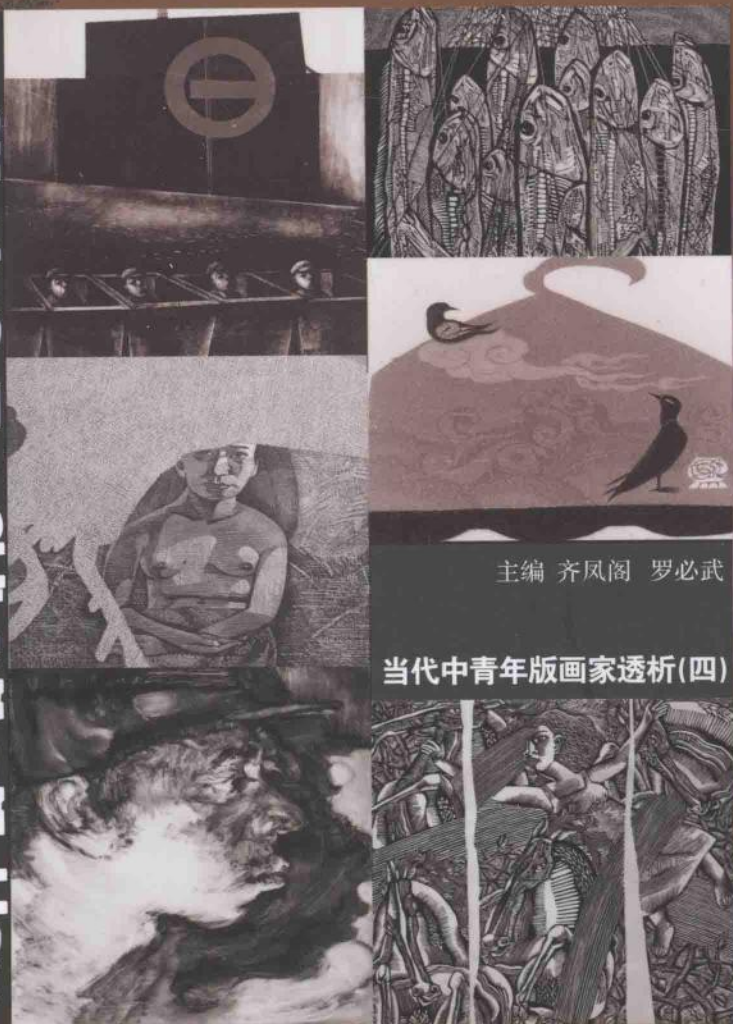

E. DEL'HO

肆

个性图式的追寻

QING TU SHI DE ZHUI XUN

主编 齐凤阁 罗必武

当代中青年版画家透析(四)

behind the style of print, Analysis on the cantonese print artist.

岭南美术出版社
LINGNAN MESHU CHUBANSHE

当代中青年版画家透析(四)

主编 齐凤阁 罗必武

个性图式的确立

QI FENG GE LUO BI WU

Look behind the style of print, Analysis on the cantonese print artist.

岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目 (C I P) 数据

个性图式的背后 : 当代中青年版画家透析. 4/ 齐
凤阁, 罗必武主编. — 广州 : 岭南美术出版社, 2013. 8
ISBN 978-7-5362-5290-5

I. ①个… II. ①齐… ②罗… III. ①版画—绘画评
论—中国—现代 IV. ①J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 197054 号

责任编辑: 刘向上 李国正
责任技编: 许伟群

个性图式的背后: 当代中青年版画家透析(四)

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

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2013 年 8 月第 1 版
2013 年 8 月第 1 次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 9.5
印 数: 1-3000册
ISBN 978-7-5362-5290-5

