

2011 上海青年美术大展

冲撞与平衡
美国青年版画集

刘海粟美术馆 编

冲撞与平衡
美国青年版画集

序

十月，喜迎祖国62华诞和“2011上海青年美术大展”隆重开幕之际，“冲撞与平衡——美国青年版画展”将在刘海粟美术馆和大家见面。这个展览作为本届青年美展的外围展之一，由总策展人陈履生先生推荐，力邀美国新泽西威廉帕特森大学中国艺术中心主任丛志远教授特别策划。

展览将带我们领略真实的美国现代版画艺术现状，全面地展现美国青年版画家的创作面貌。这些作品不仅反映了美国本土文化的内涵，而且越来越多地融入了东方文化的元素。

中美青年艺术家的作品借上海青年美术大展的舞台进行互动，在增进彼此了解的同时，也将促进中西文化的交流与发展。

刘海粟美术馆馆长 张 坚

冲撞与平衡：美国青年版画展

丛志远

所谓现代艺术就是艺术在其边缘向其它各个领域冲撞的一种行为和尝试。这种冲撞包括在政治、道德、法律、宗教、文化、审美观念、视觉、艺术形式、材料和尺寸等范围。当这种冲撞行为与其它领域取得一定范围和一定时间的平衡，她就能被历史所接受和承认。美国版画作为现代艺术的一个学科，其范围主要集中在两度空间中观念、题材、技法、材料与其它艺术种类及学科上的冲撞。她的版画就是在不断的撞击与平衡中发展和成长的。

上个世纪，是美国版画的世纪。她经历了金属版印刷和照相科学技术等的多重撞击，战胜了自身的生存危机，取得了世界版画霸主的地位。

早在19世纪末和20世纪初，当资本主义机器大革命给传统手工版画印刷带来生存危机之际，詹姆斯·惠斯勒 (James Abbott McNeill Whistler, 1834—1903) 将铜版画介绍到美国，并创建了绘画和铜版画协会。这个协会建立了一个共识，即一幅版画作品的限版印刷和印刷版画必须用铅笔签名和编码。这就在原始的版画艺术市场和商务印刷工业之间找到了一个平衡点，使得版画艺术和金属版机器印刷之间建立了一堵封火墙，将版画艺术和商业印刷严格区别开来。

到了20世纪中叶，由于照相科学技术突飞猛进，整个西方的版画再次面临了技术和艺术发展的双重危机。1960年，美国的琼·韦恩 (June Wayne, 1918—2011) 获得一笔1400万美元的巨额资金，在洛杉矶建立了塔马霖版画研究室 (Tamarind Lithography Workshop)。一方面，他们步斯坦利·海特 (Stanley William Hayter, 1901—1988) 30年代在巴黎建立的版画17工作室 (Atelier 17) 的后尘，组织和促进研究版画新技术，从技术上提高了版画制作的艺术性和专业性。另一方面，他们又注重吸引版画以外的艺术大师参与其版画工作室的艺术创作，进一步将艺术大师的艺术才华和版画工作室师傅的高超版画技术完美的结合，创造出了一大批优秀的大师级版画作品，使版画完全成为一个独特的艺术媒体，独自生存和发展。同时，他们更加注重对教育人才的开发和培训。他们的培训中心，特别是在石版画方面，专门训练版画家、教育家和印刷大师，从1960—1970年，十年来他们在全美国撒下的种子很快传播并开花结果。这些艺术家在各大大学建立了版画专业和版画工作室。他们成为美国各所大学的版画学科带头人和中坚力量，他们创建的版画工作室也成为世界著名的版画创作中心和重要的版画研究中心。从此，美国版画一举成为世界版画的中心。

21世纪的来临，美国的版画同样又面临数码技术革命的挑战。一方面美国在传统版画技术的创新、版画材料的改革和研究方面差不多走到极致，他们在这方面突破的空间越来越小，另一方面，数码印刷的技术和新的观念艺术给予了现代艺术家创新的广阔空间和自由园地。对于数码技术的挑战，无论拒绝和接受都有可能给予版画致命的打击。所以如何在传统版画技术革新和数码观念艺术撞击的旋涡中前进，“平衡”也就成了今年在圣路易斯华盛顿大学举办的美国国际

