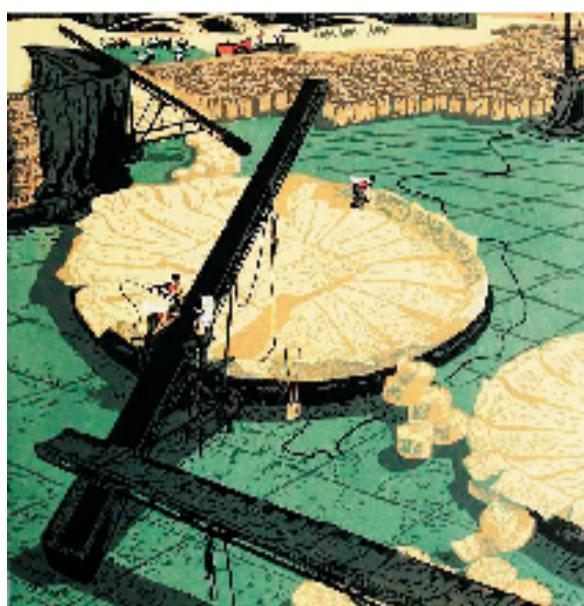

北大荒版画如何刻进未来

■ 沙永江(中国国家画院版画所所长)

沙永江 花絮系列之四 45×60cm
丝网版画 2003年

张喜良 又是一个丰收年
50.5×49.5cm 1974年

我曾经在黑龙江从事版画创作与一线教学多年,对北大荒版画的艺术语言与精神内核怀有深厚情感。

在艺术上,北大荒版画继承了延安文艺“为人民服务”的传统,并升华为一种审美化的精神纪实。知青一代的参与,不仅带来了文化视野与艺术自觉,更使北大荒版画成为那个年代的精神图谱,记录了一代人战天斗地的集体记忆与理想主义情怀。从晁楣、张祯麒、杜鸿年等前辈的作品中,我们看到一种雄浑、豪放、绚丽而质朴的整体风格。那铿锵有力的刀痕、层层叠压的肌理、饱满强烈的色彩,不仅是技艺的展现,更是情感与意志的物理刻录。这种“从大地中生长出来”的艺术,为中国版画注入了一种集体主义的美学典范。

当下挑战: 传承困境与青年接棒的思考

然而,我们必须正视现实的问题。北大荒版画作为黑龙江重要的文化符号也是黑龙江省的“文化名片之一”,其认知度仍局限于象牙塔和版画专业圈层,未能真正走入寻常百姓家;

创作梯队严重不足,尤其是青年人才不足,作品创新乏力、展现出来的形式单一等问题日益凸显。我们不得不反思:传统的优秀基因如何在当代视角下被激活?我们又该如何在快餐文化盛行的今天,守住版画这门需要沉心打磨的艺术?

我们正身处“后印刷时代”,数字技术、智能技术深刻改变了图像的生成与传播方式。这为版画创作带来了双重境遇:一方面是前所未有的技术解放与表达可能,另一方面则是本体价值与工艺精神可能被消解的风险。部分青年艺术家的创作思维在快速发展,但技术是“没有根基的发展”,甚至出现只创新而不知传统版画为何的怪象。创作上,停留于对传统形式的“数字仿真”,未能实现视觉语言的当代转化。对于版画本体语言,画面缺乏大刀至简的本体语言探索。如代大权、康宁、戴政生、王僖山等前辈那种大刀阔斧、气势磅礴的审美表达。

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。技术是“新瓶”,必须装入时代精神的“新酒”。

对于年轻艺术家的培养,我们不仅要传授技法,更要搭建平台,鼓励他们将个人化的当代感受与地域深厚的艺术传统进行创造性对话。黑龙江省可以申请国家艺术基金的培训项目,针对全国优秀青年艺术家的油印木刻进行培训,拓宽套色油印木刻的作者范围,不局限于黑龙江

者。下一代的青年生活经验、审美趣味和关注点与前人不同,他们更善于从网络文化、全球视野与个体微观体验中汲取灵感。唯有让青年成为转化与表达的主体,才能解决梯队断层,激活创作活力。

在近年来的创作实践中,我尝试推动北大荒版画从历史叙事向当代生活转型。例如在《雪域温泉》中,我以水印木刻的细腻语言,刻画冰天雪地中温泉与人物的休闲场景,通过冷暖对比与氛围营造,既保留了北大荒版画雄浑硬朗的刀痕特质,又融入了当代生活的温润气息,体现出人与自然和谐共生的现代诗意。

破局之道: 构建多维宣传体系与推动公众化传播

版画的呈现形式未来不能局限于传统的表达与传播方式,须主动融入时代语境,构建多元、互动、可持续的宣传体系。

第一,明确版画边界,树立专业引领。在AI技术和数码艺术日益发展的今天,可由专业机构牵头,明确版画的定义与范畴,建立相应的创作与评价标准,引导行业健康有序发展。

第二,宣传需与时代同行,善用多媒体平台。我们应系统策划短视频、直播刻制、虚拟展厅等数字内容,让版画制作过程可视化、故事化,增强公众的参与感与认知度。

第三,拓展展览与体验形式。展览应成为可感知、可互动、可记忆的文化现场。可设立版画制作体验区,让观众亲手尝试刻制与印刷,感受“刀痕之力”;也可探索如“冰封版画”等跨界展陈形式,将黑龙江的地域特色与当代艺术语言结合,营造视觉与观念的双重冲击。