定 价: 35.00元

前言 PREFACE

性图式是画家作品中独特风格的关键性要素。很难想象作品图式无个性可言的画家能成为具有独特风格的画家。因此艺术家个性追求往往从视觉图式开始，视觉图式的个性化，也往往是画家成熟的标志。改革开放以来，特别是近二十年，个性图式成为众多画家的追求目标，也确有大批画家形成了自我样式，使中国当代画坛由以往的趋同单一而形成多元丰富、个性纷呈的局面。然而视觉图式只是一种表象，视觉图式形成的过程、动因，以及个性图式背后隐含的故事，画家追求个性过程中的思考、理念，探索的轨迹与经验等，对观众与读者更具魅力。所以我们将探索的镜头伸向个性图式的背后，对当代中青年版画家进行透析，以个案探究的方式，实现对当代中青年版画家的观照。这一构想通过第一、第二、第三集实施后，受到读者、出版社与画家的首肯，有些画家主动要求参与，于是我们着手编辑第四集。第四集仍在全国范围遴选画家，除考虑个性品质的独特性外，也兼顾版种品类的代表性、多样性。虽然本集只有六位画家，但囊括木版画、铜版画、石版画、丝网版画各版种，而且他们分别在各版种中探索多年并有丰厚的积累。

康宁的版画创作是在对我国黑白木刻的突破与超越中呈现出个性特征的。20世纪90年代推出的一些作品以超验的视觉结构与层次丰富的灰色调，从传统的造型语言与强烈的黑白对比的惯性中脱出；近年刻制的一批超长的原木木刻以对木板自然形的保留与巧妙利用，以更为纯粹的语言和张力为黑白木刻开辟出一片新的天地。雷务武是位对各画种广泛涉猎，对版画多向探索，以黑白木刻著称的画家。近些年面世的几个系列版画，以对自然、社会、生命的关注与思考所蕴含的人文精神，或以对画面的精心设计，或以刀法与黑白的自由流动与随意转换呈现的个性图式，把他的创作推向了高点。黄启明与以黑白木刻见著的前两位画家不同，他主攻套色版画，并在对传统水印版画的现代转换中创造出独具个性的图式。他的几套系列作品以其象征隐喻性的符号表意与平面化简括性的视觉传达，透溢着东方的传统文化精神与现代艺术理念的显现与融汇。李晓林的版画以关注农民与矿工的生存状态，揭示其内在的心灵世界，而表现出一种悲悯情怀及精神力量。他在石版画与铜版画创作中，力避以往写实绘画的叙述方式，以个性化的艺术语言触摸社会问题，展示生存重负下的生命体，为写实版画的现实关怀开拓出新的路径。张广慧的版画以寻求传统的楚文化精神与现代生活、景观的沟通与契合为落脚点，并以套版叠印所形成的丰富、凝重的灰色调，一改主辅版套印的强烈对比，以轻松随意的印痕与画面中随处可见的数码、文字为作品注入文化气息，表达其对社会、自然的独特体验。王家增的版画着力于对自己独特感受与观念的表达及对工业化进程中人的精神困境的关注。他以独特的视角透析当代人的文化心理，揭示在物质膨胀、环境挤压下人性的异化及情感的扭曲，人物具象、变形，目光怪异迷惘，借助超现实主义手法，表现人们精神家园

的迷失及对其的寻觅。这六位画家尽管在人生经历、教育背景、文化心理结构诸方面存在种种差异，但在强化个性图式的艺术追求上具有一致性，而其结果又以各不相同的图式形成反差，使本书具有了并非单一的价值含量。

在体例结构上，与前三卷基本保持一致，有体现画家创作个性的作品，也有反映画家生活状态及艺术活动的照片，有直击画家碰撞思想的现场访谈、对话，也有艺评家对画家艺术的分析品鉴；有来自画家形而下层面的实验报告，也有画家颇具思辨意味的形而上画语。加上画家简历、获奖、收藏、出版记录等，以期对入编者作全方位的展现。