版画会议的主题。2011年SGC美国国际版画会议主席丽莎·布拉威斯基 (Lisa Bulawsky) 谈到了今年版画年会的主题：平衡。她指出：版画具有不断适应变化、面临冲撞、自我调整的生生不息的能力。版画是综合的、集成的，是版画作者、材料和版种手法、艺术批评、现代艺术和大众文化之间起伏变动的复杂组合。这些相互影响力创造了一个复杂的平衡。这个平衡恰恰是因为来自版画领域内外的挑战。

现在，上海青年美术大展在检阅中国青年艺术大军的同时，专门举办一个美国青年版画展让中国的观众有一个窗口来比较中西方青年艺术家的艺术作品是十分有意义的。我十分赞赏此次上海青年美术大展的总策展人陈履生先生别具匠心的构思和计划，感谢他的推荐和刘海粟美术馆的邀请，让我策划美国青年版画展览。

在策划美国青年版画展览的过程中，我并没有专门设立主题和要求，而是尽可能呈献给国内观众一种自然属性，让大家看到一个真实的美国版画艺术现状。尽管在非常有限的时间内，策划这样全美国性的展览有很大的难度，我在挑选作品时，还是注意到了展览的宽度、广度和长度。所谓宽度就是参展艺术家的面要宽，要尽可能挑选到美国各个地区的艺术家的作品。为此，我在参加今年的圣路易斯美国国际版画会议时，专门利用会议期间举行的版画博览会的机会，从数百名青年版画家的成千幅版画作品中挑选了一定数量的作品。所谓广度，就是艺术审美视觉的广度。我希望该展览融入一定数量美国教授的一些审美要求和标准。我特地邀请了几所大学的版画教授推荐他们最优秀的学生和研究生的作品参展。他们非常认真和慎重地通过评比、挑选和竞争在有限的名额中选出最优秀的作品。所谓长度是时间的跨度，此次展览作品大部分是近年来美国青年版画家的创作，不少甚至是应届毕业生的作品。为了从一个点上了解美国青年版画作品的创作跨度，我特意挑选了一部分我在美国近二十年版画教学中的收藏，以便中国观众对美国青年版画家的作品有多方面的了解。此次美国青年版画展的作品有四个特点：一、版画作品在版种上的综合应用，现在版画家已经不能满足于一种版画技术和单一版种的创作，许多画家将石版与丝网版结合，石版与铜版结合，数字与单版结合，创造出许多丰富多样的版画；二、现代技术对版画的侵入和在版画中的应用，艺术家们不但在图像上大量应用摄影，数字计算机绘画，在技术上也使新技术全面介入版画；三、在材料上的变革，人们不但要求在版画创作过程中应用无毒性材料，而且在印刷和清理的过程中也体现了这种欲望。蓝膜凹凸版画的创作、感光平版画的创作、水性版画颜料的问世，使得艺术家追求版画创作过程无化学物质污染的梦想成真；四、在文化观念和技法材料上，西方艺术家和版画家更加渴望加强对东方文化艺术的了解和追求。东方艺术和东方版画元素已经在美国版画家作品中频频出现。

我希望以这个展览为窗口，进一步增进国内观众对美国的现代版画和现代艺术的了解，以促进中西艺术的交流和发展。

科技是人类思考能力的直接产物。首先，我们产生一个想法，然后创造出可以达成此想法的科技，导致了新想法的诞生。Aaron采纳这种概念——将自然界中复杂的样式、肌理或者体系同我们在周围环境中人造的、科技的和建筑的元素中的发现相比较。

