

浅谈现代版画艺术传承发展

惠星

随着科技的进步,为我们带来了更多新型材料与技术,它们影响和改变着我们生活的同时,也为艺术家的艺术创作表现提供了更多便捷条件,潜移默化地也对艺术创作的形式和思维观念产生了影响。新型技术手段为基础的艺术创作如雨后天春笋般生长。

以版画艺术为例,新技术的提升,新技术的产生,版画艺术的表现技法和领域得到了不断提升,现代版画艺术在融合各版本表现语言的基础上,技法之间也出现了更多融合。越来越多的人认识、接触到版画艺术,版画在人们的艺术生活中的影响逐步提升。然而,即便如此,版画艺术市场依然不容乐观,人们对于版画的认知相对局限,相对较低的售价、创作环境和材料成本的高投入,如何普及传承版画艺术,让更多人们接受、喜爱这一艺术形式,让版画艺术能够更好地在当下环境中生存延续,还需要很长一段路,这也是每一位版画艺术工作者值得思考的问题。

新技术材料诞生的新型艺术对版画表现技法的影响

自工业革命后,随着科学技术的不断提高,新型的技术与材料也渗透到了我们的艺术创作之中,如今,艺术家可以利用大量的新媒体高科技手段来表现和复制自己的版画艺术作品。

当代著名的英国艺术家达明安·赫斯特以装置艺术在当代艺术圈子里走红,他创作的版画作品利用了机器产生的离心力,将颜色洒着观众的兴趣自由泼洒在机器上,创作了一系列版画作品。机器挥洒出的颜色形成规则又工整圆形线条,给人一种强烈的视觉冲击感,这是手工所难以达到的。也正是有了先进的技术,作品可以直观地让观众亲身参与创作。

我们不难发现技术带来的媒介材料等都给予了艺术创作很大的帮助,而版画作为一种传统艺术,其定义是指艺术家运用刀、笔或其他工具,在金属、石版、木板等不同版材上,进行绘制、雕刻、腐蚀等方法的制版过程,再通过印刷而完成的艺术作品。

其技术性和材料性的依赖很强,新技术和材料的诞生带给了我们更多的选择和表现方式,版种表现语言的融合与扩充不断带给我们更多的艺术表现方式。例如新型版材的出现、油墨产品的不断丰富甚至于综合材料版画的产生,铜版画更为先进的腐蚀和制作技法,更为便捷的版画印刷机器,这些都给予了我们多样化的选择。而中国现代版画发展历史表明,国内的版画艺术从创作形态上看,模仿大于原创,单一高于综合,摸索超过提升,即总体上并未从中获得艺术方法论上的真正转变。

但是,通过不同技法和材料,版画艺术家现在能够做出更多区别于传统表现语言的作品。“通过认识材料来探索材质语言。”版画艺术家杨锋对版画艺术表现语言和材料的研究探索上有着丰富的经验,对于综合材料版画更是提出了一个很重要的定义:综合材料版画作为一个以技术为支撑的画种背后,存在着无限的可能性。材料选择的过程渗透了自由表达的意义,人的因素由于“技术”的限制而激发,其综合材料的性质对于选择空间与手段的灵活性极易转换为当代表现语言。

表现语言的丰富,给版画艺术家提供多种多样创作方式的同时,也给予了版画艺术形式从传统走向现代更多的途径。版画艺术的主体观念和普及方式都得到了更好的施展途径。

当代版画发展存在的问题

谈过版画艺术的材料和形式问题,版画艺术如何更好地传承发

展依然存在一些问题。

当版画技术和艺术表现形式不断推陈出新时,版画艺术发展传承的技术、材料层面不断缩小,然而我国版画艺术发展相较于欧美国家版画艺术发展依然存在较大差距。美国艺术家安迪·沃霍尔的作品被大量印刷在T恤及纪念品,代表作《玛丽莲·梦露》和《坎贝尔罐头》几乎已经成了波普艺术的象征性代表。而在欧洲大部分国家,版画艺术品走入很多家庭,很多艺术爱好者家中都会收藏上几幅精美价格相对低廉的版画艺术作品。当然,这些也与人们从小受到的传统艺术教育密不可分,因此,版画艺术在欧美国家的社会层面较为普及,相对应的接纳度也就有所提高,这也让版画艺术家在艺术市场上赢得了一席之地。反观目前国内艺术市场,版画艺术家面对新材料、新的表现形式,制作了大量的优秀作品,却依然面临小众市场的窘境。总结主要存在以下两方面问题:

