

时代精神的诠释

——徐匡版画作品《草地诗篇》艺术特色分析

李茜茹

四川师范大学, 中国·四川 成都 610000

【摘要】徐匡先生是中国版画史上优秀的现实主义版画家,其版画艺术与生活紧密相连,切身融入现实生活,感受生活的每一个瞬间,把自己对于生活的热爱表达在版画作品之中。位于四川阿坝、甘孜藏族自治州,民风淳朴,风景秀丽,徐匡用其感性领悟与理性思考,以独特的美术视角将其人物与风景作为依托,创作出一系列璀璨耀眼的黑白木刻人物及风景作品,以此抒发自身对少数民族人民和这片土地的热爱。《草地诗篇》是他深入四川阿坝生活了两个月所总结出来的情感。这幅版画作品最大的艺术特色在于把素描的形式运用刻刀在木板上表现出来,他将素描的细腻特质在人物、马匹、花草和天空的表现上运用得淋漓尽致,使画面生动感人。

【关键词】写实;人文情怀;时代精神

《草地诗篇》又称为《女民兵》,描绘的是一位英姿飒爽的女民兵正拿着笔和本子伏在一匹矫健的骏马背上写诗,蓝天白云下一片生机盎然的草地。画家运用了素描的形式、手法写实、将人物和环境刻画得精致细腻、真实动人,让观众感受到浓浓的时代生活气息。作者通过此选题表现了那一代女青年朝气蓬勃的风采,亦表现了画家对生活场景的观察入微、热爱生活和积极向上的精神面貌。

图1 徐匡 草地诗篇 103cm×73cm 黑白木刻 1976年

画家在画面的空间划分上采用了平行线式的构图,将天空和草地一分为二,天空和草地之间的过渡真实而自然。画面中间的女民兵和白色的骏马为主体,通过近景细致的刻画而形象明确、十分突出。远处左边一女民兵正骑马而来,前后伴随着三两匹骏马,马背上女民兵挺拔的身姿颇具神采。画面右边远处屹立着一高压电塔,和左边的远景人物相呼应,使画面重心协调平衡。利用天空的空旷感和远近的虚实拉开了画面的空间,让人产生一种一望无际的视觉感。

从这幅版画作品中可看出徐匡先生的刀法精致细腻、灵活恣意,宽窄、粗细、深浅、光糙、顺逆、变化丰富,有的平而粗,有的弯而细,运用三角刀和圆口刀相结合,可谓得心应手。角刀的变化谱出丰富的“灰色画面”,线条整齐有序且富有韵律,空间感极强,构成一首旋律优美的黑白灰交响曲。木刻刀法的线性结构严密自然,或疏或密,或斜或直,或排列整齐,或错落有致。以刀代笔是版画的独特魅力,刀痕也是版画的重要审美元素。刀味勾勒出的点线面、黑白灰不仅体现形体的质感,而且能抒发画家的情感。在对传统刀法的继承与创新中,徐匡先生的黑白木刻刀法引入素描元素,精密细腻,变幻莫测,尤以三角刀营造出的丰富的“灰色画面”吸睛。画面中运用了素描的光影效果,通过大量短而细密的刻线使得光线十分柔和,物体的光影由灰色在黑白中过渡,并用刀痕传达出生动有趣。主体人物的面部线条刻画得十分精致细腻,面部表情处理得阳光自然。女民兵在空中飘逸

的几缕头发、马身后舞动的马尾和人物脚旁东倒西歪的花草均体现了微风阵阵,给作品增添了动感。画家运用细致的短线和巧妙的亮色处理刻画出具有厚度感和光滑感的马鬃,再通过短密的排线和干脆利落的亮面用刀把人物上衣的褶皱体现得酣畅淋漓。人物和骏马身上丰富的刻画细节与硬朗结实的轮廓体态形成对比而又统一。画家利用了刻线使人物和马的阴影变得柔和,让整个画面不至于变得厚重。近处的草地精致到每一朵花、每一片叶子,刀刀入微、一丝不苟,花草之间疏密有致、黑白有序、虚实相生,既体现出花草的生机盎然,又使得画面统一一体,和谐生动。画家将轻柔、自由的线条和刻点联系起来,用点线结合的手法,让作品呈现出独一无二的风貌。

这种细腻的手法把画面的黑白灰关系处理得十分明朗,通过适当的留白和长短不齐的刻线,使整片天空呈现出一个亮灰色调。人物和马匹身上的亮色为画面最白的地方,通过巧妙的留白,营造出色彩感,又利用人物黑色的鞋裤使人物的重心下移,使画面十分稳定。画面主体和脚下的草地属于画面的重色,在这块重色中通过刻点刻线刻画营造出来的白面和灰面使得细节十分丰富而生动。远处右边的电线塔从属于天空的亮灰面,左边骑马前行的女民兵和马匹则属于画面下半部分的重色。草地上的黑白灰关系看似杂乱无章,实则井然有序,把花草微微的动势和近实远虚的细节表现得十分完美,呈现出一片妙趣横生的花草景象。

这幅作品注重人物、马匹和花草形象的塑造,刻画出了人物的精神面貌,其最感人的地方在于画家利用清淡细腻的刀痕将观者带入宁静清幽、无限美好的时代热情当中,表现了一代女民兵的风采和美丽动人的风景,似乎将我们拉回了那个时代朝气蓬勃的生活面貌和对未来无限憧憬的美好当中,让人真真切切地受到感染和触动。

徐匡先生热爱现实生活和美丽的大自然,关注身边的事物,从自己的生活中选取题材,注重自身真实情感的表达。其作品始终饱含着对生活 and 生命的赞扬,关注民众,从平凡中掘取诗意,表现出对美、对生活、对未来的无限憧憬。徐匡先生让我们看到,现实主义在发展,并且在不断注入活力,其版画呈现出浓厚的现实意义。徐匡始终立足于生活的土壤,满载着对生活的执着和希望,以所见所感为养料,培育着自己日益增长的创作激情。在整个绘画大环境受西方思潮冲击时,他坚持着自己的初心,并在不同时期对作品进行创新、发展和升华。引领着现实主义道路,为版画的发展起着重要的推动作用。

参考文献:

- [1] 凌承伟, 凌彦. 四川新兴版画发展史. 四川美术出版社, 1992.
- [2] 齐凤阁. 中国现代版画史 [M]. 岭南美术出版社, 2010. 10.
- [3] 范梦. 中国现代版画史 [M]. 中国青年出版社, 1997.
- [4] 李允经. 中国现代版画史 [M]. 山西人民出版社, 2006.

作者简介: 李茜茹 (1995.12-), 女, 四川简阳, 硕士研究生, 研究方向: 美术学专业版画方向。