

版畫創作教學漫談

謝梓文

一個時代有一個時代的表現風格，這是藝術發展的必然思想，敢于探索，勇于創新，才能打破千人一面，千篇一律。屈原曾講：“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索！”是的，藝術的道路也是漫長的。我們必須在生活里和古今中外的藝術領域里去求索，當然還要有正確的目標，而不是盲目的生搬硬套，而是借鑑創新，但首先必須弄清兩個問題，因為這兩個問題，一直糾纏不清，使人無所適從：

一、形式感和形式主義問題：一切藝術都是用一定形式來表現一定內容的。因此，內容和形式是相輔相成的，這已是一般的常識了。屬於造型藝術的版畫，特別需要講求形式，需要簡煉和概括，構成形式感。形式美與不美，直接影響作品的成敗。形式不美，再有很好的內容，也只是干巴巴的圖解，沒有給人以美的感受，人們是不接受的。如果內容好形式也好，其作品一定引人注目，徘徊於作品之前而詠其美味，這美味除內容而外就是形式感了。這種形式感，是作者根據美的規律和自己要表現的事物，變形變色，借以達到“似與不似之間”的境界。可是有的人竟然把形式感強的作品，誤認為是形式主義的東西，那種為形式而形式的作品，才是真正的形式主義，必須嚴格地區分開來。

二、變形變色的問題。版畫創作是允許變形變色的，要提煉取捨，所以要求變形變色，但是要怎樣變呢？作者首先要變換觀點和方法，必須學一點實用美術的審美法則和變化規律，在物象的基礎上變。要變得好看，不要變成醜陋，變得來為人們所不懂，比如顧雄的套色木刻《縫紉姑娘》、《晨》、鍾長清的套色木刻《奔》，我的水印木刻《牧童短笛》、《幻想曲》都在形式感和變形變色上作了深索。

講求形式感和變形變色，其作品必然會產生裝飾味，在我們的作品中，有裝飾味的作品是不不少的。如康寧的黑白木刻《母親組畫》、田軍的套色木刻《小康》孫林的套色木刻《柿園》、廖念一的套色木刻《春風》、庄紅藝的套色木刻《新裝》、江碧波的黑白木刻《醉》、江收的黑白木刻《寓言小品》、郭游的套色木刻《樂土組畫》，這些作品，大都是在寫實的基礎上，形式感強又變形變色而有裝飾味。

不管什麼畫種，都有一個向民族形式方面發展的問題，魯迅先生曾經說過：“在現在藝術上是要有地方色彩的。”這句話今天仍還有他的現實意義。要怎樣才能使作品民族形式化呢？就是必須向民族民間藝術學習，近年來我們認真學習和研究。覺得過去只是喊得响而實際未行動，其原因有二：一、是對民族民間的藝術不理解，認為太簡單；沒有啥學頭。二是學不進去，因為是洋底子。近年來大家都注意到了這個問題，於是有人組織地去濰坊、楊柳青、桃花鳴、綿竹、梁平等年畫產地進行實地採訪學習，並於去年暑期，組織了部分師生到四川梁平，作了調查研究，直接臨摹，而後創作了一批具有年畫特點的作品。我在抗日時期寫有一篇《論木刻民族形式之建立》中論述學習民族民間的過程是：舊瓶裝舊酒——舊瓶裝新酒——新瓶裝新酒。在藝術實踐中，完全證實了必須經過三個過程，因為這是規律。學習民族民間，不是單純地摹仿或保存傳統，而是為了發展；學習民族民間，最難學的是那種濃郁芬芳的鄉土氣息。如何將土洋結合得很好，還須再進一步在實踐中去探索，我們首先要熱愛民族民間藝術，虛心地認真地學習，而後才能在思想上生根、發芽、開花、結果，創出新的年畫的民族形式來。

發展各種版畫，決不是玩花樣。我們知道，套色、水印、拓片、絲漏版，都是中國最早發展起來的。三十年代，魯迅先生提倡新興木刻，為人所知，其它和銅版、石版畫及其它類型的版畫，則為人所不知。青年教師積極邊學邊教，終於把絲漏版和紙版畫發展起來了，張鳴的《圈羊》石版畫有邵常毅的《牧場的早晨》、劉智勇的《愛·記憶·母親組畫》絲漏版有李蘭的《小娃娃和大老虎》、紙版畫有翟幼林的《實習生》；所有這些類型的版畫，都有獨到之處，但如何發揮各種類型的版畫特點，卻是值得研究的問題。

現在，讓我們回復到教學上來驗證一下：學生之所以在近幾年來不斷湧現出大量作品，這與我們不斷研究教學，改進教學分不開。比如基礎課與專業課如何結合？這是長期以來未能得到解決的問題，不解決這個問題，就會使學生無法歸納形象和提煉取捨，我們經過反復研討，開設了黑白畫課，通過多年來的教學實踐，頗具成效。如版畫八二級，構思構圖是有一定的困難，但是由於認真學習了黑白畫，並認真地到生活中去吸取素材，基本上能歸納概括了，所以能夠搞出一些具有生活氣息的創作，這就證明黑白畫起到了應有的作用。其次是解決專業課與創作課相結合問題，由於過去專業課只作單純的技巧練習，致使學生忽視創作甚至有的不能創作，我們認為必須加以改革，把專業練習的模特兒，有意識地擺成帶有創作因素的畫面，使之一舉兩得，它的成效體現在77、78、80、82級上，都能創作，於是你追我趕，創作熱情極高，既學校術又學創作。其它如色彩、素描，我們相應地作了一些改革，比如上色彩時，教學生畫限制色彩，好與套色版畫相結合。素描在後期，讓學生開放，不完全從光暗出發，可以用線，略施光影，或以結構出發，強調黑白對比關係，也與版畫相結合，收到一定的效果。總之，要一手抓教學，一手抓創作，創作是抓出來的。