

高建刚的诗歌与版画作品多重呈现诗意
《眺望》新起点
共通文学与艺术

高建刚在《眺望》开幕现场为观众阐述他的版画创作。

诗歌、版画、书法一起“眺望”，写作者、创作者与再创作者、观众相互理解，多重跨界终归于艺术观、世界观、人生观的表达。这种结合呈现的一场展览《眺望》，“是一种尝试，一次新起点。”10月15日，《眺望——高建刚诗歌与版画、杨乃瑞、王开生书法联展》在海韵艺术中心开幕，文学艺术跨界对话会也在现场精彩上演。

跨界对话展览的“眺望”

“版画视觉上呈现的意境和诗歌的意境能够统一，书法在书写中又体现了对诗歌的理解。”青岛市作协名誉主席高建刚认为《眺望》展览“对于作者和观众，都能起到相互理解的作用”。

“黑白木刻版画历史悠久，是最接近诗意表达的艺术形式之一。”著名版画家张白波作为特邀嘉宾，在现场对话环节中表示，“其简练、概括、单纯的艺术特质与诗歌异曲同工，极富审美联想。”高建刚的版画属于“诗意版画”，透着浓浓的文学艺术领悟，彰显其独特个性魅力，似乎“是从他的诗歌和小说中截取的一个瞬间切面，这个切面既是情感体验，也是内省意识，环绕着它所展开的潜在叙事，在黑白构图间不断发散、延伸”。对话会上，高建刚透露，版画创作源起于鲁迅的影响，这些年来，从诗歌意向空间到版画可视空间，文学与绘画艺术相互渗透，互相吞吐诗意。

此次杨乃瑞、王开生两位书法家的联展作品的创作素材均来自于高建刚的诗歌作品。作为中国书法家协会会员、市书法家协会顾问、文艺评论家协会副主席的杨乃瑞，其作品“以行草书为主，线条凝练厚重，字体舒适耐看，古意盎然”；作为中国作家协会会员、青岛市书法家协会顾问的王开生，其作品“一任自然，写我心，写我感，淋

漓尽致表达着传统文人的自然书写情怀”。对话会上，两位书法家均表示，诗书画一体，直击心灵的文字会带来无限的挥洒激情，现代诗歌的书写极大地丰富了传统书法的创作内容与形式。

“《眺望》本来是我一本小说的名字。”高建刚说，这场展览的多重艺术结合呈现，恰好也是一种“眺望”，意味着新尝试、新起点。

文学与绘画的诗意互通

自2005年开始创作版画，高建刚选择以木版为主，题材大多是现实主义的，“主要是生活中所见具有一定内涵和象征意义的画面，它有时表现于海洋题材，有时表现于城市现代生活题材，有时是西藏高原的生活题材，总之是适合于木版画的现实意象。在表现形式上，我更注重线条的运用。”

在高建刚看来，版画与文学的关系特别近，文学书籍封面、插图、藏书票，版画有独特的效果，它的深邃、劲道和视觉冲击力，是别的画种难以替代的。“刚开始创作期间我正要准备出版我的个人诗集，就想用我的木版画做插图，诗集出版后看到自己的木刻插图的确起到了不错的效果，所以就继续从事木版画创作，既有它的艺术价值又有文学上的实用价值。”

