

当代水墨：《男·女》

文 / 杜俊超 《雅昌》编辑部

“男、女”二字给人留下诸多遐想。

哲理层面，阴、阳。

神话里，亚当和夏娃。

歌曲中，“我和你，男和女，都逃不脱爱情……”

无论何种际遇，男女都有成为经典的可能。第一届《诗书画》年度展——“男·女”于2014年11月21日首展于山东美术馆，继而在2015年3月至2017年6月巡展于北京今日美术馆、成都当代美术馆、湖北美术馆、南京艺术学院美术馆、香港奥沙艺术空间、日本亚洲美术馆。一种新的经典随之诞生。

伴随着“男·女”书画展的经典，也诞生了一本《男·女》画册，这同样是经典，并在2015年美国印制大奖班尼金奖的评选中脱颖而出获得金奖。悸动的心引领我们揭开《男·女》画册的神秘面纱。

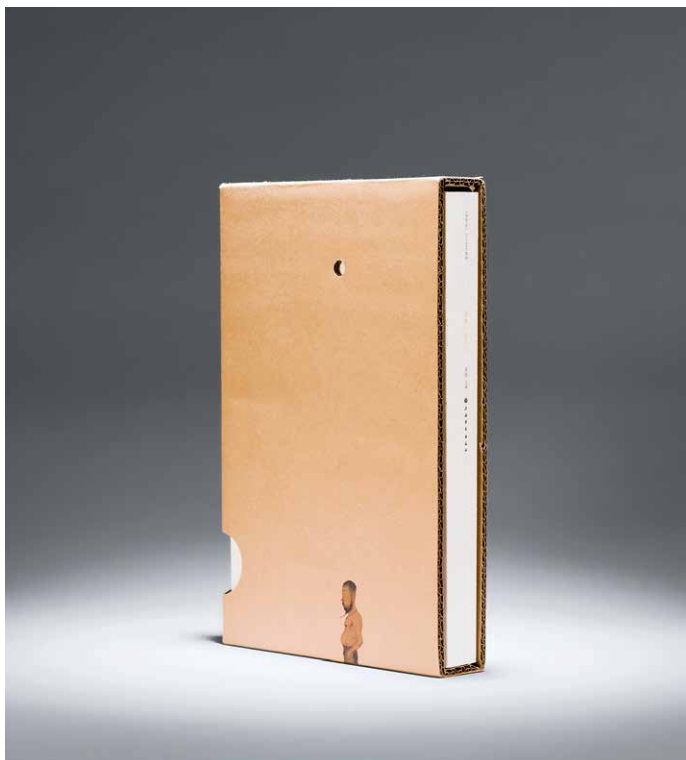
设计师和艺术服务者的交融

一本书之所以优秀，由多个要素构成：好的内容、好的设计、好的制作。《男·女》画册呈现了当代知名水墨画家李津和靳卫红的作品，而书籍的设计则是由设计师赵清完成，印制则由雅昌完美呈现。

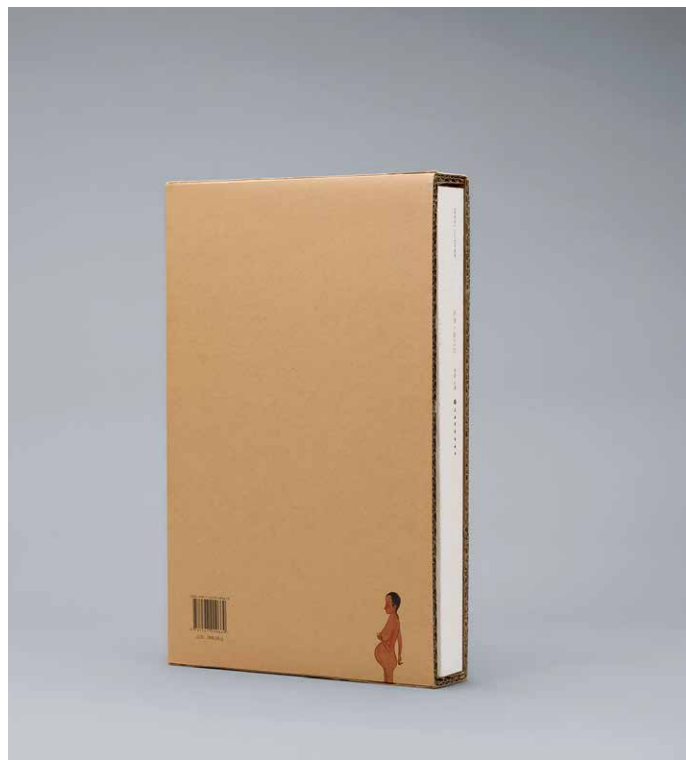
靳卫红老师在接收采访时谦虚地表示，《男·女》画册之所以能够获得班尼金奖，更多地是颁给雅昌的，印制精美是其重要原因。同时，靳卫红老师认为，设计师的整体设计理念只有通过印刷才能最终呈现出来。