以上的思路是否符合读者要求，尚须接受实践的检验。我们期待专家、读者提出宝贵意见，争取在以后的工作中改进与完善。

齐凤阁

2013年3月18日

齐凤阁

深圳大学艺术设计学院院长、教授
中国美术家协会版画艺委会副主任
《中国版画》杂志主编

KANG NING

康宁

LEI WU WU

雷务武

HUANG QI MING

黄启明

LI XIAO LIN

李晓林

ZHANG GUANG HUI

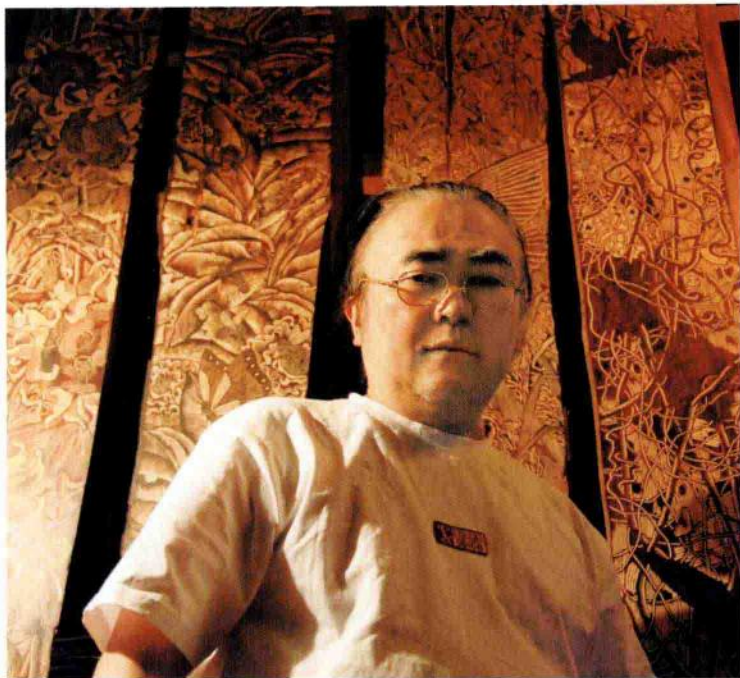

张广慧

WANG JIA ZENG

王家增

康宁艺术简历

KANG NING

康宁，男，四川江安人。曾任重庆市美术家协会副主席。现任四川美术学院教授、中国美术家协会会员、中国版画家协会理事。重庆市首届学术技术带头人，重庆市第二届、第三届政协委员。

通讯地址：重庆市沙坪坝区四川美术学院
新校区版画系

邮 编：401331
电 话：13808356875

目录

001 前言

002 康宁

002 康宁艺术简历

005 访谈 关于康宁版画的对话

012 画家画语 倾听刀木之美

016 艺评

023 实验报告

026 雷务武

026 雷务武艺术简历

029 访谈 关于雷务武版画的对话

033 画家画语 自在闲话

036 艺评

046 实验报告

050 黄启明

050 黄启明艺术简历

053 访谈 关于黄启明版画的对话

057 画家画语 关于“认识”

060 艺评

068 实验报告

074 李晓林

074 李晓林艺术简历

078 访谈 关于李晓林版画的对话

082 画家画语 版画不仅仅是制作

086 艺评

095 实验报告

098 张广慧

098 张广慧艺术简历

101 访谈 关于张广慧版画的对话

111 艺评 **117** 实验报告

106 画家画语 形而上: 艺术创作中的东方文化镜像

122 王家增

122 王家增艺术简历

126 访谈 关于王家增版画的对话

134 画家画语 喧嚣中的静默

136 艺评 **142** 实验报告

当代中青年版画家透析(四)

主编 齐凤阁 罗必武

个性图式的确立
PENG XING TU SHI DE QING LI

Look behind the style of print, Analysis on the cantonese print artist.

岭南美术出版社

中国·广州

目录

001 前言

002 康宁

002 康宁艺术简历

005 访谈 关于康宁版画的对话

012 画家画语 倾听刀木之美

016 艺评

023 实验报告

026 雷务武

026 雷务武艺术简历

029 访谈 关于雷务武版画的对话

033 画家画语 自在闲话

036 艺评

046 实验报告

050 黄启明

050 黄启明艺术简历

053 访谈 关于黄启明版画的对话

057 画家画语 关于“认识”