1、版画艺术教育得不到普及,制约着国内版画艺术的发展。相对于欧美国家包括我们的近邻日本,我国版画艺术教育较为弱势,版画艺术专业开设少,除了美术学院,很多高等艺术院校没有开设版画专业,而在中小学,只有少部分美术社团和兴趣小组设有版画艺术课堂,对版画艺术的教育落后导致版画艺术推广难。

2、版画推广和群众参与活动不足。人们对于版画的认知和了解以及接触、参与相对不够充裕,尽管版画艺术家们通过开展公共教育、展览和参观体验活动不断推广版画艺术,但版画艺术相关活动在一线城市存在较多,个别中心城市和基层县区知晓率依然相对落后。

版画艺术如何更好地传承发展

要解决好版画艺术传承发展,首先需重视版画艺术教育问题。我国版画自隋唐以来,在中国艺术史上有着千年历史,面对雕版技术的不断成熟应用,技术和材料的革新,不同版种版画艺术越来越丰富,版画艺术创作的限制条件不断缩小。将版画列入教育部门的艺术培训科目中,让版画课堂走进艺术课堂,普及版画这一艺术形式和版画的艺术史知识是非常重要的。

其次,我们必须清醒地认识到艺术要发展,就必须走进人的生活,要与社会产生联系。以西安美术学院版画系为例,他们在开展教学活动中,开展了一系列“版画再基层”主题活动,把学生带入基层县区乡镇,体验生活的同时,面向基层群众普及版画艺术,把艺术创作与群众日常生活联系起来,让学生创作融入生活的同时,与基层学校、群众联系起来,让版画艺术与地方群众生活和地方文化产生了联系。

版画艺术发展至今,从过去的实用印刷技术至今成为一门独具实用印刷和艺术性相融合的艺术门类,是重要的文化艺术传播的载体。面对科技发展,材料和版技术的革新,版画艺术发展应学习国外商业理念,打破现有的形式,发挥其印制技术特点和复制性特点,以文化创意产品等方式,大量走入人们生活,成为人们生活中的一部分,这也是必要的传承发展之路。

版画作为传统绘画门类的一种,具有其特有的艺术表现形式与魅力,艺术地位不可动摇。在发挥版画印刷的实用性前提下,提升版画教育普及力度,做好版画艺术推广传承,版画艺术才能更好地得到发展进步。

他们睡着了 (黑白木刻版画)

山水 (套色木刻版画)

畅想山水(组画)

丝网版画

惠星作品

李爱霞,笔名李子,祖籍陕西洛南县,生长于旬阳,现居安康,系陕西省作协会员。写诗,也写散文、小剧本。笔者观察到,近几年李爱霞开始频繁地撰写评论文章,已见诸报刊多篇。诗歌在《诗刊》《诗报》《星星》《绿风》《延河》《假山》《陕北文学》《上海城市诗人》等诗刊上发表,个人诗集《李子不苦了》获安康文学精品奖,散文《花在飞翔》获《中国教师报》征文一等奖,《云雾南官山》获安康市政府“把安康带回家”征文二等奖,《恰是山菊烂漫时》获安康市政府重大现实题材文艺创作大赛优秀奖。2016年6月,陕西旅游出版社出版了她的25万余字的散文集《花在飞翔》。

散文是善于包容的文体。作为对教育有独特见解,曾为《三秦电视报·安康周刊》“教坛偶得”栏目作者的李爱霞,在教学实践中积累了不少素材,写了不少“偶得”的“教育琴瑟”一组二十余篇散文,呈现的大都是校园里日常生活中的亮点,老师对教书育人的痴心忠诚,对孩子们发自内心的热爱。看似寻常,其实是常见的奇峰,这与她对生活的勤于思考、善于分析、细致观察是分不开的。《山西,我生命的痛点》《巴子和鬼子》《学生参赌根源何在》《对视的力量》等篇章,所写的题材虽然重要甚至复杂,但是作者对于叙事和抒情,总是处置得很很粗,不铺张,也不渲染,挑选精当的细节展现师生关系,精微处见温婉,高远处显深情。

文学写作的活力源泉,一向在于现实生活。李爱霞的散文所涉及的题材,除了校园生活,还有亲朋记事、乐游山水、人生畅怀、生活闲笔,等等。她的文笔凝练、简洁,而且常常能出其不意地读到一些有特色的细节,令人叫绝。她往往能于两三千字写出耐人寻味和咀嚼的文章,这除了作者的文字功夫到家外,更主要的是她对所写的人和事烂熟于心,对生活的苦涩与甜美,经过一番仔细地咀嚼、提升,品尝出了能反映生活本质的细节。一句话,她在构建散文的容量。

