

印·迹·新生

一场关于版画过去与未来的对话

□文/摄 李浙

刀痕铸魂:版画语言的传承与新生

代大权(中国文联文艺创作指导委员会委员)

中国当代版画从十里洋场到无垠田野,如同江河并入大海,技艺与表现互动,眼界与胸怀齐开。晁楣的套色木刻版画《第一道脚印》,既是北大荒版画的“第一道脚印”,也是中国美术史的“第一道脚印”。革命的英雄情结与战士的浪漫情怀,让这“第一道脚印”光芒万丈。

北大荒版画开创时代,晁楣的雄阔、张祯麒的丰厚、杜鸿年的俊朗、张作良的舒展和郝伯义的生动,都是画家自身性格对画面风格的渗透。艺术的个性源自艺术的语言,版画艺术语言的核心是对于痕迹符号和节律的认知程度。新一代版画家以刀砍斧凿代替篆刻刀挖,以铜版雕刻刀具作用于木版语言,以PS版的材质表现石版语境,都是在努力改变痕迹的视觉印象,进而催生语言的新意。

流派竞秀:
地域文脉滋养版画沃土盛藏(清华大学美术学院研究员、
《美术》杂志社副主编)

新中国成立以来,全国各地兴起了地方版画经济,黑龙江北大荒版画群体、四川版画群体和江苏木刻版画群体成为中国版画三大主流派,为美术整体的发展奠定了基础。随后,中国版画紧跟时代脚步,同时也发挥着艺术家个体的聪明才智,开拓了一代又一代的发展路径,创造了生生不息的成就。

20世纪90年代以后,版画发展也面临着很多问题,但包括北大荒版画在内的许多版画创作还是从多个入口切入,把发展之路越走越宽。黑龙江省美术馆、黑龙江省国际版画博物馆都有许多馆藏,其中甚至包括法国卢浮宫的版画,这种艺术行为具有重要的历史意义和美学价值,也构成了黑龙江版画集创作、展览和收藏于一身的特点,促使黑龙江版画一步一步从北大荒出发,走向全世界。

呼唤多元:一场展览开启版画新境

戴政生(西南大学美术学院教授)

“镌刻时代——首届当代版画双年展”旗帜鲜明地提出了“地区版画多元化”“推动现代多元化版画发展”“为全国版画家搭建高水平开放交流平台”等愿景,这是很有远见的学术观点。

现在的众多展览活动中,原创作品在减少。相互粘连、相互模仿,图片化、同质化、概念化、模式化的倾向成为一种常态。而在黑龙江举办的这场“当代版画双年展”,开启了多元文化发展的全新篇章。

不同年龄、不同知识结构、不同地域、不同观念、不同主题、不同技术、不同表达方式的版画家,可以在这里找到发挥创造力的平台,进而形成多样化、多元化的艺术表达,这是时代的呼应,是人民日益增长的精神文明建设的需要,更是我们办展的长远目标和根本目标。

史海溯源:版画精神的传承与跃升

王超(中国美协版画艺委会副秘书长、中国美术学院绘画艺术学院副院长兼党委副书记)

北大荒版画从创立到壮大,经过几代人的努力,成为中国美术史上的一部史诗。今天我们试图从其艺术基因与历史源流入手,追溯版画的发展脉络与未来的走向,这不仅是对一门艺术形式的回望,更是对中国文化创造力的解读,是中国版画从记忆到精神的跃升。

中国版画的千年演进,实为一场从技术复制迈向艺术创造的精神觉醒。鲁迅倡导的新兴木刻运动为中国美术推开了一扇窗,版画由此成为传递时代关怀的一种独立艺术语言。延安时期的木刻创作进一步铸就了中国版画的精神底色,奠定了版画与时代同行与人民共振的创作传统。新中国成立后,版画沿着现实主义的道路持续拓展,工业题材和地域流派竞相开放。

处于现代语境交融、全球数字文明交织的今天,中国版画迎来了新机,也面临着挑战。唯有与时代共进,在创造性转化与创新性发展中不断拓宽边界,中国版画方能在新时代绽放出不灭的艺术之光。

守正创新:传统基因的当代激活之道

沙永汇(中国美协版画艺委会副秘书长、中国国家画院版画所所长)

“从大地中生长出来的”北大荒版画为中国版画注入了集体主义精神的美学典范,它展现的不仅是一个人的力量,更是那个时代、那个群体的精神共鸣。但现在我们不得不反思,传统的优秀文化基因如何在当下视觉中被激活?

后印刷时代,数码制作、激光雕刻、复制媒体等技术手段极大拓展了版画边界的同时,也模糊了版画的边界。北大荒版画之所以动人,在于其刀痕、肌理、套色中蕴含的情感重量与生命意志——那是一种通过“物理阻力”实现的“精神刻录”。因此,我们的路径应当清晰:在坚守并深入研究传统形式与语言内核的基础上,推动创作内容与表达方式的时代性更新。我们需思考:如何将数字技术有机转化为新的艺术语言?如何在虚拟化浪潮中,强化版画作为实体艺术的触感美学与印痕深度?