第四,强化教育普及与青年培养。黑龙江套色油印版画培训项目应更体系化、常态化,吸引更多年轻人加入。课程设计既要注重技法传承,也要融入创作思维、媒介实验、策展实践等模块,培养具备当代视野与创新能力的复合型人才。

最后,推动版画与文旅产业深度融合。黑龙江旅游资源丰富,版画应成为“行走的文化符号”。建议在机场、高铁站、中央大街等文旅窗口设立版画展示与销售专区;开发以版画元素为核心的文创产品,让艺术融入日常生活。同时,可结合艺术家工作室、版画工坊、专题展览,策划“版画主题旅游线路”,打造沉浸式文化体验。

北大荒版画留给我们的,是一套完整的“精神刻录系统”,包括观察世界的视角、提炼生活的方法、转化情感的技术路径。今天,我们面临的课题不仅是技艺的传承,更是如何在数字化、全球化语境中,实现其精神内核的创造性转化与传播突破。

刀刻黑土 薪火相传

——如何让黑龙江版画“活”在当代

■ 刘德才(中国美协理事,黑龙江版画博物馆(省版画院)馆长、院长)

对黑土地的敬畏与深情,既是我个人创作的注脚,更是黑龙江版画半个多世纪精神传承的缩影。这种精神的延续,也离不开机构平台的支撑。作为黑龙江省版画传承与展示的重要平台,黑龙江(国际)版画博物馆通过“展览展示、藏品积累、公共教育”三位一体的运营体系,积极推动版画艺术的传播与普及。场馆现有1.3万件(套)藏品,馆藏规模位居全国前列,并持续通过引进国际交流展、举办国内专题展、开展公共教育项目等方式,构建起内外联动、专业与大众结合的发展格局,为版画艺术的当代活化提供了有效支持。

现实挑战:运营与生态的双重课题

在取得成效的同时,黑龙江版画领域也面临一些共性问题。

在场馆运营层面,接待能力与客流增长失衡问题凸显,文旅热潮中单日接待量激增导致管理压力增大;免费开放模式下的应急能力与设施防护亟待完善;资金保障依赖财政与捐赠;数字化建设滞后,线上展示与新媒体传播不足,难以适配年轻受众需求,限制了馆藏传播半径。

行业生态层面,人才梯队断层风险依然存在。版画创作周期长、经济效益有限导致青年人才流失,“院校+基地+行业”联合培养体系尚未成熟,产学研衔接不紧密;市场转化存在区域局限,高端收藏渗透不足,文创产品缺乏突破性设计,艺术价值难以有效转化为市场价值;部分作品题材局限于传统乡土,对冰雪经济、中俄交流等时代主题挖掘不够,艺术语言与当代审美衔接不足,公众认知仍停留在“小众艺术”层面。此外,黑龙江省版画资源分散,博物馆与地方创作集群、文旅机构协同不足,未能形成“馆藏+创作+旅游”的整合效应。

未来路径:以场馆为核心的生态升级

面对困境,可以版画博物馆为核心枢纽,构建“守正创新”的发展路径。在场馆运营上,优化服务与安全防护;实施数字化转型,建设线上美术馆与虚拟展览,打造“刀刻黑土”新媒体IP;深化文旅融合,推出多元“版画研学路线”。

人才培养方面,构建全链条培育机制。与中小学合作开展“版画进校园”,通过青少年画展储备后备力量;深化“展览+教学+采风”模式,邀请名家驻馆培训,完善“院校+基地+行业”联合体系,建立青年人才扶持机制,形成老中青有序衔接的梯队。

产业融合层面,立足黑龙江资源优势,打造“艺术+文旅+科技”生态闭环。将博物馆纳入文旅精品路线,开发“冰雪+版画”“跨境+版画”主题产品;组建版画产业联盟,统一品牌形象,拓展国内外展会渠道;引导创作者聚焦时代命题,推出兼具思想性与艺术性的精品力作。

资源整合上,打破分散壁垒,推动博物馆与省内版画阵地、高校、文旅机构的协同联动,实现资源共享与活动互推;巩固国际交流成果,让黑土版画成为跨境文化交流载体,同时加强与全国流派的互鉴,丰富发展路径。

从创作坚守到场馆运营,黑龙江版画的生命力源于对土地的热爱、对技艺的执着与对时代使命的践行。只要坚守精神基因,以博物馆为核心,以守正创新破解难题,黑土版画将续写“刀笔传薪火,黑土绽芳华”的崭新篇章,在新时代绽放持久光彩。

刘德才 暖风三月 66×96cm 版画 2017年