中国散文学会名誉会长、著名散文作家王宗仁先生在给李爱霞这本散文集作序《每棵草都会开花》一文中说,李爱霞是个诗人,她的诗是阳光的,她在散文创作中自己界定了一种独特的散文形式——安康体,“安”即安于现实,平安个人,平安家乡,平安祖国,用平安的心态,抒写平安的生活,用平安的生活感化不平的世道;“康”即康健生活,康健人生,康健社会,用康健之笔赞美康健生活,用康健之思引领所有人走向康健之路。李爱霞用诗化的语言叙写散文,将人类思想健康、人生平安提升到了一个不可忽视的高度,用一腔热情给生活在平凡世界的人们,注入安康的存世、安康进取的生活理念,拳拳服膺,情真意切,让人如饮甘饴。

王宗仁高度评价了李爱霞的散文写作,他认为整部散文集流畅自然,在朴素与真实中透出快人意趣和人文的思考。用灵感与激情构筑,用豁达和开朗谋篇,用思考审视完成布局,用灵魂和精神来引人入胜。时如春天般鲜活,像生命荡漾的美;时如夏天那么茂盛,像生命激荡的爱;时如秋天般叶落满地,像生命凝重的苦,可终究却是冬冬般安详,如生命苦难后的平和。

如果说,王先生的评价是宏观上的,大而精的,层面意义上的概而论之。那么,安康作家李焕龙则在他所著的《安康女作家散文评议》一书中,就对李爱霞的一篇获奖散文作品进行了细致入微的“解剖麻雀式”的全面评议。

南官山作为“国家森林公园”及大巴山的代表性景点,生物资源的丰富性与独有性,自然是其能够成为千年宗教场所、陕南佛教名山的选择主因。李爱霞的《云雾南官山》,巧借“云雾”而精心剪裁,虽然只着力于植被、道路、真身殿、千年古栎四处,却恰巧让人透过云雾,看到了南官山自然与人文相融的精华部分,客观而又准确地让读者窥一斑而见全豹,把南官山的传奇可感可触、可视可及地传达于人们。

李焕龙认为,这种匠心独运的“剪裁”需要作者具备超出一

般观景、取景、写景的创作力。一是独具慧眼的观察能力。

卢云龙

作者通过静心观察,不仅能看到“黄是明黄,红是大红,紫是深紫”的色彩美,更能看南官山自然人文之美的天人合一。二是超然于物的感悟能力。作者对步行上山的艰辛与感受未予评说,只用“那几个坐轿上山的游客看着看女儿兴奋的小脸居然一下安静得一语不发”这一句形象的描写,就让人看到了深入骨髓的刻画。三是洞悉实质的判断能力。作者参拜真人殿时所发出的意念,突破了景区介绍资料的阐释,而得到了自己的见解。四是恰如其分的想象能力。作者在与千年古栎的对视中,看到了常人难以看到的意象,准确地破译了它之所以由一棵古树而成为人文传奇的精神密码。五是凝神聚力的提炼能力。作者将目光所见归于云雾所赐,将无法相见归于云雾所隐。而隐去的一切又意味着什么呢?其关键词是“神秘”二字,其用意却在透过神秘而呈现人心的映照。李焕龙最后说,我们分析《云雾南官山》的剪裁效果和作者的选择能力,用意在于“明白”二字:无论隐去何景,舍去何物,目的只有一个——不是为了隐,而是为了显,是为了让该突出的更加突出,该明白的明明白白。

再回到王宗仁先生的序文中吧。“每棵草都会开花”,这是李爱霞一则短文的题目,它带给我们的却是强烈的渴望。那棵草在哪里?狭窄的小河对岸,还是大山的密林深处?也许就在我们身边的那个角落。如果你看不见它,或者看见了并不以为它要开花,这棵草就不会属于你。该爬山就去攀登,该过河就不要怕水深。每棵草就会开花。

认识咏梅久矣。20世纪90年代初,贾平凹因《废都》遭到批评处于低谷而来安康,我等几人安排其住在军区招待所。所长王建群是我至交,恳请平凹搞次文学讲座。消息不胫而走,小会议室坐不下了改换大礼堂。正当平凹开口讲之时,只见一女子一袭黑白长裙,长发飘逸,神采飞扬地手捧一束鲜花,于众目睽睽之下大方得体地献给平凹。全场掌声雷动,令我等众人皆称为奇。这个奇女子就是咏梅。那年,她大学才毕业,分在一所重点高中教英语。两年之后,我在一次赴紫阳采访途中,在火车上邂逅认识了咏梅。再以后,我报考本科政法专业学习,没想到已是本科毕业的咏梅又涉此域,我们竟为同班学员,就此成为多年友谊的起点。