谈起画册的设计，靳卫红老师回忆道：“赵清和我是老同学，这几年他做书都比较软。当时我就跟他提了唯一的一个要求，我要这本书硬，我不要这本书攥在手里像练习本。”实际上，按照靳卫红老师的理解，赵清的设计理念是，“把书做得能和人贴合在一起，拿到一本书能融为身体一部分”。

靳卫红和赵清亲密无间的同学关系，为一本好书的诞生奠定了良好的

《男·女》画册

沟通基础。赵清将很多对立统一的关系融汇到设计中,男和女、左和右、薄和厚、软和硬等。

据赵清介绍,《男·女》画册结构较为复杂,内文用纸多达9种。“薄纸和厚纸的关系,分别表现了男女两个画家的特性”。此外,画册内还有大量的文本,设计师需要考虑研究者的文本与画家本人的关系,然后采用不同的纸张,达到和谐统一之目的。男画家、女画家、评论文本、展览场景、书的外壳均采用了不同的纸张以示区分,仔细翻阅,细心品味,才能注意到这些细节的别致之处。

赵清坦言,他选择和雅昌合作是因为雅昌的服务体系,“雅昌的印制是无法挑剔的,效果非常精良、殷实,这是做好一件好作品的基础。我们做书不单纯只是做书,我们想表明一个态度——未来书籍的可能性。我们在做设计的同时也会不断地实验,那么这个实验,雅昌给我们提供了一个很好的平台,不断地打样,不断地跟我们一同来研究别人没有用过的做法,来完成一本书籍的设计。”

《男·女》, 无关情色

阿克曼在序言中说道:“被展览标题吸引而来的观众们,我想,也不会失望。这里有很多的裸体——女的和男的。展览的作品也关乎性、享乐、渴望、失意、绝望和孤独,这些我们公开或隐秘渴求的东西,和我们承认或者不承认,制造了我们内心恐惧的东西。”

在新卫红和李津的作品中,我们当然能够看到男女的裸体,他们用当代水墨消解了“春宫”裸体的情色符号,带有现代人的情感,带有画家本人对时代情绪的新解读。

靳卫红和李津这两位在当代有着盛誉的新水墨画家,擅长将自己的本体经验具象化。两位画家的画作出现在同一个展览中,出现在同一本画册里,更像是策展人的一种预谋,带来话题和想象的空间。阿克曼本人也承认,“该展览的构思,意在策划两位当代重要的水墨画家的相遇,既不要求他们的作品产生对立,也不期待两者发生对话,而是从男性和女性的视角同时探寻当代水墨画发展的可能性。”

阿克曼透露：“只有陈列在7号亭子里的两张画是有意摆放在一起的，这两幅画是李津和靳卫红为满足我的心愿，特意为本次展览创作的。”作为第七届 AAC 艺术中国年度水墨画家的得主，李津的画充满着男性经验，食欲、性欲、肉欲等，这种表现并不具有太多的美感，是李津带着一定距离的嘲讽。李津想让人明白“所有的享乐都是稍纵即逝的，最后都在倦乏和精疲力竭中燃烧殆尽”。李津的画作略拙，并带有禅意，所谓藏巧于拙吧。

靳卫红的画作带有明显的女性经验，她对外呈现的画作均为女性。这些女性都活在自己的世界里，她们与观众有一定的距离，不为献媚，不为别人而存在。她们不是男性视角里的雌性生物，而是自我关照下的女性表达。

阿克曼说得明白：“无论在生活中还是在艺术中，消减男人和女人之间的距离的对话是不可能的。这不仅是社会的习俗在两性之间，更主要的分歧制造者，是男女之间截然不同的身体经验，以及对世界和自我的理解的根本不同。男人和女人肩并肩、背对背地站在一起，把各自的目光投向相反的方向。”

杨启华

雅昌图像处理资深工程师

做书，

来自不断的研磨，

对每一处色彩深入考究

Artron 雅昌

只要心诚，大器终成

2015 年美国印制大奖

雅昌荣膺 8 项班尼金奖，2 项全场大奖 1 项全场总冠军奖