

现代版画形式与传统文化的契合及创新

王 珊

(云南艺术学院附属艺术学校 云南昆明 650101)

【摘要】 伴随着经济发展的脚步,文化艺术也在日益发展中壮大。由于受到西方艺术的影响,我国现代版画在一定程度上脱离了传统文化,开始变得抽象、随意,不能表现出中华民族本土的文化特色。因此,本文对现代版画形式与传统文化的融合进行研究,希望能够进一步进行创新。从而使其在符合时代发展需求的同时,还能够继续弘扬中华民族的传统文化之美。

【关键词】 现代版画;传统文化;契合;创新研究

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i8.51155

现阶段,随着文化艺术的大力发展,世界各国都存在着民族文化与时代先进文化如何融合的难题。所以说,本文对现代版画与传统文化契合及创新的研究,具有非常重要的现实意义,以期望现代版画在发展过程中,可以更多地融入我国传统的艺术文化,使其更加具有民族特色,增加辨识度。

1、现代版画的发展现状及艺术语言形式表现

1.1 现代版画艺术形式的生成及发展

现代版画的出现和艺术形式的演变与发展,从动荡的时代走向了和平的时代,其意义因历史背景的差异而不断深化。我国现代版画的发展与鲁迅先生的提议息息相关。他是第一个将西方版画理论和版画家介绍到我国来的人。方便、简洁、经济的木刻版画已成为适应革命发展需要的时代主要版画。但是,革命时期的版画主要强调版画的大众化功能,以政治与革命创造为目标,对版画原始语言文化追求及对它们本质的理解与思考模式仍然存在一定欠缺。新中国成立后,全国各高校陆续设置了相应专业。然而,关于现代版画艺术本质的争议却一直备受人们关注。改革开放以来,我国的现代版画虽然蓬勃发展,但是不可否认,现代版画一直都是我国进口商品,深受西方版画艺术技法及其绘画理念的影响。与此同时,我国的现代版画比其他任何一个时代都更加活跃,一批大批画家不断涌现,有意识地运用现代科学技术,探索出了我国现代版画的不同艺术表现形式。这一阶段总体特征主要是强调了版画家对艺术本体主观意识的觉醒,版画对艺术本体的回归,以及个性化表现手法的创新。正如在《中国现代版画史》中所写,人们重新回到了中国版画印痕和复数最基本的概念,利用了版画和印刷艺术的特征将其作为进行版画和艺术创造活动的手段,并与材料一起运用,更好地认识到了版画对于艺术的鉴别能力和敏感性。然而,在这一乐观发展前景的背后,还有传统印版绘制与数字版画在“版”方面的物质冲突,以及传统版画产品与现代版画产品的相互兼容性等诸多问题。因此,在现阶段需要特别注意的一点就是,现代版画的路径应该是反对或者完全背离了传统文化,现代版画的路径应该是介于传统与现代之间^[1]。

1.2 现代版画艺术语言形式的表现

现代版画正处于发展期,容易受技术水平、艺术观念等多重因素影响,西方亨利·马蒂斯曾说过:“精确不等于真实。”这可以从现代印刷品的抽象形式语言中看出,相较于传统木版画在建筑中的线性化,现代版画从点、线、面的综合角度发展,以适应多种现代审美取向。到目前为止很多版画都是用抽象形式语言创作的优秀版画。现代版画以新媒体、印刷方法等现代方法为中心,但制作、印刷过程对木版画作品影响更为明显的是其表面。现代版画的平整度是视觉、触觉和交流融合的结果,但是丰富的介质和材料会影响平整度的效果。随着现代科技的到来,数码版画也应运而生,但作为现代版画的一个重要物理特征,平面形式语言不仅是装饰空间的重要手段,对于普通大众来说也是一种高尚的存在。版画作品所体现的装饰工艺可以说为客观、扁平的形式语言的表达提供了基础,从语言学的角

度来看,现代版画的多样化创作形式使得表达艺术符号成为可能。多样化的象征性语言不仅丰富了现代版画的结构和表现,也充分满足了现代人们对于多样性的审美要求。在我国现代,象征主义描绘对象是十分丰富多样,从人们的日常生活直至社会条件和环境中的各类元素,它们均被认为是现代版画符号学语言的一个重要资料。例如,在《工业日记》中,许多工业符号很好地再现了主体性的题材和思想意义;在《口述历史》中,提取了许多历史及其标志性的景观,这些文化元素结合其艺术处理,将主题与精神深刻地内化^[2]。

2、传统文化与现代版画融合的现状

面对现实是现代版画的文化内涵精神,版画艺术需要反映现实,进一步表达人性的力量和精神追求。这也是保持现代版画形式吸引力的基础,好的版画作品是版画家关注现实的结果。因此,不得不现代版画艺术贴近现实,代表现实生活。现代版画艺术的发展有赖于深刻反映社会生活本质的优秀作品的存在和相应的技术标准。然而,受当代艺术观念的影响,许多版画家放弃了我国传统文化所蕴含的智慧和在创作过程中实际运用的价值。并没有捕捉到作品的内容或进一步表达人类思想的本质。这是模仿西方视觉词汇的盲目移植,版画作品缺乏真实感。作品在很大程度上强调了版画家的主观性,力图否定客观现实,充满技术气息,刻意追求偶然性和抽象的形式方法。他们的版画缺乏清晰、稳定和美丽的形式元素,缺乏真实的内容。作品与现实之间的联系让观者难以理解,也不容易与作品产生共鸣。形式化的艺术语言需要以智慧、现实生活和时代精神的形象来体现传统文化和现实生活的精神。它是保持现代版画的艺术感染力和寻求独特的正式风格的基础。在版画家的介入下,优秀的当代版画被转化为相应艺术形式的作品,聚焦现实生活。艺术之美,源于“陶瓷艺术之精髓”,源于传统文化,源于真情。对新形式的过度追求,不可避免地忽视了与观者的情感交流和反应,从而失去了博大精深的生存土壤。在我国明清时期,许多优秀人士将传统文化的精髓融入版画,留下了许多传世的名作。其作品当中情感和形象的表达来源于深刻的生活经历和真实情感的表达。许多当代优秀的现代版画,都是以再现性为基础,以精细的制作手法、清晰的主题、真实的情感制作而成。现代版画超越了现实世界的艺术表现,艺术创作总是离不开现实生活。因为版画家在现实生活中的特殊情感体验最终来自客观现实,版画艺术无论何时发展,都不能改变其作为弘扬民族文化和反映客观世界的手段的功能。加强现代版画与现实生活的联系,是提升现代版画灵性的关键。现代版画艺术只有贴近现实生活,才能源于现实生活体验的形式美学,是我国传统版画语言向现代转化的必由之路^[3]。