咏梅梅于1969年出生在岚皋县大道河镇街上一户居民的家庭,高中毕业即考上汉中师范学院(今陕西理工大学)外语系。毕业后即配在安康中学教英语,后来调任安康市政协机关宣传,担任过宣传科长、办公室副主任,现在又调任安康市人大担任法工委主任,是个名副其实的县处级领导干部了。

作为公职人员的咏梅,近年来努力工作,刻意读书,不求出世,只想心安。闲暇之余写下了不少文章,或怀人忆往,或谈文论艺,或随心有感,总会提供一些新鲜独到的思想见解,她把自己的才情与学识都融入在了自己的每篇文章之中,敞开心扉,饱含激情。述人、谈己、阅世,做到真知灼见、思想独立,渗透着生命的感悟——她用自己的作品和勤奋的工作精神擦亮了自已的名片,引起了社会的广泛关注。2011年8月,她在朋友们的热情支持和积极鼓励下,由中国国际文

艺术出版社出版了20万字的散文随笔集《暗香》。

以我多年写作之体会,散文永远要以内容取胜。散文不是点缀,写历史并非必然厚重,写心灵也可写得厚重,关键是要真正卸下人格面具,写得再真实一点,不遮掩、不粉饰自己的生命状态,咏梅做到了这一点。咏梅的文章极少单独营造抒情文字,但不能因此说她的散文乏情和寡情,相反地我倒是觉得作者的才情,在叙事中流露得最为充分。她的叙事方式往往是情带事,叙中有情,而不是将叙事、抒情与说理截然分割开来,这样的叙事文字便增大了弹性与张力,读来不但不枯燥,而且相当好看。当然,严格说来,咏梅的许多文章以随笔杂谈为主,这也是散文宜杂不宜专的一个特征。

收入在《暗香》中的五十余篇文字,不能说字字珠玑,篇篇精品。但一粒沙里见世界,半瓣花上说人情。在第一辑“做个优雅的女人”中,使我们从中感悟出《妇女当自强》,如何懂得《欣赏别人》,为了更深入地了解你的一半,应当读一读《优雅女人必修课》。在第二辑“诗意的栖居”中,我们更领略了作者《天上——一轮月,人间万首诗》的咏月情怀;《千古菊韵流到今》的倩影与清芬;《杨柳依依,诗情绵绵》描柳寄意与审美意境。在“与天地精神相往来”的第三辑中,作者娓娓道来《白雪如练需作画》的缘由与抒情;讲述了《孝者何为》的普世价值观念;抒发了《2008年的端阳》的特殊意义与满怀豪情。“第三只眼”作为书中的第四辑,为我们展示了作者博学广闻的读书感想与勤思善考的人生感悟,对世风日下,道德沦丧的社会弊病进行了无情的鞭挞,提醒人们时刻以道德良心为做人底线,以公序良俗为处世边界,以法纪规约为行为约束。在《诗坛百花苑,惊艳数梅花》一文中的最后,作者率情学作《读咏梅诗有感》以结篇:“梅花年年发,诗思涌不息,暗香浮远近,意境争高低。诗格即人品,梅我两相宜。常吟咏梅诗,情智皆裨益。”这或许即是作者为文之所发出的心声吧。

以上文字是笔者在受邀阅读咏梅即将出版她的散文随笔集《暗香》书稿时写下的评论文章《品人生之茗 得思辨况味》一文的部分摘录。原文刊登在2011年11月8日《安康日报》,后刊于2012年《香溪》杂志夏季号,并收录在《暗香》一书中,安康市政协网站亦发布此文。

安康女作家张虹在序文《兰芳菊韵展迹》中说,贴近现实,关注民生,是衡量一个作家思想水准的重要标志,也是作家的责任和良知所在。应该说,咏梅站在很高的起点上。一个自觉地站在高起点上的人,一旦起跳,肯定就有一种高度。她认为,咏梅梅的作品不是小情小调,而是有着自己鲜明追求与理想的大散文。尤其,她的文章还有浓郁的书卷气和哲理思辨,这在女性作家尤为难能可贵。

