

画坛掇英·吴娅妮

个人简介

吴娅妮

本科毕业于西安美术学院版画系,硕士毕业于德国柏林艺术大学绘画专业,获硕士学位。现任西安欧亚学院艾德艺术设计学院教授、硕士生导师。中国文化艺术发展促进会国潮专业委员会副秘书长,陕西省“百青”文艺家、西安市美术家协会版画艺委会副主任。

吴娅妮《青山绿水——秦岭家园之一》丝网版画 40cm×54cm 2020 年

与秦岭的对话

○吴娅妮

秦岭,横亘于古都长安之南。

周秦汉唐,中国历史上几个重要的时代皆以关中为中心。秦岭如一道天然屏障,守望着关中大地,也见证着这片土地两千多年的历史变迁。古人仰观天象,以天地运行感知时间;而今天,我居于西安高层,日夜凝望秦岭,在城市与山脉之间往返,也在现实与历史之间穿梭。

秦岭渐渐成为我长期绘画的主题。

于我而言,秦岭不仅是一条山脉,还是一种精神的仰望。十多年来,我一次次走进秦岭的沟沟壑壑,走进它的一山一石、一俯一仰、蜿蜒跌宕与巍峨险峻,时而远观,时而置身其中。从春光明媚、万物苏醒,到夏日草木繁茂、绿意涌动;从秋日五色斑斓、层林尽染,到冬日白雪皑皑、寂静深远,一次次走近,让我越来越确信:秦岭值得被反复观看,也值得被反复描绘。

《青山绿水——秦岭家园》这一组丝网版画,便是在这样的长期观看与情感积累中逐渐生长出来的。

青山绿水:
在丝网版画中寻找秦岭

长期观看秦岭之后,我越来越意识到,真正进入画面的并不只是山峦、岩石和森林本身,而是我与这片山水之间逐渐形成的观看经验。秦岭既是现实中的自然山脉,也是

承载历史、生活与文化记忆的精神空间。面对这样一座山脉,我希望找到一种既能够表现其自然风貌,又能够容纳个人感受的当代版画语言。

作为一名版画艺术创作者,我无法直接参与秦岭的生态治理,但可以用自己的方式,去表达对秦岭的敬意。于是,我选择用丝网版画这一最具当代性的版画语言,去描绘我心中的秦岭。

丝网版画是版画领域最当代的版种之一。自 20 世纪 50 年代以来,以安迪·沃霍尔为代表的大量波普艺术家利用丝网技术进行图像创作。丝网版画最重要的特点之一,是能够把摄影图像转换成绘画语言,在画面中形成摄影般的物体真实感;同时,它又具有简洁的平面语言,通过橡胶刮条压印、错印、套印、叠印,实现色彩的大面积平整与丰富变化。与其他版种相比,丝网版画的表現自由度更大,墨料能够均匀地呈现在作品中。由于置换色彩和套色方便快捷,它在色彩表达方面也具有丰富而强烈的特点。

在《青山绿水——秦岭家园》中,我试图用当代艺术语言、当代人的审美去创作秦岭,让作品能够反映秦岭的自然风貌,以及它作为中国脊梁的特殊地位。秦岭是开启奇幻的门扉,是现代入挣脱理性桎梏之地,它为我们提供了一个颠倒的镜像。在作品中,我把各种山峦、石

阵,像超现实主义利用拼贴一样同构于一个画面,以当代流行的摄影图像,将秦岭创作从传统中解放出来,形成最自由和最自觉的创作。我把秦岭大面积不同层次的绿色进行归纳和简化,提炼石头的造型和颜色,使不同的石块在一个画面里形成一种视觉的“拼贴”。这是我对秦岭的主观提炼,也是我理解中的秦岭家园。

在具体的画面处理中,我并不试图完整再现秦岭的自然景观,而是将不同尺度、不同视角的山水经验重新组织在同一画面之中。大型溪流中的石块与山体并置,山体又与烟云相互交叠,俯视秦岭的宏观视野与局部山石、树木的微观观看彼此穿插,使原本属于不同空间尺度的景物在画面中获得新的关系。这样的并置,也成为这组作品重要的视觉特点。

尤其是在丝网版画反复套印的过程中,色彩并不是简单地覆盖在画面之上,而是在叠印、错印和色层的相互作用中逐渐形成一种具有秦岭气息的“烟云”。这种烟云既不是中国画意义上的水墨烟云,也不是油画对于自然烟云的写实描绘,而是一种由色彩、层次和套印痕迹共同生成的视觉形态。它时而弥漫于山体之间,时而从石块与森林的缝隙中升起,使山体、烟云和色彩彼此渗透。它带有一定的偶然性和魔幻色彩,这也正是丝网版画语言介入

秦岭之后产生的独特效果。

因此,这组作品中的秦岭并非一个被直接描摹的自然对象,而是经过观看、提炼、重组和套印之后形成的一个新的视觉空间。石块的坚硬、山体的厚重、森林的繁茂与烟云的流动,在同一画面中相互转换;宏观的山川气势与微观的局部细节彼此映照,共同构成我所理解的“秦岭家园”。

由于版画的创作过程与绘画有所不同,作品最终呈现的效果往往要经过多道工序才能逐渐显现。整个过程大致经历了资料收集与实地考察、草图构思与调整、制版、印刷以及反复修整几个阶段,但这些阶段并不是彼此割裂的,而是在不断观看、实践和判断中相互推进,最终形成作品的整体面貌。每一次调整,既是对秦岭理解的一次深化,也是对画面语言的一次提炼。

真正进入山中,与当地的山、水、植物相处,才能感受到秦岭不同于一般风景的气息。对秦岭自然环境和生活状态的深入了解,是这组作品能够成立的重要基础。秦岭的山、秦岭的水以及山中的气息,并不是彼此孤立的,它们共同构成了我对秦岭最直接的感受,也最终成为画面中的具体内容。

版画的制版并不只是把草图转化为网版,而是重新思考怎样把秦岭的“绘画性”转化为丝网版画的语言。自然影像中的真实感、山石造型

中的主观提炼以及丝网版画本身的平面性,需要在制版过程中重新建立关系,在自然影像与主观造型之间寻找属于自己的丝网语言。印刷并不是对既定画面的机械复制,而是在一次次套印中不断发现新的可能。

因此,真正进入印刷之后,作品仍然处于不断调整之中。首先,山石的造型与画面的整体感染力得到结合;其次,画面并不是为了造型而造型,而是让造型服务于整体的气氛和气息。在画面中,有意识地将不同的印刷技术结合起来,使山峦的层次、空间和气势更加丰富。在色彩方面,整组作品保持了较为统一的关系,绿色贯穿不同的山石、森林与泉水之间,形成一种放眼望去方圆百里皆是绿意,似乎看不到尽头的感觉。陡峭的岩石间偶有小树冒出,岩石又生长在茂盛的森林之中,而森林最终融入整个秦岭的山水。画面中的山与路有直有弯,我将秦岭巍峨的山水气势融入场景营造之中,同时利用版画的留白,使画面在丰满密集与萧疏简淡之间形成变化。

这组作品创作了一年有余,每幅作品都经过了多次套印。对版画而言,最有意思的地方也正在于这种不断接近却始终无法完全预知结果的过程。草图画得再仔细,也无法完全知道最终效果;制版时不知,印刷时不知,反复修版时仍然不知,(下转 T03 版)