060 艺评

068 实验报告

074 李晓林

074 李晓林艺术简历

078 访谈 关于李晓林版画的对话

082 画家画语 版画不仅仅是制作

086 艺评

095 实验报告

098 张广慧

098 张广慧艺术简历

101 访谈 关于张广慧版画的对话

111 艺评 **117** 实验报告

106 画家画语 形而上: 艺术创作中的东方文化镜像

122 王家增

122 王家增艺术简历

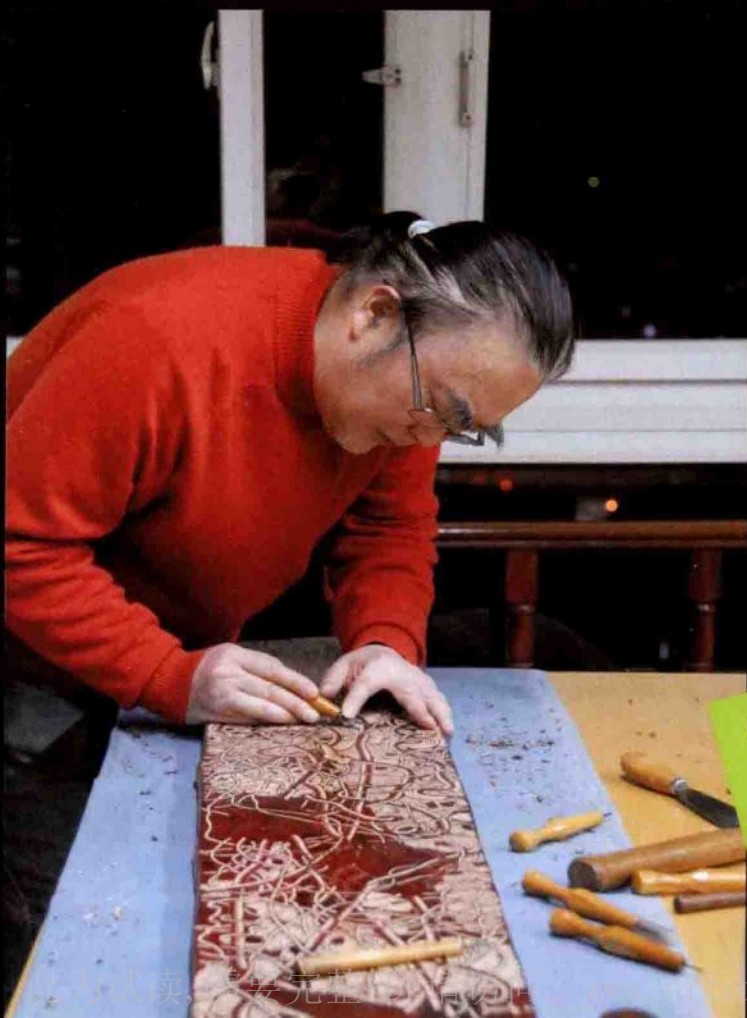
126 访谈 关于王家增版画的对话

134 画家画语 喧嚣中的静默

136 艺评 **142** 实验报告

获奖:

1981年 第一届四川省优秀文艺作品评选, 优秀作品奖。1984年 第六届全国美术作品展览, 优秀作品奖; 中国·四川: 四川省青年美术作品展览, 优秀作品奖。1986年 中国·四川: 四川省版画节版画展览, “金牛奖”。1989年 第七届全国美术作品展览, 银奖; 庆祝新中国成立40周年四川省美术作品展览, 优秀作品奖。1990年 第十届全国版画作品展览, 铜奖; 中国·四川: 四川省版画作品展览, 优秀作品奖。1992年 四川省首届巴蜀文艺奖, 三等奖。1993年 中国版画版种大展·第五届全国三版作品展览, 银奖。1994年 庆祝新中国成立45周年四川省美术作品展览, 优秀作品奖。1995年 重庆市第一届巴渝文化艺术奖, 获特别提名奖。1996年 全国第三届高等院校版画年会, 年会奖。1999年 第九届全国美术作品展览, 优秀作品奖。2000年 第十五届全国版画作品展览, 铜奖。2004年 第三届重庆市美术作品展览, 二等奖。2005年 第十七届全国版画展, 铜奖。2007年 第十八届全国版画展, 优秀作品奖。2008年 中国·云南: 首届云南国际版画展, 铜奖。2009年 中国·深圳: 观澜国际版画双年展, 观澜国际版画奖; 第十一届全国美术作品展览, 获提名奖。