张虹最后写道:“咏梅是一个有过生命大坎坷的人,但在她的这部书里丝毫看不到一点小我的忧伤,有的只是乐观、豁达、积极向上

事们惊讶和由衷赞叹!每周,她有一两件新闻综述稿见诸《安康日报》和其他媒体;每期《安康政协》,她有至少三五篇综述、特写、纪事、理论研讨等稿件出现在两三个月栏目里,更有以梅花、菊花、兰花、荷花、杨柳、香溪雪和月亮为描写对象的散文出手,为期刊增色,令读者赏心悦目。

汉中著名诗人、作家刘宝文在为《暗香》作序《优雅女人的精神之旅》中最后写道:“人生就像一次旅行,不必在乎目的地;在乎的,是沿途的风景和看风景的心情。《暗香》写了什么(题材),达到什么程度,这都不重要;重要的是,在这一场精神旅行中,作者与天地精神相往来,进而获得愉悦,享受到幸福,或许还从中看到另一个自己。”

而咏梅自己在《后记》中作了心迹释义:“‘疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏’,是北宋诗人林逋《山园小梅》描写梅花的名句,我和友人都十分欣赏,故抽取‘暗香’二字作了书名。这不代表对‘梅妻鹤子’那般超凡脱俗的首肯,也不是刻意附庸风雅,而是与历代文人倾情挖掘而凝练的梅花意境有心灵上的契合。于梅,我欣赏她幽雅淡静的风韵气质,敬佩她傲霜斗雪的坚贞刚毅,钦美她苦寒练就的淡淡清香,钟情她清骨秀的高雅形象。渐渐地,梅安、梅韵、梅韵的精神影响着戒,去观察思考,去面对大千世界,去工作和生活……”

写到这里,封面上的一句话可替笔者作结语:一朵花可能惊艳嫣红,却不一定暗香浮动。李思纯,20世纪70年代出生于石泉县,现在石泉县城关镇镇政府工作,为中国散文学会会员、陕西省作协会员、陕西文化旅游旅行社优秀文学艺术人才“百人计划”入选作家。2006年秋开始创作,写文多且杂,小说、戏剧、散文、随笔、诗歌等,借以在漂亮的键盘上敲出美丽的文字为乐趣。多篇散文、小说先后在省市报刊发表,出版有《泉音倾城》《归处》《李思纯中短篇小说集》等文集,大型民俗风情歌舞剧《汉水长歌》《水色白河》编剧。业余是沙画师,为中国沙画师协会会员。

进入21世纪后的这十多年,李思纯的创作进入了良好的循环状态,走向了成熟季收获期,她将以“杂而乱”的写作模式归整为主创散文、小说与编剧三大类上来。她的中短篇小说集,2018年4月由宁夏人民出版社出版,这是一本有关乡土和小城的“我”与他人日常的小说集。收录作者近年创作的15篇中短篇小说,作品有对美好生活的向往,有对爱情的憧憬,也有作者的种种困顿和困惑。作品通过这些小人物的故事勾勒,从不同侧面反映出了人们对现实社会的美好愿望和对幸福生活的追求。该书涵盖新农村小人物的生存道路,乡镇干部、脱贫攻坚背景下的一家人、浮躁都市中的情感男女、网络暴力,等等。一经出版,即受到广泛关注与好评,有评论称:“作者思路宽广,选材新颖,文字练达,充满张力,每篇小说中都有闪光的生活细节描写。”(可查阅百度百科“满轩起飞”评价)

李思纯编剧的《汉水长歌》,是一部载负安康地域文化的情境融入式大型风情歌舞剧。讲述一江两岸人民在祈愿“安宁康泰”背后有温度的情感故事,艺术呈现汉水人民耕种、捕鱼、采茶、织丝、航运、祈福等生活场景,展现“秦巴明珠生态安康”多元文化汇聚的人文美景。已列入陕西省委宣传部2020年度陕西省重大文化精品项目,陕西省文旅厅2020年度全省20个重点剧目之一,省市两级文化产业专项资金扶持项目,并参加陕西省第九届艺术节展演,在安康汉江大剧院首演后,一时好评如潮。接着,李思纯又投入到风情歌舞剧《水色白河》的升级打造编创之中,经过9个多月的创作、排练、打磨,2022年8月4日晚在白河县影剧院成功首演,取得了观众与应邀观剧的众多作家、评论家们的高度赞赏。《文化艺术报》于8月9日给予了宣传报道,已有多位评剧人写出了十来篇剧评。

(连载三十)