

关于版画创作的思考

李燕春

摘要：在当代艺术中，版画作为一种特殊的媒介，具有区别于其他门类艺术的审美趣味和现实意义。版画建立了独立的学科体系，同时也树立了自身的专业界限。复制、印刷、复数、技术这些标签，一直是版画自身局限的一面。但版画创作的程序，却使它有了以多元面貌呈现的可能。我们要创作版画，还是选择以版画的方式进行艺术创作？选择就变得尤为重要。本文试图通过探讨版画载体和艺术创作的主次关系来为已有的创作范式提供一种校正与检验的契机，并为今后的创作提供新的可能。

关键词：版画家 艺术家 版画过程 呈现结果

版画是在人类历史发展的情境中诞生的一种绘画样式。版画从复制阶段发展到创作阶段，其现实意义从印刷复制功能转变为艺术形式的一种载体。目前，学术界对于版画的理论研究，主要集中在版画史、版画理论、版画技法和版画教育四个方面，研究局限于对版种自身的研究，而忽略了对版画本身创造力的研究。版画具有的创造力体现在内在和外延两个方面：内在方面是对版画形态构成的本体研究，研究的对象是版画的材料工具、版画的表现语言和承载物的形式特征，特别是三者之间相互作用而产生的形式结果；外在方面研究的是版画的特殊属性在当下艺术创作中的延伸。对版画本体特征的研究不是为了创造独特的“版画”效果，而是在于创作思维的发散和转换。版画的某种概念延伸不是为了追求形式，而是为了回归到艺术真实和直接的表达。

不同的历史时期，版画所承载的社会文化功能不同。在当下的社会环境中，版画艺术面临着新的机遇和困境：机遇是版画艺术中存在着大量的观念因素，具备参与当代艺术的新生长点；困境是版画自身发展传承造就的经典形式，在某种程度上也是一种束缚。诚然，无论艺术选择哪种载体，都是艺术家主动或被动的选择，载体本身并没有优劣之分，但精神内核却有纯度的不同，表达有质量的优劣。所以，载体并不是目的，精神内核才是本质。

对版画与艺术的现实关系的厘定，是版画创作者参与当代艺术创作的必要的自我审视。我们要创作版画，还是选择以版画的方式进行艺术创作？选择就变得尤为重要。

一、版画创作的主体：是版画家还是艺术家

在当代艺术中，版画作为一种艺术创作的媒介，在其自身发展的过程中，已然建立了独立的学科体系。它与其他艺术门类相比，有着自己独特的审美和现实意义。当一些艺术家主动或被动地选择版画这一媒介进行艺术创作时，也同时表达了自己的主体身份——版画家。版画家是艺术家，相信这是每位版画家都愿意承认的。但是，从呈现结果来看，很多版画家的作品更多展现的是自己擅长的特殊技法，把自己界定为善于控制画面的纸本作品制作者。所谓的追求版画的纯粹性，实际上是愈来愈注重版画的制作效果，艺术创作被版画的规则所束缚，反而忽略了艺术存在和表达的意义。究竟是为了创作版画，还是选择版画媒介进行艺术创作？两种思维模式不同，思考的侧重方向不同，必然会导致创作的呈现结果不同。这一思考，不仅是对自我创作思路的梳理，更是对自我身份的认定。

版画家的创作方式，是以结果呈现的导向思维贯穿创作始终的。也就是说，创作者在创作之初便构思着版画作品的最终效果，从而进入了一种创作

的误区：为了追求版画的“纯粹”，首先会考虑什么样的主题适合版画去表达，之后选定好素材，花大量的时间去构思如何将素材转化成版画语言，过程中更是要技法娴熟，印刷精良，最后要保证画面优美，也许还需要营造出某些赏心悦目的情调或利用版画语言制造出特殊的“意境”。“在这些版画眼中，版画是他们的最终目的，所以语言技法、材料媒介成为他们研究的中心，甚至作品四周那三至五厘米纸边的清洁与否，也成了他们衡量作品是否优秀的标准。”^[1]以艺术家的态度来创作版画，则是另外一种思维方式：作为“版画家”的艺术家，只是选择了版画这种艺术的方式，利用版画这一形式来完成思想和精神意志的表达。他们认为，艺术最有价值的部分，是那些有才能的艺术家对其所处时代的敏感，对当下文化及环境高出常人的认识，对旧有的艺术从方法论上进行改造，并用“艺术的方式”提示出来。^[2]从版画学科里研究出的规则，是为了进一步地显现内在思想，而非限制。在艺术面前，这些规则变得无足轻重，当规则成了意志流露的阻碍时，艺术家完全可以打破规则，甚至可以抛弃版画而选择其他的表达方式。