康宁

当代中青年版画家

作品参展 (节选):

1990年 第十届全国版画作品展;首届全国青年版画大展;四川省版画作品展。1991年 四川省美术作品展。1992年 第十一届全国版画作品展;四川省美术作品展;四川省首届巴蜀文艺奖。1993年 中国版画版种大展;第五届全国三版作品展;全国版画精品邀请展。1994年 第八届全国美术作品展;第十二届全国版画作品展;庆祝新中国成立45周年四川省美术作品展。1995年 夏威夷·环太平洋国际版画展;重庆市第一届巴渝文化艺术节。1996年 第十三届全国版画作品展;全国第三届高等院校版画年会。1997年 夏威夷·环太平洋国际版画展;中国艺术大展——中国当代版画艺术展;第四届中国体育美术展。1998年 神奈川国际版画大展;第十四届全国版画作品展。1999年 第九届全国美术作品展;夏威夷·环太平洋国际版画展。2000年 中国百年版画展;澳门国际版画邀请展;第十五届全国版画作品展;中国·青岛:青岛国际版画双年展。2001年 第二届中日版画BRIDGE展览。2002年 第十六届全国版画作品展;第一回ABC现代木版画邀请展。2003年 中国·深圳:黑白诱惑·康宁作品展;中国·北京:今日中国美术大展;中国·北京:首届北京国际版画双年展;中国·重庆:第八届全国铜版、石版、丝网版画展;中国当代版画展。2004年 第十届全国美术作品展;印度国际版画展;第三届重庆市美术作品展。2005年 第六届高知国际版画展;第十七届全国版画展。2006年 21世纪首届中国黑白木刻展;中国·深圳:中国当代学院版画展暨学院版画家论坛;中国·上海:半岛版画邀请展;中国·香港:今日中国木版画;英国:牛津大学阿什莫林博物馆·中国版画展。2007年 中国·南京:实践的力量——中国当代版画文献展;第十八届全国版画展;中国·北京:刀木之音——康宁版画作品展。2008年 中国·云南:首届云南国际版画展;塘沽第二届全国版画群体作品邀请展;两岸四地当代绘画联展;加拿大·魁北克:第六届加拿大魁北克三河当代国际版画双年展;中国·广州:纪念中国改革开放三十周年全国美术作品展;韩国:21世纪首届中国黑白木刻展。2009年 中国·深圳:观澜国际版画双年展;中国南京:第三届实践的力量——中国当代版画文献展;中国·澳门:“图式·印痕”中国当代版画邀请展;中国·重庆:綦江国际版画邀请展;第十一届全国美术作品展览;中国·上海:上海世博会中国美术作品展览;中国·重庆:刀木之音——康宁原木木刻作品展。2010年 中国·广州:中国风格时代丹青·全国优秀美术作品展览;2011年 中国·成都:刀木之音·康宁原木木刻作品展。

主要收藏:

中国美术馆、中国国家画院、上海美术馆、广东美术馆、江苏美术馆、神州版画博物馆、深圳美术馆等以及英国大英博物馆、英国欧洲木版画基金会、牛津大学阿什莫林博物馆、美国夏威夷大学等。

出版情况:

重庆出版社 《康宁速写——概念与技法·生活与艺术》

香港美东出版社 《康宁黑白木刻》

访谈

关于康宁版画的对话

2010.3.30

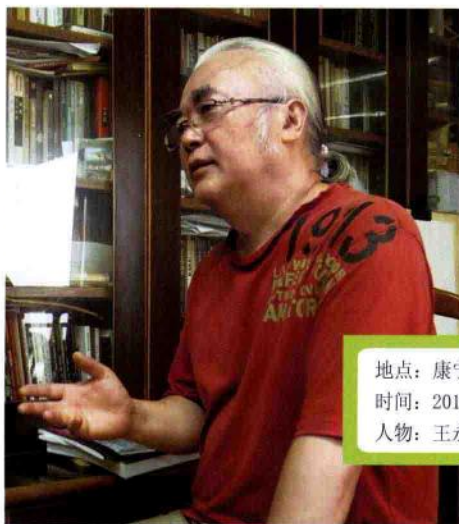
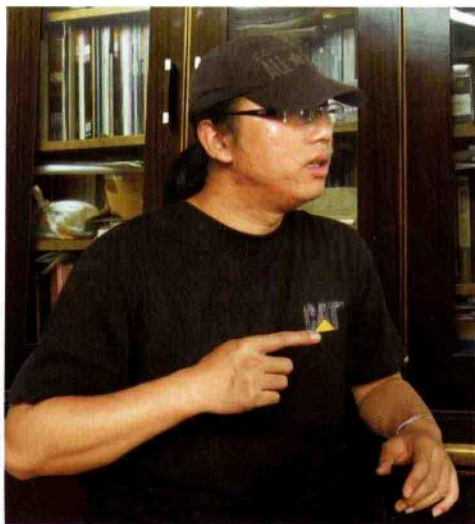
FANG TIAN

在资讯爆炸与视觉图式频繁更替的时代，很少有人能够始终坚持一种艺术表现方式，在其中深入地探求，并最终形成个人化的风格。这种对艺术的细致研磨不仅考验艺术家的韧性，还意味着艺术家和其作品对所处时代的超越。在纷乱的当代艺术语境下清醒而独立地进行思考创作，保持自我的风骨的确难能可贵。著名版画家康宁教授就是这样一位一直坚持自己的黑白艺术创作，在艺术界有着崇高声誉的艺术家。

成熟的艺术语言是大师级艺术家的基本品格，这是无法用投机取巧就能达成的深厚功力，而是源自于坚持不懈的艺术实践。毋庸置疑，康宁有着自己成熟的独特的艺术语言。他的木刻作品通常会给人这样的观感：灰色色调中不同质的点、线、色块呈现出不同的色温，虽无敷色却能感受到色彩的层次和强度：或圆润、或凝滞、或挺拔的“康氏线条”恣意穿插纵横于满幅构图的画面中，使得其中交织着现实与梦幻的图像更加富有生气。这是康宁的作品中才会有的独特符号，是康宁先生不同于其他艺术家的标签。

纵观康宁先生的创作历程，可以很清晰地发现艺术家的思维轨迹。在第一阶段中，他继承传统木刻的表现方式，但又对“大黑大白”状的惯有创作模式和常规表现语言形态产生了质疑，于是创造出全新的友

在资讯爆炸与视觉图式频繁更替的时代，很少有人能够始终坚持一种艺术表现方式，在其中深入地探求，并最终形成个人化的风格。这种对艺术的细致研磨不仅考验艺术家的韧性，还意味着艺术家和其作品对所处时代的超越。

地点：康宁工作室
时间：2010年3月30日
人物：王永生 康宁

色调木刻表现方式。在第二阶段中，他逐渐弱化了对西方光影表现的依赖，采用了中国画对线条的表现方法，打破了画框对空间的限制，利用巨幅的原木材质，创造出巨幅的充斥着“康氏线条”视觉智慧的新图式。在第三阶段中，他用大型的原木版画装置极端地诠释了他的“刻大于印”的理念。图解式展现了刻制的过程，消除了与观者的交流障碍。康宁先生的艺术创作，是一种细致的流动不居的过程，是在断裂和延续中的微妙平衡。

王永生：如果说《延续的片断》组画系列是您黑白木刻创作中第二个高峰，那您近期的版画作品中，是延续了这种风格还是有新的突破？

康宁：从这组画开始，我尝试注入更多的中国传统元素：线条的粗细，节奏，刚劲，拙滞；阳刻的成分越来越多，造型的处理上也适当地放弃了西方的一些造型理念，更多地向民间剪纸和传统的造型模式靠拢。从这一个方面来说，近期的作品是对《延续的片段》风格的延续和进一步发展。

