现在中青年版画家有的有参与意识，国际有展览就送件，但很多人还是不参与，你不参与国际上就不了解你，你在国际上不获奖，国际就不认可你。外国的版画家就有这种参与意识，观澜版画基地去年搞的展览，有81个国家和地区的众多画家参与。

总之，大家今天谈了很多，关于使命意识、责任意识，刚才有年轻画家谈的我很赞同，就是我们要有“筑巢”的精神，把版画当作一个巢，每个人像蚂蚁一样，共同筑这个巢，为建设中国版画大厦尽一份力量。

李京焕
Li Jinghuan

2006年日本东京和光大学 艺术表现学科 版画专业 本科

2010年日本国立东京学艺大学大学院 美术教育专攻 版画专业 硕士

参展与获奖

2004年 日本全国大学生版画展, 05、06町田国际版画美术馆

2006年 第15届佐藤美术馆奖学生展, 东京佐藤美术馆
第5届大野城Madokapia版画双年展, 获大野城市长奖
21世纪美术连立展, 东京都美术馆,

2007年 第一届观澜国际版画双年展, 中国深圳,
第18届全国版画展, 上海美术馆
个展东京世界画廊

2008年 西班牙Ingrafica国际版画展, 西班牙马德里

2009年 第2届观澜国际版画双年展, 中国深圳
瓦尔纳国际版画双年展, 保加利亚

2010年 个展东京新生堂画廊

2011年 第19届全国版画展
第56届CWAJ现代版画展

2012年 第15届台湾国际版画展

2013年 中日韩国际版画交流展, 韩国首尔
第58届CWAJ现代版画展