

刀与水之间

版画家杨全发的水印木刻时光

文本刊特约撰稿 王卓森

近日,海南画家杨全发版画作品展“椰风印痕”在博鳌开幕。当天,省内外诸多艺术家参加开展仪式。

本次展览展出了杨全发30余幅表现海南风情、反映时代风貌的专业水平的画作,展出作品题材广阔、内容丰富、手法独特,较为完整地展现了杨全发创作生涯各个阶段的艺术成就。其中有《椰风》《古林清幽》《春潮》(版画)等多部在全国或全省获奖作品,部分作品分别被四川神州版画博物馆、广东美术馆、安徽省文联美协、深圳美术馆、中国致公党画院、香港文山斋艺术中心收藏。

《琼花》(水印木刻)

记住琼海,源于电影《红色娘子军》。洋溢着革命美学和海岛风情的镜头中,晃动着大片迎风摇曳的椰林,还有那条宽阔的万泉河,甚至那一颗在琼剧音乐中冉冉升起的晨阳,竟如此地富有这个地方的气质,让我有一些迷幻般的想象,觉得那里的红色人文是不需渲染的文学,那里的光风霁月是直接可以入画的美。事实上,记住琼海,还更多是因为认识了一些值得记住的琼海人,比如琼海籍海南著名版画家杨全发先生。

最初看到杨全发的作品,是水印木刻《春潮》。浪花以聚集大海无限能量的方式激荡在画面上,一块苍黑嶙峋的大礁石尖刀般挡在透视线上,制造出一种压抑之下的迸发和奔放之势,泡沫横浮在海水和礁石之间,传递出一种轻松和生动,还有白色的鸥鸟们,把群类的翔飞技能发挥至极,精灵的自由凌驾在波涛的呓语之上。海水底下似乎隐藏着一个谜题,企图吸引海岸上所有物种不安的灵魂,使人过目难忘。看杨全发平静的脸庞、和善的微笑,身上鲜寡的烟火之气,想象他走的应该是三月熏风、景明

春和的路数,却不知他能把海洋强大而躁动的脾气和心事收归到这件作品之内,把熟悉的元素组合出一种张力。我想,除了构图的需要,杨全发要极力表达的是一种南海边的独美和锐力。从这幅作品已激越出刀痕和色彩的意蕴来看,最难能可贵的是,他以水印版画的意义诠释了自然和内心丰富的感觉,同时很好地区别了其他绘画体裁。就艺术素养和技法而言,从事水印版画创作不仅要有其他体裁画家的悟力,因为脱离了布面、纸本等介质,还要具备匠人的心气和功夫,在水痕、木味、刀功、墨染的交织中,如果刀刀见神,版版生辉,一定是已臻化境了。不说杨全发几十年来笃定在无数块木板边的手运刀行,在娴熟的手法中不断实现个人的“想法”,把海南的水印版画创作和创新拉进一个新的广角,也不说他的只问耕耘不问收获的心态,单单选择展览场和名利场越来越生冷的水印版画领域,他其实已经刻画出了一种不凡的人生。

从春潮涌起的大海回到杨全发的画风,要说透他的整个创作流变以及在海南版画界的清晰存在,似乎有些难度,他实在是太善于“变化”,而作品数量又不算少,像一个混迹于世风的中年人,身后的故事是很难一语道破的。还好,琼海不远,沿着万泉河岸边走去,找寻一些地方性的印象和感受,捕捉一些可生成东海岸艺术影像的细节,以作为版画家杨全发艺术观察的背景,兴许是可为的。身边的琼海,海风拂过,椰林婆娑,安详得有些出世。随着蔡家大院在几棵大榕树边淡然进入夏天,夹着从玉带滩袅袅传来的博鳌论坛的声音,粘耳的蝉鸣从榕树叶子的后面飘过来。

游客很多,尽管到处是绿树丛丛,他们依然无法匿迹于此地的乡村和海岸。杨全发没有避开这些时光中的生活和历史行进,也没有折

进万泉河边的安详中自我徜徉,而是有所兴然,有所劳作,那就是在个人的水印版画世界里营造一方天地,收割几茬果实——清水和颜料是柔软的,刻刀和木板是坚硬的,在此两者之间焕发出气息和精神的,是出水成韵、丰富层叠的印痕。这印痕,把杨全发一颗恂然的心,一种忘我的状态,甚至一道夜晚中的眼神,收拢得不分彼此,点点渗入他好静的生活和必然的日常琐碎中。说实在的,我个人以为,他的水印木刻作品,无论是居于不同题材的创意、构图和水印的技术处理,还是内容的深挖和拓展,都已形成了他个人的范式和成果。多元,层次感强烈,新版画,直逼油画效果,生活微发现,时政主题,等等。只知道,他的画挂在哪个展厅,都不会影响到空间的氛围和光线,而只会呈现为一框艺术的景致,增加现场的分量和神采。

巡航式地观看了杨全发《英雄花·追念永存》《沃土》《椰风》《晨鸣》《热风》《娘子军·万泉河边的记忆》《琼花》《一路椰风》《海花》《江南古镇》等作品,愈发觉得他多年一日的坚守是十分值得的。他不离弃海南岛的母题创作,还有有关一些域外的走心用意,获得了业界和界外的认知度以及影响力。很多奖项终归于作品,多件画作参加全国和地方美展,进邮票,上明信片,被刊物

《沃土》(水印木刻)

报纸介绍,这样的结果,不留遗憾地回馈了他长期以来在水印木刻版画方尺间的倾情独舞。看得出,杨全发的作品很好地作答了他内心苦苦的寻觅,只有放眼海南岛,回到琼海脚下的土地上,回到家乡万泉河畔的晨昏中,让眼睛饱吸自然,让耳朵灌满风声,让心和思索一起行走,才是自己那条通往灵魂和艺术的山阴道。这样的感悟,不是一幅画就画得出来的。

往东看,海南岛绿色的椰林里,江海田园静美如画,夕阳照射之下,炊烟袅袅之中,万泉河水清又清的甜美歌声又飘起,红色娘子军在电影中和芭蕾舞台上矫健灿烂的身影依然盘旋。时光循环往复,无法消退人们对这些美好记忆的勾留,甚至放大了视觉和触觉去寻找新的经典。所以,后续的传奇里如何重构不一样的海韵椰风,杨全发和不少同仁在叩问自己。

刀的锋利,水的浑然,之间就是善思和刻苦的杨全发先生。■

《硕果》(水印木刻)
《娘子军·万泉河边的回忆》(水印木刻)