3、现代版画形式与传统文化的创新

3.1 版画形式的创新

事实上,现代版画的标志是它们总是产生独特而新颖的视

觉形式。然而，现代版画创新必须在传统版画的平衡与秩序、整体与统一、审美观念的重新传递等基本形式的基础上进行分解、建构和创造。现代版画艺术形式的创作受文化背景的支配，离不开传统的文化符号体系，以确保创新形式与传统版画形式之间的稳定联系。往往采用普遍接受的审美观念和特定的风格更具可比性，它具有很强的连续性和接受性。传统版画厚重稳重的造型理念，比概括和线描更持久的表现手法，以及丰富的装饰特色，都是现代版画风格创新的良好参考。在现代版画创新的实践中，版画家通过线、面、点的空间造型，突破了传统自然模仿和传统版画艺术的局限，主观地改造和夸大可变形式元素。通过强调、分割、分解、拼接、重构，颠覆了传统版画作品的形式范式，以纯粹的结构形式融合成新的形式，创造出新的、独特的、美丽的、有趣的形式，最大限度地发挥了现代版画形式的创作自由，并提供了对版画形式创新的现代诠释。当然，打破、更新和创造现代版画的艺术形式语言是非常重要的。没有传统文化知识的丰富内涵，就会缺乏特殊的情感牵引。只有观众理解并认可的作品，才算现代形式的创新。例如，《卓玛系列》就是藏族题材，在保留传统吉祥图案、平面装饰等写实风格的同时，也融入现代的视觉元素，表达人与自然之间和谐的关系，以巧夺天工的形式，揭示了我国传统艺术的深刻意境，呈现出西藏这个“神奇之地”独特。只有在传统的基础上，现代版画的创新才能实现我国独特的艺术形式，才能独树一帜地创造出充满时代精神和民族特色的现代版画艺术作品。现代版画的鲜明独特的形式与传统文化及其所属的人民审美是分不开的。只有独特的传统文化精神和艺术形式，才能保持民族文化传统的表现形式，为版画艺术形式的现代转型做出贡献。因此，在探索当代版画艺术形式的现代性，探索如何让当代版画语言成为更具民族性和地域性的文化艺术符号的同时，这也

是我国当代版画艺术创造新形式的重要基础^[4]。

3.2 材质媒介的实验与创新

在当代艺术的语境下，现代版画越来越注重新材料的发现、实验和应用。这样，版画作品的形态就摆脱了单一的风格限制，追求非描述性有形媒介的陌生和丰富的表达，强调有形媒介的重要性，从而实现“纯粹”的实验和创意性。物质媒介在现代版画艺术形式中的发现、实验和应用，不仅需要版画家的艺术实践，更需要观赏人员在传统文化影响下对物质符号的理解，具有丰富的民族传统文化知识与地方传统文化的审美价值。现代版画材料经常使用塑料、麻胶板、喷绘纸、石膏、等混合材料，然而，现代版画中对于艺术的综合材料进行实验性应用却并非一件盲目的或随意事，任何对于肌理的物象和材质进行的创新都无法脱离民族的文化和审美习俗。即只有在对于材质的研究、发现及其应用适合于传统的审美观并且与其作品的内容相吻合时，现代版画艺术的综合材料丰富的质感表达才会真正感动观者^[5]。

4、结论

综上所述，我国传统文化是祖先遗留下来的宝贵财富。传统的版画在形成与发展过程已经历经千年之久，在其发展过程中的表达和内涵都具有中华民族独有的特色。而伴随着现代科技多元化的不断发展，版画也获得了新的发展方向，但是更应该牢记传统文化，并且将之结合起来。进一步在现代科技的支持下与传统文化进行结合，契合其精神动力，将现代版画的发展推向崭新的方向。

参考文献

- [1] 我国家庭伦理类公益广告的主题诉求与创意表现研究 [D]. 陈淼. 上海师范大学. 2020.
- [1] 高职学前教育专业开设少数民族主题版画课程的可行性研究——以广西现代职业技术学院为例 [J]. 彭帅. 广西教育学院学报. 2020(06).
- [2] 回溯与展望：内蒙古民族版画的历史语境与当代方向 [J]. 乌日切夫, 艺如乐图, 田萧雯. 美术. 2020(12).
- [4] 价值、动机与文化维模：20世纪二三十年代苏俄版画在中国的传播与接受 [J]. 蒋英, 候亚群. 美术观察. 2021(01).
- [5] 版画教学的实践思考与探索——评《版画技法古今谈》[J]. 李珣. 中国教育学刊. 2021(01).