

斋藤清刻刀下猫的形态

——论日本水印木刻的含蓄美

文/汤畅

摘要：斋藤清，作为日本著名的版画家之一，在其创作过程中，不仅将风景作为对象，还绘人物、猫等等。版画作品表现出自然清新的风格，既写实又富有浓厚的装饰韵味。本文旨在通过对斋藤清的猫系列作品的艺术解读来剖析水印木刻版画的形式语言美，探寻人、自然、艺术三者间的交叉点和结合点。

关键词：斋藤清；水印木刻版画；形式语言；自然；猫主题

一、“猫”主题版画作品

关于动物的绘画起源是十分久远的，劳动说是艺术起源最具说服力的学说。史前艺术在内容和形式上带有明显的劳动生产活动的印记，在史前大量的岩画中就常常能看到动物的绘画形象，如野牛、野猪、野马、鹿、大象等。动物作为原始人的狩猎对象、主要的食物来源，使人们能够对这些动物充分了解，从而表现得相当准确、神情备至，使之成为史前艺术最主要的表现主题。

猫与狗是人类最为亲近的动物朋友。相比被驯化、忠实的狗，猫具有独特的性格魅力，其错综复杂的性格更容易让人类在它们身上找到相应的情感映射，因而艺术家对猫的创作空间更为丰富。

猫性格独立、随心所欲，思想不易被人驯服，通常愿意以自己的方式在人类的世界游走。在科技迅猛发展的当下，人们的快节奏生活时常刻板无聊，这与猫整日的悠闲自得形成鲜明对比，使得爱猫、养猫、画猫成为人们对自由生活方式的向往的情感寄托。

艺术家们借助猫的视角，展现当下生活的安逸，透过猫拥有好奇心的特征，展现其活泼可爱的本性，间接传递人们积极乐观的生活态度。例如歌川国芳的作品《猫饲好五十三图》，描绘了猫起床、舔舐毛发、捕捉鱼鼠、睡觉、伸懒腰、相互嬉戏、斗殴、挠痒等动作，画面充斥着不同形态的猫，歌川国芳笔下的73只猫无一重复，此幅作品中出现的猫的品种为浮世绘猫题材作品中最具权威的。对于猫的色彩表现没有浓墨重彩，也无细致刻画，寥寥几笔，却生动可爱。表面上表达对猫的喜爱之情，实质通过到位的刻画以及猫活泼多动的体态展示百姓安宁多彩的生活。

二、水印木刻版画的含蓄美

水印木刻版画是以纸本、水性颜料为媒材，以雕版镌刻为主要印制技术。以水为媒，收放自如。如“扬州八怪”之一李鱣所说：“笔与墨作合生动，妙在用水。”通过水与墨的不同配比达到画面多变、层次丰富的效果。软硬干湿、浓淡虚实交相呼应，使画面对比协调、富有变化、极具节奏。水是生命和血脉，水分的多少、浓淡给水印木刻版画的最终呈现带来不同的艺术效果和视觉感受。卓越张扬的“刀味”、含蓄内敛的“水味”、婉转隐晦的“印味”，三者碰撞融合，加上中国画中的留白、藏露、虚实等视觉语言，以追求作品的情调和意境。刚柔并济、克得其和，碰撞出水墨诗意的魅力，达到“气韵生动”的境界，构成“韵味”。水印木刻版画具有的刀味、印味、水味、韵味，是其独树一帜的艺术风采，使水印木刻版画成为独特的东方版画语言。

当然，水印版画的魅力，不仅体现于水印木刻的工具、媒材的独特性，更体现在其背后所蕴含的深厚

文化底蕴之中。

三、斋藤清画中的猫

约翰·沃尔夫冈·歌德提出：“有内容而没有办法会导致情感上的混乱；有方法而没有内容会导致诡辩。有素材而没有形式是一堆累赘的事实；有形式而没有素材是一张中空的蛛网。”艺术是意味的形式，形式是有美感、有韵味的，影响着人们的思想感情，当然，题材内容同样重要。日本著名版画家斋藤清就充分发挥了日本木版画所特有的技法和风格，对猫主题进行了全新的诠释。