诚然，版画学科自身仍有发展的空间，版画本体的创新也会给我们带来心理安慰，版画效果更是为我们的作品带来了视觉上的差异。于是，我们更加习惯在熟悉的技术手法创作的舒适区中进行

图1 鬼打墙，徐冰作

创作，以期通过版画技法的运用而达到视觉效果上的差异。惯性思维导致我们沉溺于版画技法而不能自拔，逐渐使自己成了“版画家”，这是版画发展局限的一面。而以“艺术家”的思维来创作，则需要创作者克服惯性的思考，回归到艺术范畴内的研究，清晰地厘清自己的创作主体身份，从被动的授受者转变到主动的实施者，自觉发现版画是一种独特的、不可替代的语言，并有着思想表达的优越，这样创作出的版画才能够真正体现出它的生命。如徐冰的作品《鬼打墙》（图1），利用传统的版画拓印的方式，试图重建和保存长城“原来的面目”，使得观众能够看到甚至是最细微的因时间和历史而风化磨损的局部。该装置作品规模宏大，留给观众一种摄影的印象。这种如实地复制长城原先的面目，是对中国历史和文化的重现。“版画家”通过对自身身份的思考，果决地对版画属性进行取舍，更充分地利用了版画这一媒介。版画的局限面也不再是束缚，创作者真正地保持在美学概念范围内创作，证明了版画家就是艺术家。

二、版画创作的侧重：是过程中的启发还是结果的呈现

任何一种艺术都不可能脱离形式，艺术家都会为自己创造一种独特的表现形式。现代版画家们已经充分地意识到依照自身天赋和性格，以及版画

所独有的形式，是完全能够达到他们所期望的效果的。他们企图将一些独到的观点和细腻的感觉利用版画材料和技法的交错结合，达到一种积极和详尽的表现结果。这种结果美丽而又迷人，但是为了这种“美丽”，需要复杂的制作工序和繁重的劳力投入。这期间虽然消耗了艺术家大量的时间和精力，但这样的投入在版画创作过程中也创造了偶然和机遇。版画家已经完成了从被动和单纯的接受者到主动实施者的转变，这也必将导向自我的觉醒。德国哲学家黑格尔在柏林的美术演讲中提出了，艺术美是对理念的感性显现。版画家如果一味地追求版画创作的结果，就等同于放弃了版画程序属性中的感性的一面。在现代版画创作过程中迸发的灵感，是导向一种让人自我觉悟的机会，比起以创造一幅画面或一种图像作为结果，更具有现实意义。

单纯从绘画的角度来说，在版画创作过程中，过去由于版材和承载物料的制约，限制了印制的次数，这就要求版画对色彩和造型进行高度的概括和提炼。随着材料技术的发展，原有的平、凸、凹、漏等技法可以依据画面的表达相互转换；色彩的处理可以依据画面需求而适时改变；甚至是表现对象的特殊形态和特殊的空间位置，也可以在过程中调整改变。因此，从现代艺术形式的角度来说，版画的形式结果远不如版画语言本身经典。随着现代艺术形式的多样发展，版画的雕刻、腐蚀、显影、

压印等技术所留下的痕迹语言，依据内容需求，完全可以在其他艺术形式中得以显现。版画是一个依靠材料的画种，在实现材料转换的过程中，有着先天优势，版画语言具有向其他艺术形式转换的可能性，也创造出了区别传统版画固有的视觉效果的可能。从现代观念艺术的角度来说，版画的特殊属性蕴含着当代艺术观念表达的其他可能。版画创作过程中包含的思考和行为，诱发了人类的触觉、听觉以及视觉本能，暗含着对人类情感的种种隐喻。如果版画只是感觉结果的一种制式，一味地追求制式呈现的视觉差异，那终将导致艺术家在版画创作过程中，都只关注版画的表现语言，表现语言则需要依照版画的规律和公式得以呈现。艺术家还是停留在利用版画属性追求美丽的结果层面，而在艺术面前，这些方式方法变得无足轻重。当版画的程序规则耽误了作为艺术家的思考时，规则完全可以被打破。

