

艺术情感的启迪——向思楼版画作品《路漫漫》浅析

李茜茹

(四川师范大学 四川 成都 610101)

【摘要】郑振铎先生曾说：“梨枣图画，为推动文化，功高不可胜言”，这是对版画艺术地位的恰当描述。在向思楼先生的版画作品当中，让我们感受到的不仅仅是画面上单纯的形式结构美和朴素的刀法美，更让我们受感触的是版画家对巴山蜀水与彝藏人民的真挚热情。在他的代表性版画作品《路漫漫》中不仅仅体现了这种情感，更以丰满绵密的层次和明确细腻的形象给人以真实感和触感，引发人们更深层次的思考。本文主要是对向思楼先生的代表作品《路漫漫》进行赏析，探讨其木刻艺术中独特的技法如何丰富和深化乡土绘画题材作品的内涵。

【关键词】艺术情感；写实；人文精神

向思楼先生来自于四川大巴山，这位被人们誉为中国实力派的版画家，其艺术影响力不可小觑。读向思楼先生的画，能够让人感受到如古诗一般的似水柔情。在整体形式结构的背后，蕴含着丰富的感情、思想、观念和人文精神的内涵，可以引导人们走向更高的审美境界。

向思楼先生的版画主要分为巴山蜀水风景题材版画和川渝少数民族肖像题材版画。《路漫漫》便是向思楼先生众多川渝少数民族题材版画中令我最影响深刻的一幅作品。在此版画中，他擅长捕捉人物的内心感受，画面中的人物具有鲜明的性格，突出的形象和朴实的风格。构图新颖简洁，刀法和力度变化丰富，以及对人物细节的描绘与空白或徒手背景处理，使整个画面和谐统一。他扎实的版画功底、丰富的绘画语言、清新活泼的抒情技巧，在人物版画中尤为娴熟。向思楼先生手握刻刀，心系乡土，美丽的大巴山，是他所热爱的故乡。在其所创作的黑白世界当中，能够让人感受到总是弥漫着一股浓浓的乡土气息。无论是在风景版画还是肖像版画中，都充满了向思楼先生对生命与自然的热爱和对艺术的真挚追求。

《路漫漫》这幅作品是以少数民族朝圣这一宗教活动为题材。朝圣是一项具有重大的道德或灵性意义的旅程或探寻，指教徒朝拜圣地的宗教活动。通常，它是指去一个人信仰的圣地或其它重要地点的旅程。画家通过此题材表现了少数民族对于自己的宗教信仰有着虔诚的追求，表达了作者对于少数民族宗教信仰的尊重和理解。同时也暗示了我们每个人都应该怀有自己的信仰，并朝着我们的信仰而不懈前进。向思楼先生几十年的版画创作生涯正印证了这一点，虽然一路走来难免遇到艰辛困苦，但是追求自己的信仰、追求自己所热爱的事物又何尝不是一种满足和幸福呢？画家将如此神圣庄严的宗教活动，仅仅用一个主体人物便明确了主题并表现出了该活动的庄严和崇高感。单纯的形式构成，简洁明晰的黑白语言，以及画面中的刀法丰富细腻而又统一，人物周围的亮色处理似乎是由于人物内心的圣洁而散发出的光芒，顿时给人物增添上了一层神圣的光辉，给画面又增加了一股强烈的震撼力和感染力，同时也使主体人物更加突出，并和遥远的天空拉开了距离。

图1 路漫漫 90cm×75cm 黑白木刻 2001年

从画面的构成上来看，版画家采用了金字塔的构图，画面稳定，构图饱满、人物突出。画面中主体人物飘逸的头发、具有民族特征的服饰、脸上的皱纹、庄严的动作以及充满希望的神态等表现，都是在向我们诉说着人物的活动、身份、年龄和特征。背景中远处的几个人物，版画家只运用了简洁的几个动作，便表现出了朝圣路途的艰辛，从而也体现出了朝圣者虔诚的心灵。背景以一条平行线划分开了天空和草地这两个空间。大面积的天空、近大远小的云朵、近处的草地、远处的一座小山和几头牛自然的拉开了整幅画的空间关系，给画面增加了层

次感。通过大小的对比、远近的对比以及黑白的对比，都给人视觉上增加了强烈的透视效果。虽然是一幅90cm×75cm大小的画，但是让人感受到了一种一望无际的空间效果。让观者在画家千万情绪中去思考人物与宗教活动“朝圣”的关系，将复杂的情感都融入到了这幅黑白木刻中。

在刀法方面，通过短而细腻的排线把人物的各个细节表现的淋漓尽致，衣服上绒毛的松软质感和首饰的光滑材质效果都处理得恰到好处。通过刀法不同走向把衣物上的绒毛表现得特别有蓬松感。人物脖子上和手上的串珠通过细致简洁的刀法表现出强烈的光感。人物手臂上的用刀短而细腻，把人物皮肤上的皱纹和肌肉表现得十分真实。背景中大面积的天空没有直接留白，而是用一些极致精细的刻线划分出天空中云朵远近大小的层次，使画面的空间有了纵伸感，并表现出一种光感和云朵的轻盈透薄感。人物身体动作处理得结实硬朗与头发和毛绒衣物的柔软相融为了一体。刻刀在木板上的运动，结合了阳刚和柔美，刚化为美，柔化为刚，人与刀的结合创造出完美的黑白世界。向思楼先生的木刻，打动人们的不仅仅是他模拟再现的风景和人物，还有一种执刀不懈的精神。

从画面的黑白灰关系来看，主体朝圣者为画面的中心，处理成画面主要的“黑”，整个人物的黑白灰关系从上往下又是一个黑白黑的关系，人物的皮肤、光亮的首饰和衣物上的绒毛属于黑中的白。大面积的天空背景处理成一块大的白色面，以此来衬托出画面中的主要人物，天空的光感效果表现出人物内心的圣洁。近处的草原属于灰色部分，在黑白中过渡，而远处的牛和背景人物以及天空中的鹰都处理成了灰白中的小块黑色点。在整个画面的黑白灰关系中，黑中有白，黑中有白，整体上和諧统一。

《路漫漫》这幅作品可以说是将构成做到了极致，丰富变化的刀法完美而又协调，使画面的形式美达到了新的高度。通过画家的精心创作，将朝圣这一宗教活动的庄严神圣很好的体现了出来。“路漫漫、朝圣路艰辛”，而朝圣者怀着虔诚的信仰坚持前进。

向思楼先生的版画作品的核心魅力源自于向思楼先生自身对生活的独特观察、深入体验、把握生活中的感人情节、家乡的自然风光以及他对川渝少数民族的独特情感，并不断的进行提炼和升华，让作品不仅具有艺术美而且富有现实意义和时代意义，同时又能引发人们更深的思考，把人们引向更高层次的审美。关注精神的真实，是他对艺术一贯的追求，即真善美。向思楼先生坚持自己的艺术追求，在外部世界日新月异的变化中保持自己的艺术特色和风格，是当代艺术中难能可贵的。因此，观察浩瀚的世界、体验人生百态、感受真实的情感，让读者能从画面中解读到更多更深的东西，可能会是当代年轻人创作的一个新起点。

参考文献：

[1] 向思楼. 丹青50年 桃李满天下. 成都：四川美术出版社，2018.

作者简介：

李茜茹(1995-)，女，汉族，四川简阳人，学生，美术学硕士，单位：四川师范大学美术学院美术学专业，研究方向：版画。