老庄的哲变思想：“知其白，守其黑，为天下之法。”在版画创作中，灵活运用黑白来展现道家的有无相生、虚实相济的关系，权衡画面的黑白形式美。在斋藤清的猫主题版画作品中，还融入了灰色调，形成了黑白灰的形式美。他的作品《黑猫白猫》中，将两只猫提取成半抽象的长条形、一个可以辨认的痕迹，悠闲地仰卧在画面中，表现出两只猫闲适嬉闹的画面。黑猫，黑身体、白眼睛、黑眼珠；白猫，灰身体、黑眼睛、白眼珠，两只猫在白背景上形成鲜明的对比，抽象的造型简单而又生动，充分体现了水印木刻版画简洁的黑白灰趣味。

斋藤清的画中不仅使用间于黑白之间的灰，还巧妙使用各种灰调色彩，例如，带天兰味的灰、红味的灰。作品《伙伴们》中，紧凑挨坐着五只猫，除了用黑灰做区别，还融入了不同的红棕色调，使猫与猫之间重叠的部分更好地间隔开来。运用含蓄的色彩充分发挥其表现力。《猫与猫》中也是如此，黑色的猫妈妈躺卧在地上，两只红棕色、褐色的幼崽正吮吸着妈妈的乳房，沉稳的配色让画面显得宁静而安详、温馨而舒适。作品《梅雨》中，主体是一只慵懒地卧于画面中央的凝视观者的黑猫，右上角是一大丛黑色、灰色的树叶，还有白色、灰色、蓝色的花朵，使得整幅画面清新雅致，充分展现了祥和的自然之美，体现了人们梅雨季节居家的悠闲与无趣。

斋藤清偶尔也使用对比强烈的色彩，然而并不

单调生硬，各种色彩有机地调和在总的色调中，创作出生动清新的套色版画。例如他的猫主题作品中的一只顶天立地坐于画面中央的黑猫，身后几片颜色鲜亮的绿叶，使其置身于绿意盎然的春意之中，使得作品变得富有活力与生机。而另一幅作品中，一白一黑两只猫半身置于画中，昂头望天，背景运用了鲜亮的蓝色，加之布满白色的雨点似的笔触，表现出雨天的阴郁的同时，又不显沉闷，充满了含蓄而抽象的美。

大量的木纹纹理巧妙地运用在斋藤清的作品中，使之产生生机勃勃的气息。印刷时掌握浓淡不同的晕染效果形成丰富的艺术情趣，具有极大的表现力。作品中，有时利用木纹纹理做大面积赭色的背景，有时用作猫身上独特的花纹，二者刚好有相通之处。水印木纹肌理的运用，不仅充分展现了版画本体语言的木纹美、自然肌理美，而且使得画面“面的趣味”更加丰富。

猫在日本绘画中的象征意义在不同的时代具有交错。不同的时代背景又促使艺术家在猫身上不断地搜寻到隐藏的生物特性，以便于在创作中找寻到适合它的象征意义。象征作为一种艺术表现方式，贯穿在绘画中。它具有“含蓄性”“超越性”“抽象性”等审美特征。对观者而言，象征是他们与画家沟通的媒介。对画家而言，象征则是个人情感传达的桥梁。斋藤清拥有对形体的高度概括能力，对猫进行主观的高度凝练，以形成装饰感极强的、单纯简洁的艺术之美。

四、艺术与自然

人类是依存大自然生存的生物之一，人类并非孤立的自我存在。在人类漫长的发展过程中，人与自然的关系始终是一个焦点问题，在当代艺术中也是一个重要的表达主题。而猫作为人类最亲近的朋友，则成为艺术家画笔下触及观者心灵的题材。

生活中的点滴细节，自然中的静谧恬淡，平凡生活中的质朴纯真，时时触动着艺术家们敏锐的艺术神经。从自然观察所得，经过苦心经营，化为自己的形象气质，物与自然融汇成有生命的一体，出现在艺术家的画面中。