多年以来，文学与版画在高建刚的诗意创作中互相促进，他对两种创作的相互影响也梳理得非常清晰。“版画像其他画种一样需要有敏锐的观察力，观察到一个人物或物象的特征，要善于抓住它。”高建刚说这对文学创作就会有一定的影响，它可以帮助作家去观察并用文学语言加以刻画表达出来。同时，绘画（包括版画）与文学共同存在“细节与概括”，“绘画的细节刻画与概括很直接，一组静物哪里应该刻画细节，哪里应该概括处理，非常明确。绘画的形成意识会帮助文学创作在这方面的努力。”此外，绘画离不开整体、局部、整体的过程，文学也需要这方面过程，文学作品的结构与此密切相关，所以绘画这方面的训练，会提高文学创作的结构意识。同样讲究“笔触”，绘画中的笔触可以造型，可以宣泄情绪和渲染气氛，文学的笔触可以借鉴绘画的笔触的作用。高建刚解释，“笔触可以是一个画家的个性特征，比如梵高，同样文学语言的笔触亦然，比如鲁迅。”在他看来，文学对绘画的作用更重要，“它能提高绘画的思想性、丰富和加深绘画的内涵，更重要的是它能与绘画一起思考产生创新的艺术观念。比如提出超现实主义思想观念的就是诗人阿波利奈尔，与立体派画家毕加索互相影响。”

“文学创作累了的时候需要休息调整一下，我就画画放松。在完成文学创作任务后，有时也是集中力量绘画（版画）。”高建刚表示，无论做什么，全身心投入才能有所创造有所收获。

从海子的同名诗
延展而来

西海美术馆“亚洲铜”开展

西海美术馆全新艺术项目“三人展”的首场展览“亚洲铜”上周末开展。“亚洲铜”是从海子的同名诗延展而来，策展人鲍栋邀请了陈哲、王思顺和邬建安三位在当代艺术领域选取雕塑、摄影及影像装置等不同创作形式的艺术家，围绕着“亚洲铜”这一意象，与美术馆三个极具差异性与个性的展览空间进行对话。

“在海子的‘亚洲铜’这首诗中，凝注着对东方文化形而上的追求及背后宏观的精神，而此次展览则深深链接着诗歌意象中坚固的本土文化原型。”开幕活动当天，鲍栋为到场观众进行了现场导览，围绕着展览主题、作品概念及空间设计展开讲述。三位艺术家都在探寻着物质、自然、地理、天文与精神、方法、感性之间的默契与共鸣，他们关注切身经验与周边世界的关系，从人类文明历史中获得灵感，试图与当下时代和人们内心的潜意识进行联结，与古为徒，观照自身。

与此同时，鲍栋从艺术作品与空间的互动关系角度谈到：“该展览通过三位艺术家的作品，进而与建筑本身发生有趣的对话——西海美术馆的建筑师让·努维尔强调着建筑与人文、地理的关联，给予建筑本身以强烈的存在感，而海洋、空间与艺术之间有碰撞和融合则是展览构建的另一维度。”

“每个展厅堪称是艺术家的一场个展。”其中，邬建安的作品一直关注材质和镂空语言，横亘在抽象与具象之上另辟天地。本次展出的作品《素色的面孔》是艺术家在与牛皮材质的有机属性博弈的过程中，与自然规律合力创造了最终的作品形象和样态。陈哲的作品持续以个人的体验为切入口，透过高度文学化的表达和最直接的身心经验来探求人存在的普遍境遇。本次展出的《星骨仪：颅十二宫》中，艺术家借由对人体和星空的关系来实现我们对自己和宇宙的观看。在《向远的圆是你》里，她引我们打开眼睛和耳朵，去观看和聆听最初容纳过我们的容器，这个容器是自己，也是世界。在《偏善幻中来》里，她以诗为题，提醒我们每一次的注视和目光都是不可替代的，而这目光落向世间无处不在的天、地、人和灵。王思顺的作品带有原始的生命力和神秘的底色，他从世界各地搜集肖像石，对这种具有人性的自然物进行运用，并赋予这些自然物以人格和权利，从石头当中得到神启，得到永恒的超越性力量。

“‘亚洲铜’是我收藏了很久的一篇文章，而西海美术馆所在环境具有的海洋、月亮等存在，都与诗歌意象形成了呼应。”鲍栋这样总结。据悉，“亚洲铜”将展至12月10日。

“亚洲铜”王思顺作品展览现场。西海美术馆供图

书法版画诗意互通。