Aaron Coleman
自己动手数字符号
36 x 24英寸
蚀刻，粉尘，单版画
2011年

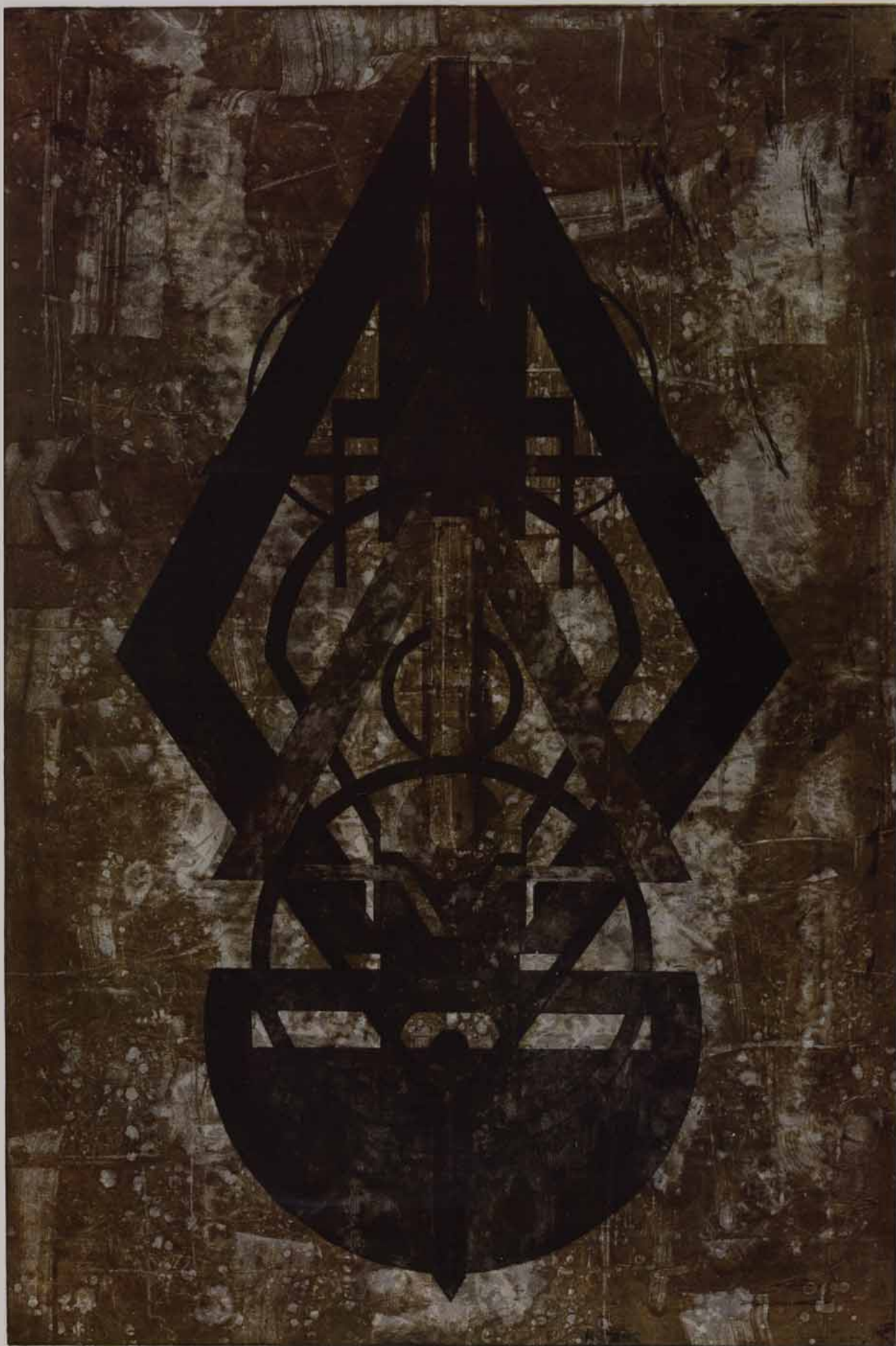
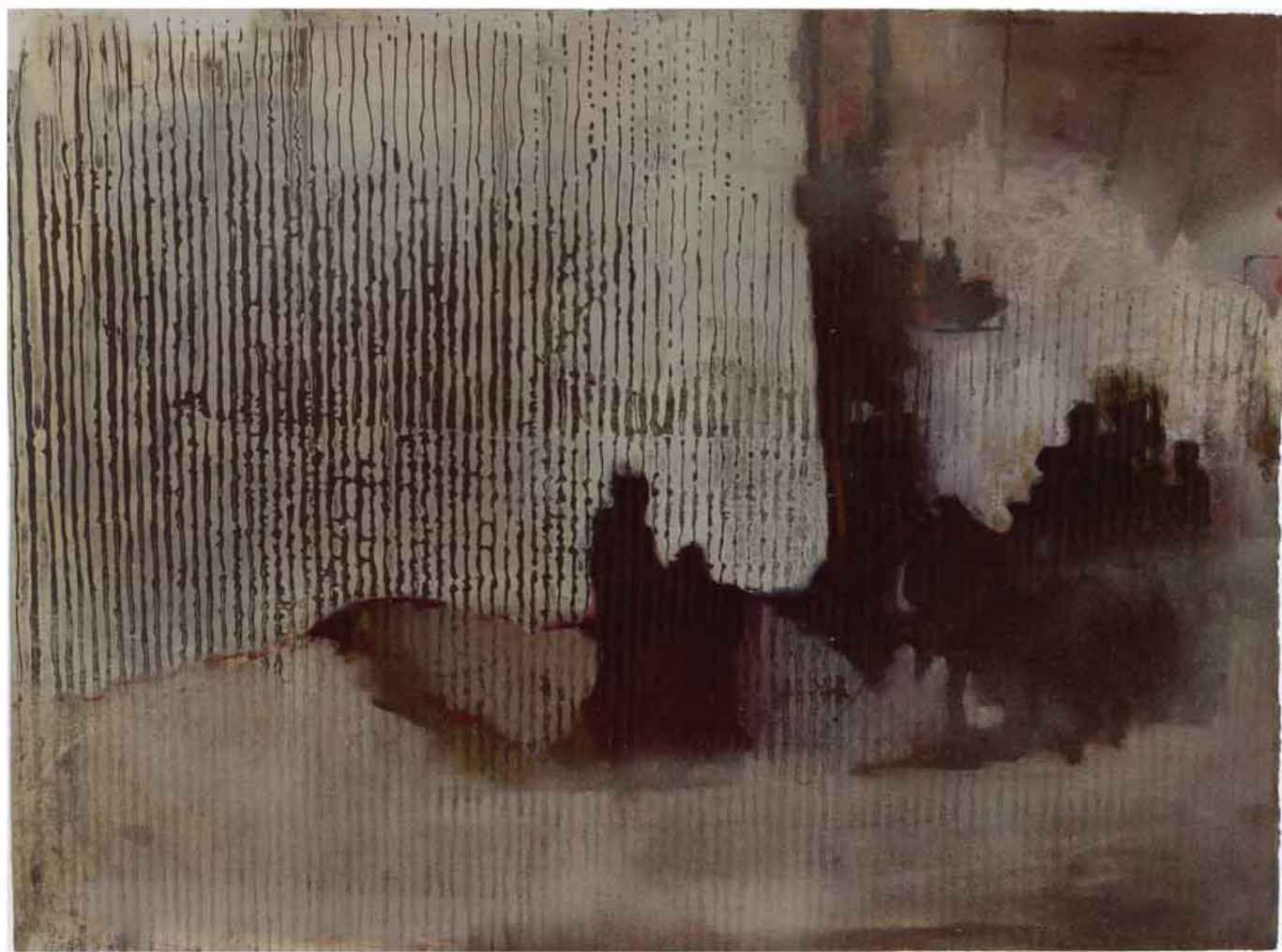