而斋藤清的艺术始终是依据对自然实景的直接观察和感受为基础，以真实为前提进行艺术的概括。在写实与装饰的交融之中探寻人生的真谛，在体现感情升华的传统的日本艺术的道路上行进着。例如版画作品《会津之冬》组画，以描绘斋藤清的家乡——会津为主题，画中皆为僻静的农家小镇，将眼光从繁华的大都市收回到一直眷恋着的家乡。作品内容从独立的人物或物体，放大至对自然的描绘。

画面中无不展现着自然之美、生命之美，通过画

面传递情感，透过情感将画面升华，形成个性鲜明的斋藤情画风。

“一束光、一个假象，就足以创造整个世界。”

《小樽码头》构建在脱离现实的思维中，又在描绘现实景象的意境中，通过感性引导着理性。天空地面的蓝橙对比，体现了斋藤清对日本传统色彩的基本把握的同时，又体现了斋藤清尊重自然，却不愿复刻自然。正如罗伯特·亨利所说：“伟大的艺术家没有复制自然，而是经过提炼表达出自然赋予他的最上乘的感觉。”

斋藤清着眼于对自然的描绘，在构图上采用平面化的构图形式。表现手法上，运用简洁的图形搭配、高度的概括、柔和的色彩，继承传统的同时，又加入新时代（印象主义、抽象主义等）的元素。

五、结语

和谐是创造者所要求的敏感，主题是和谐的比例，永恒的主题必将在自然中找到。日本文化中的神道教思想：“万事万物拥有神性，皆与人一样有灵

魂。人是自然中的一员。”与中国儒家思想中的“天人合一”的观念有异曲同工之妙。“笔墨当随时代、笔墨当随内容。”而自然作为永恒的主题不断被艺术家观察、描摹、提取，运用不同的媒介手段进行再演绎，形成丰富多样的艺术形式。水印木刻版画作为再现自然、再现生活的形式之一，独具魅力。

参考文献：

[1]管夏菁.吾辈是猫[D].南京艺术学院.2016.

[2]阿斯特里德·费兹捷勒.艺术箴言录[M].上海：上海人民美术出版社.2009.

[3]克利夫顿·卡夫.内在心声的投影——贯穿在《会津之冬》的斋藤清的表象[J].美苑,1983(4):47.

作者简介：汤畅（1999—），女，汉族，江苏省兴化市人，本科在读，研究方向：版画。

（作者单位：南京艺术学院）

（上接第12页）

术，漆的繁衍不可抛弃漆性，质感、肌理、意蕴，缺一不可。传统艺术的“现代性”是传统与现代之间的桥梁，不可不行，也不可偏颇。

三、结语

正如杜尚认为的那样：“一件艺术品最重要的是艺术家的思想。”资源的丰富为设计师带来眼界的开阔度和多样的表现形式，我们应当对这个世界更加敏感、更加主动，进行有个人创见的媒介选择与资源整合。在当代的实验性设计中，资源可以成为巧妙的切入点，音乐、喜剧、文学等不同的艺术领域都可以作为我们的研究对象；资源可以成为形式研究的一切方法，抽象与具象、时间与空间、微观与宏观都是形式抽取的可行角度。当代的设计师应当具备最大程度上对资源进行重新分配和深度整合的能力，并最终服务于物化的视觉体验的生成。

参考文献：

[1]邹烈炎.设计基础[M].南京：南京师范大学出版社,2012.

[2]郭小一.中国漆艺走出低迷现状的必由之路——当代漆文化技术的传承与创新[J].中国生漆,2011(2):7-10.

[3]徐思思.浅析中国漆艺的保护、传承及发展[J].大众文艺,2014(22):37.

[4]乔十光.《中国现代美术全集·漆画卷》[M].北京：人民美术出版社,1998.

作者简介：宋英帆（1999—），女，汉族，山东淄博人，本科，研究方向：工艺美术。

（作者单位：太原理工大学）