地域寻根:重塑版画的文

贺昆(中国美协版画艺委会委员)

改革开放以来,中国各地版画都有鲜明的群体意识和地域性格,内容含有故事叙事和地域风情,形成一种人与土地相融的“灵魂”。中国版画版种的发展和学院教育都取得了辉煌的成果。伴随新技术而产生的各种新版本纷纷涌入展览,甚至成为近年各种展览的一个特点。

在这样的背景下,版画创作队伍基本来自学院的教育体系,创作思维多源于教室、画室的技术训练。作品风格往往以技术再现事物,很难再看到呈现地域性格和具有文化与灵魂的作品,取而代之的是精如照片、趋于匠画的普遍面貌。

创作是艺术家对事物的认识与理解,通过个性化的表现方式塑造出独具面貌的形象,画由心生。提出重塑地域性格形象,就是要在当代文化土壤中寻找个性表现的风格,呈现文化的多样性。

技道合一:
观念与技术的
双向奔赴

谭浩楠(中国美协版画艺委会委员、河北省美术家协会副主席)

当代版画关键技术的发展,主要呈现三大趋势,第一是技术作为观念的延伸;第二是观念对技术的反向定义,也可说是跨界融合与媒介的解放;第三是互动生成技术,激活新的艺术关系。技术催生了新的创作与参与模式,从而孕育了全新的艺术观念。基于这三个趋势,我们未来的方向是观念与技术的深度融合。

当代木刻版画的未来绝非单纯技术的竞赛,其核心动力正是创作观念与创作技术之间持续不断的对话和相互塑造。未来的版画家更像是观念的工程师或技术的科学家。我们的任务正是在观念与技术之间架设桥梁,让思想的深度借由技术的锐度得以显现,让技术的可能性因观念的重量而获得意义。

时代担当:版画发展的核心命题与使命

刘福(中国美协版画艺委会委员、东北师范大学美术学院副院长)

黑龙江版画最辉煌的篇章与核心的精神根脉是北大荒版画,它不仅是黑龙江的文化名片,更是新中国美术史上,一个将地域经验升华为时代精神的典范。

而中国当代版画在持续探索艺术本体的同时,也肩负着更为明确的文化使命,其发展面临几个核心的命题。第一,如何实现主流价值观的深度艺术化表达?第二,如何锤炼反映时代本质的版画语言?我认为时代性并非指题材上的简单对应,而是指作品的文化内涵、情感结构、美学气质是否与此高速发展复杂多元的时代同频共振。第三,如何构建适配当代发展的版画创作生态?实现专业创作与大众审美、传承与创新的和谐共生。

数智赋能:后印刷时代的版画重塑与解放

罗中伟(中国美协版画艺委会委员、内蒙古通辽市美术家协会主席)

后印刷时代的数字成像、网络传播等技术,对版画艺术的“间接性”“复数性”“印痕美”等核心价值提出了根本性质询。然而,挑战与机遇并存。数字技术极大扩展了创作可能——3D打印实现复杂三维制“版”;媒介跨界融合摄影、声音、编程等艺术,对“印”的理解也从纸张油墨延伸至光影、数据等。

面对变革,我们需要在传统与科技间寻求平衡,坚守核心体验。手工质感、制版痕迹、从版到印的转化瞬间……这些身体性、物质性体验,是数字无法替代的。后印刷时代的技术革命,不是版画的终结,而是深刻的解放与重塑。它促使我们回归本质:为何而“刻”?为谁而“印”?透过“印痕”传递什么?

前言

刻刀起落间,刻下的是历史的印记;油墨印染处,印出的是时代的图景。当数字技术重塑艺术边界,版画这门以“印”为魂、以“痕”为语的古老艺术,正站在传承与创新的交汇点上。

近日,伴随“镌刻时代——首届当代版画双年展”在哈尔滨盛大启幕,一场聚焦中国当代版画发展的学术研讨会同步举行。来自全国美术界的专家、学者齐聚冰城,循着北大荒版画的壮阔文脉,围绕版画的语言革新、地域流派发展、数智技术赋能等核心议题各抒己见,在思想的碰撞与交融中,共同探讨这门艺术的过去、当下与未来,为中国当代版画的守正创新注入全新思考——

结语:
以痕为证,镌刻时代新光

研讨会虽已落幕,思考仍在延展。技术流变不息,媒介更迭不休,但版画艺术最本真的力量,始终源于那份通过“刻”的坚韧实现“印”的传达的执着,源于对土地的深情与对时代的谛听。版画的未来,在于能否将时代最深刻的情感与最锐利的思索,转化为可触、可感、可流传的视觉印记。

当数字洪流席卷一切,那亲手刻下的痕迹,那油墨渗透纤维的肌理,或许正是我们保存生命温度、抵御精神同质的一种倔强姿态。版画,这门古老而年轻的艺术,必将在持续的探索中,镌刻出属于时代的、新的光芒。

镌刻时代 版画有为
当代版画双年展“扎根”黑土地

□李浙

办一届。

“镌刻时代——首届当代版画双年展”共收到来自全国各地的投稿作品2687件,经严格评审,最终展出147件入选作品及49件邀请佳作。展览以“洪荒之美·大地声”“大国叙事·时代场景”“多元探索·未来向度”三大板块次第展开,主题鲜明、题材广泛、风格交织、意蕴绵长。其中既有对历史的深耕与回望,亦不乏对当下生活的敏锐捕捉与先锋实验,全景式勾勒了中国当代版画创作的蓬勃气象与学术纵深。

中国美术家协会主席范迪安亲临哈尔滨出席展览开幕式。他深情谈

到,版画工作者手中的刻刀,是镌刻时代精神的工具。黑龙江作为中国版画重镇和艺术高地,为中国当代美术注入了磅礴的“龙江力量”。本届双年展在黑龙江举办,既是中国美术界的一件盛事,也是新时代中国版画事业发展进程中的重要里程碑。中国美术家协会将一如既往地支持版画事业,愿广大版画工作者以刀为笔、以板为卷,为时代立传、为人民抒怀,在新征程上留下更加璀璨的艺术印记。

本届双年展将持续展至1月25日,静候每一位观众,在刀痕木理之间,“听见”时代的呼吸。

观众们凝神欣赏版画作品。

请关注
文旅频道·
妙赏专栏