Fig. 1. Makis

186

在Aimee的大学生涯中，她注重掌握绘画技巧、解剖学以及我们在智力和视觉层面上对此的理解。她现在的作品运用了这方面的造诣技巧去探索用不寻常的方式来结合我们日常生活中常见的材料和形式，以此来创造深度和拓展视觉内容。

Aimee Denault
轻率的风景
29.5 x 40英寸
手绘，喷漆，拼贴版画
2011年

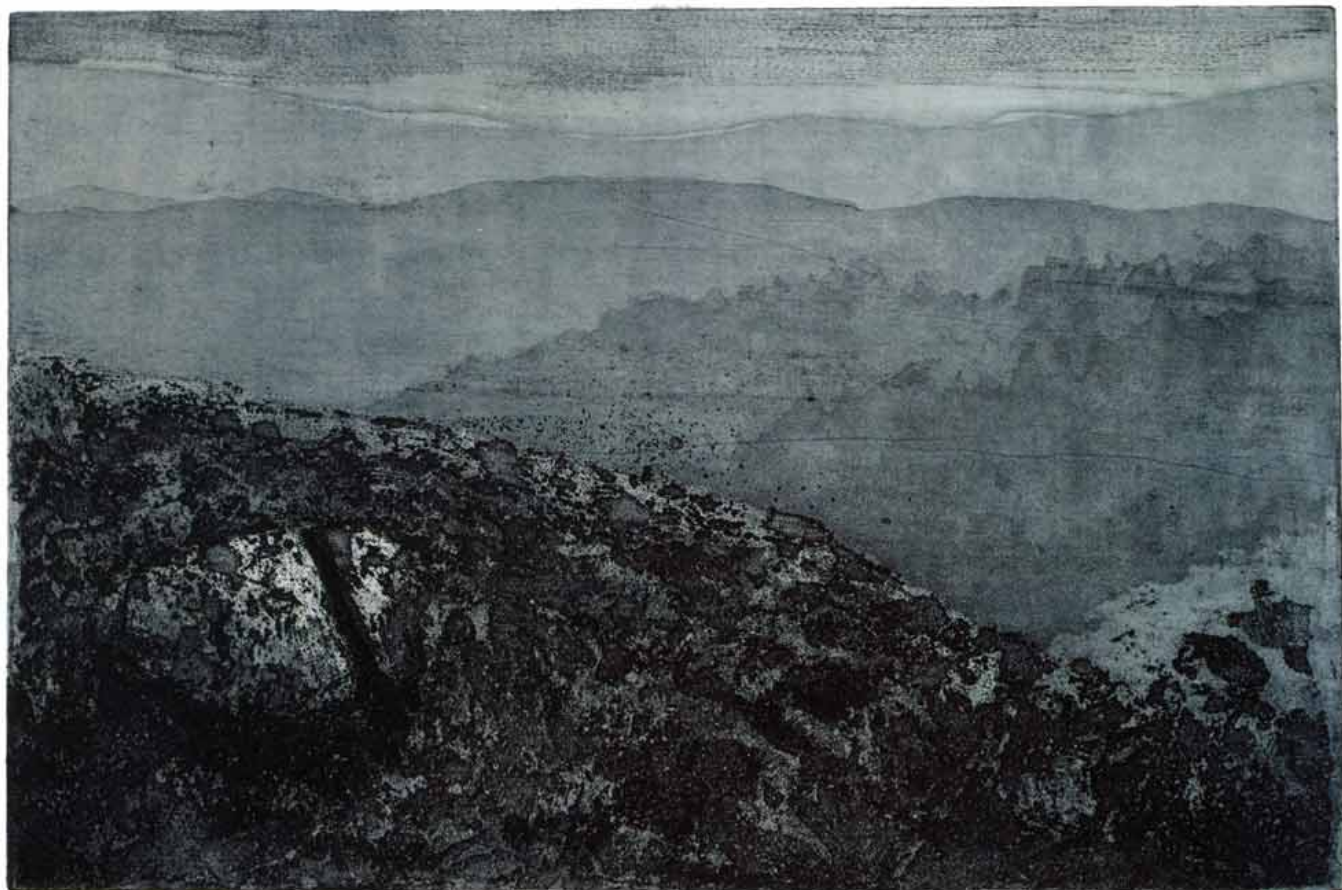

在Clark具体的意象中始终出现的是人类与他们的环境，自然和科技之间以及男人与其道德之间微妙的关系。这些主题经常在意识流的绘画中被表现，有机的和机械的因素被杂乱无序地交织在一起以创造象征性的物体。这些物体并因此有了自己的生命。他的最新作品探索了人类依赖科技的程度以及道德和心理上的暗示。

Jase Clark
无题1
30 × 22英寸
丝网版画。水彩
2011年

William Wadnicky Jr.
阿冈昆
12 x 18英寸
蓝膜版画
2005年

17

Algeria

William H. H. H. H.