王永生：您的近作为何要放弃印刷？是为了更好地与观者交流还是因为对刻制过程的迷恋而选择的极端诠释？

康宁：正如你所说的那样，放弃印刷既是为了更好地与观者交流，也是因为对刻制过程的迷恋而选择的最终形式。版画艺术相对于其他艺术形式而言，有其特殊的间接性，也正是因为这种间接性，造成了版画的最终形式与观者之间的交流障碍。当代的木版艺术形式在材质选用、技法运用上有很大的改观。而观者对木版画的认知还停留在传统的木版画上，比如一提到黑白木刻，脑子里总会浮现出“文革”时期诸位前辈先生的作品形象。版画的当代性得不到最大限度的体现。因此，一方面我大胆地放弃了版画的印制，用原生态的木板呈献给观者最原始的

放弃印刷既是为了更好地与观者交流，也是因为对刻制过程的迷恋而选择的最终形式。版画艺术相对于其他艺术形式而言，有其特殊的间接性，也正是因为这种间接性，造成了版画的最终形式与观者之间的交流障碍。

我大胆地放弃了版画的印制，用原生态的木板呈献给观者最原始的材质美和刻制的肌理美，更能带给观者立体空间的维度。

左：自己动手对梨木板进行加工

右：康宁在“刀木之音”个展现场 2010年

材质美和刻制的肌理美,更能带给观者立体空间的维度。另一方面,由于原生态的梨木板面上呈现出的色泽有深浅变化,刻制过程中,这种色泽的变化对我选择刀法组织也有一定的影响。因此,材质美从创作伊始就融入我的创作灵魂中,而印刷会使这种材质的层次感遗失掉,我最终因为不忍割舍这种材质美感,所以暂时放弃印刷。但以后会怎么样选择就很难说了,毕竟艺术是充满未知的玄关。

王永生: 有了原木的质感和丰富的底色,是否意味着您开始追求最终的视觉效果?

康宁: 这是不言而喻的。

王永生: 可以看得出来,您在近年来的创作中,一直在拓展自己的画面空间或者在打破画框的限制,您认为,利用原木的原始形态可以起到什么样的作用?

康宁: 我开始选择梨木纵断面的时候只是为了寻求形式上的变化,天然的不规则形可以使画面更加变化和灵动。后来随着木板尺幅的变大,直至长宽为两三尺大时,我开始用传统画轴的装裱方式。当我决定暂时放弃印刷时,我的作品就成为刀痕纵横穿插的浅浮雕作品了。我的画开始脱离墙体和画框,由平面绘画作品变成了具有雕塑品质的空间视觉艺术作品。我感觉会有更为强烈的视觉冲击力。

王永生: 徐冰的《鬼打墙》很好地诠释了“印”的观念。您觉得您的原木木刻装置能很好地诠释“刻”的观念吗?是否有更好的、更简洁的方式呢?

康宁: 其实,版画界一直有关于“印大于刻”或“刻大于印”的争论。对于这种争论,我一般都不介入其中。窃以为印与刻同等重要:不同风格的艺术家有各自的侧重,无成规可循。我想对于应天齐、陈琦和杨锋这类画家来说,可能是“印大于刻”吧。徐冰是一位享有崇高国际声誉的观念艺术家,他的作品给人提供了很大的信息量,也充满着东方画家独有的视觉智慧,往往给我们很多启发,我很尊重他的创作。

王永生: 从《延续的片段》组画到《天马行空》和《大花鸟》系列组画,您认为最大的变化是什么?

康宁: 这个问题用王林先生的话来解释最好,我试图使版画有可能通过展示方式的变化,成为在展示空间环境中真实存在的公共艺术,而不是案头把玩的小品或印刷作品。由以印刷的最终效果为目标,转换到现在的根