版画材料技术的发展，拓展了版画的本体语言，版画语言的迭代，一直领先于其他画种。版画创作所经历的过程，萌发了其他的可能，这是版画属性所具备的天然条件。艺术家凭借传统的方法、专业的直觉和对当代性问题的敏感，对版画创作过程中释放出的某种信号加以捕捉和利用，当这种不同寻常的能力和创造力得以展现的时候，其创造的艺术作品的意义，远远超越所学专业学科的价值认

图2 版画创作过程中的演变, 李燕春 作

定。在笔者的版画创作经验中,任何一种形象都是无数次刀刻留下的痕迹,创作者在不断的重复中寻找重复的形象,比如自然地夸大了“尖”的形状。尖状物往往给人不舒服的感觉,“不舒服”也是人类共有的情感之一,于是笔者更直接地选择了硬木,更纯粹地展现“尖”的形状,使得版画的概念进一步转换。(图2)在当代艺术范畴中,版画自身概念的不断扩大和延展,使其具备了其他艺术形式所无法取代的魅力。

三、结语

版画艺术在自身发展中经历了建构与转变。它曾经发挥着印刷、复制和传播等社会功能,为了达到精美的艺术效果,在自身学科领域内完成了形制与规则的建构。版画作为艺术的载体之一,一直被贴上了复制、印刷、复数、技术等标签,自身的问题就是过于工整和精致。精致优美的艺术效果满足了太平盛世中人们追求品位,又图消遣的心境,这本也无可厚非,但长此以往势必会削弱版画表达的艺术性。如今,版画作为艺术的一种表现媒介,虽然已转变为具有独立界限的艺术形式,但在形式上却留下了传统的烙印,最为突出的表现是自身的专业界限。在艺术的游戏里,自由的本性给艺术提

供了一种张力,把艺术的边界带入一种游离不定且变化的状态,特别是当代艺术的激进与反叛,使艺术的边界变得更加模糊。艺术品的价值绝不是依赖于它的外部形式,而是它本身是否能够唤醒人们内心深处对艺术理解的期望。如果只是追求夸张的表现形式,而缺少技法和内涵的支撑,作品就会显得空洞无聊;但如果只追求技法技术,而不表达艺术品本该有的深刻,作品则会显得漂浮和虚夸。只有我们充分掌握法度,自身进入一个高境界的艺术区域——一个能唤醒人们心中美学情感和纯粹艺术关怀的美学领域,这时创作的艺术作品才会变得纯粹,画种间的界限也将变得无足轻重。(图3)

经常听到版画不被社会所重视的言论。版画整体的边缘性状态并不是因为版画自身的表现力不够,而是版画长期停留在纯粹的语言技术主导作品好坏的状态中。是以版画技术效果为目的,还是以艺术为目的的概念的混淆,使其脱离现实并游离于当代艺术的环境之外。版画创作所面临的困境与机遇是并存的,当代艺术和影像艺术的发展,极大地丰富了我们的感官世界,国内外频繁的艺术交流也让人们的视野更加开拓和真实,特别是移动互联网的发展让大家处在了一个“平行世界”,各式各样的展览提供了多样的艺术体验。面对丰富而复杂的

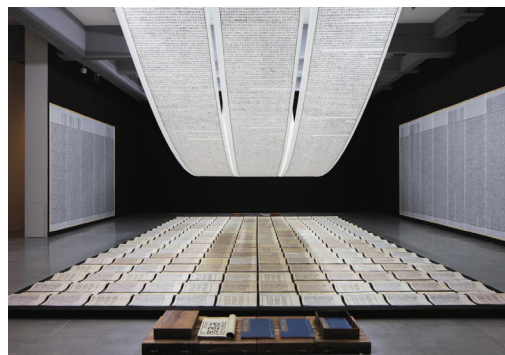

图3 天书, 综合媒材装置

客观世界,主观的选择变得尤为重要,究竟是为了创作版画还是用版画的形式来创作?这个看似容易回答的问题,在实践的过程中,却变得难以认定。我们需要理智的思考来认定自身身份,才能在版画实践中做到合理的取舍。版画多元化的处理方式给予了其未来发展更多的可能性。如果能丰富版画作为艺术本体的维度,必然会使版画创作获得多元面貌的呈现。

参考文献

- [1] 孔国桥.作为艺术家的版画家.艺术探索,2001(4).
- [2] 徐兵.艺术家是干什么的.荣宝斋,2018(8).

(李燕春, 南京美术馆三级美术师)