当我决定暂时放弃印刷时,我的作品就成为刀痕纵横穿插的浅浮雕作品了。我的画开始脱离墙体和画框,由平面绘画作品变成了具有雕塑品质的空间视觉艺术作品。

据材质的外形——也就是评论界所说的原生态——来契合题材，选择的自由度更大了些，更具有空间艺术作品的品质。

王永生：能谈得具体一点吗？

康宁：《天马行空》系列的创作源自于我对生活与艺术的深层理解和思考。艺术家追求“极端”“片面”，甚至“偏执”的个人化表现，艺术没有绝对的“完美”，它唯一要遵从的是人类文化艺术发展的最基本的规律性准则。正是在自由与制约、个性化的张扬与社会集体意识之间的对抗与冲突、妥协与平衡中，才能获得创造和超越。艺术创作是对艺术家想象力和思想深度的考验。任何对客观现实的直接表现都不足以涵盖我对生活与艺术的理解。而纯粹的抽象似乎又不是我最心仪的形式。因此在我的作品中，具象与抽象、现实与超现实、冲突与平衡、矛盾与和谐等交错杂陈。而我创造的愉悦则尽在“倾听刀木之音”。

艺术家追求“极端”“片面”，甚至“偏执”的个人化表现，艺术没有绝对的“完美”，它唯一要遵从的是人类文化艺术发展的最基本的规律性准则。

左上：天马行空之四（木刻原版 47cm×40cm） 2006年

右上：天马行空之三（木刻原版 49cm×38cm） 2006年

左下：天马行空之一（木刻原版 50cm×36cm） 2005年

右下：天马行空之七（木刻原版 44cm×34cm） 2007年

王永生：从形式和内容上看，《大花鸟》系列可以看作是
您对中国传统绘画题材的致敬之作，除此之外还有
有什么特殊的意义呢？

康宁：我最初的绘画启蒙是从中国水墨画开始的，或者
说就是从花鸟画开始的。这是与版画迥异的审美
观和观察方式。对中国传统艺术精神的理解和认
识，一直贯穿在我的作品中。从我命名为《大花
鸟》就能看出，而且我是选用立式联画的方式。
不同之处在于形态，我选用的原生态树形作为载
体，更能凸显我对中国传统中，尤其是道家学说
中“有”和“无”的强调——有为利无为用嘛。
在《大花鸟》系列中，除了传统绘画中常用的鸟
类和昆虫外，你还可以看到青蛙、猫头鹰、甲
虫、蜘蛛、蜗牛、蚂蚁、蜥蜴这些在中国传统中
被认为不吉利而加以排斥的因素。我把这些因素
加入进去，能阐释树木形态中花草的“无”和这
些昆虫鸟类的“有”的相互“利用”的逻辑关
系。客观物象被解构、重组。木板的材质、肌
理、裂纹、孔洞和各种刀痕的体现，既有与传统
符号的联系而又绝然不同于传统文人所关注的
“笔墨”情趣。这也是建立在第一层意思的基础
上，算是我对花鸟画概念的最大限度的诠释和对
传统花鸟画题材的补充吧。

我选用的原生态树
形作为载体，更能
凸显我对中国传统
中，尤其是道家学
说中“有”和
“无”的强调——
有为利无为用嘛。

木板的材质、肌
理、裂纹、孔洞和
各种刀痕的体现，
既有与传统符号的
联系而又绝然不同
于传统文人所关注
的“笔墨”情趣。
这也是建立在第一
层意思的基础上，
算是我对花鸟画概
念的最大限度的诠
释和对传统花鸟画
题材的补充吧。

王永生：可不可以理解为也是对这一题材的善意的调侃和
戏谑呢？

康宁：呵呵，当然可以。

王永生：谈一下您的近作《独木之舟》，它在第二届观澜
国际版画双年展上获得大奖。我更喜欢把它称作
“鱼藏剑”。

康宁：呵呵，你的理解很有意思，“鱼藏剑”，很形象
啊。这其实可以很形象地解释了上一个问题，就
是说，作品传递给你的第一印象是最直接的形
态。以前创作的时候总是先去精心地推敲好画稿
后，再去选择适合的原木形态。《独木之舟》则
是先发现这么一块外形奇特的原木，然后根据原
木的形态构思创作内容，灵感的不断闪现，选择
的空前多样。20世纪50年代美国先锋艺术曾有
“偶发艺术”这个种类，我可以把这个词借用过
来，虽然不太恰当，但能从表象上道出对于《独
木之舟》的创作感悟。

王永生：也就是由主动造型到主动选择形式造型？