

刍议木刻版画线造型艺术语言

张 焰 胡鑫宇

(云南艺术学院 云南 昆明 650500)

【摘 要】通过对造型艺术的了解发现,其所涉及到的艺术元素较多。其中,“线”作为重要的艺术元素之一,最早被应用在远古岩画上,随后经过一系列的发展和应用,在当代木刻版画作品中能够看到线的应用。通过对“线”元素的应用,能够体现出版画家的艺术造型追求,赋予版画作品多种独特的视觉符号。比如,节奏美感、形式结构等等。同时,还能够将画家个性化的艺术语言体现出来。因此,本文对木刻版画线造型艺术进行了简单分析,并且对木刻版画线造型艺术语言进行了阐述。

【关键词】木刻版画;线;造型艺术;艺术语言

引文

世界上最早的木刻版画在我国被发现,为唐代时期《金刚般若波罗密多经》中的插图。有关学者对作品进行了详细研究,发现作品中对线造型艺术手法的应用十分经典,线条的变化比较丰富,不仅对主题的表达比较清晰,并且对于人物形态的刻画恰到好处,是一副能够给人们带来精神力量的艺术作品。线造型艺术的美感能够体现在各个方面,比如早期的陶器、壁画。截至目前,以线造型为主的木刻创作仍然比较常见,作为版画造型表现的主要方式,能够将木刻艺术的魅力充分体现出来。

一、木刻版画线造型艺术

对于木刻版画的理解,简单的来说,是一种间接类型的艺术形态。画家通过木刻刀雕刻出相应的痕迹,主要是为了凸显线的艺术感染力。线的形态是真实存在的实体,能够将其看做是点移动的一种轨迹,其有真实存在的相对宽度。在木刻艺术造型中,线是一种自由的艺术存在,可虚可实。与此同时,线的自由性特点,能够使画面的整体更加协调。以我国明清时期的版画为例,主要是以传统类型的版画为主,通过对线造型艺术的应用,能够使作品富有生命力。通过对当代版画作品的研究发现,大部分作品比较重视画面造型方式,比较常用的为平面类型的装饰。通过这种形式,能够将木刻版画线性艺术不一样的美感表现出来。以美国版画家涅兹道夫斯基为例,他是一位著名的当代版画家,在他的作品中,可以看到他能够在特定思想的指导下,充分运用生活中的素材,且透过生活中一些常见的生活现象,将生活的本质以及规律体现出来,不管是在题材的选择方面,还是细节的勾勒方面,都具有十分高超的艺术表现手法。同时,他巧妙的运用了抽象画的装饰处理手法,使画面在整体上具有自由的艺术感受,且不失严谨的设计意识。在画面中线的表现方面,能够使人们感觉到丰富、充满生气的图纹,这种艺术魅力十分强大^[1]。

版画家从生活中发现艺术,加上自己特定的主观意识,将艺术通过线的形式进行表达,除了能够表达自己独特的人生体验的同时,也是版画家想象力的产物,能够给人们带来不可言说的艺术感受,反映了艺术是人们主观意识的重要载体。线作为一种与众不同的艺术元素,具备了古老艺术元素与现代艺术元素的共有特点,能够给人们带来独特、个性的视觉感受。对于不同的木刻艺术作品,通过对作品中线的分析,能够了解不同艺术家的创作个性。通过对线艺术元素的应用,能够提高作品内容的表现力,提高艺术作品的效果,从而使版画家的个性

艺术语言更加鲜明。

二、木刻版画线造型的形态美感

木板画线造型不同于其他形式的艺术形态,不同形态的线所表达的审美情趣不同,在不同的作品中,也会呈现出不同的审美效果。在艺术形态不变的情况下,可以改变线的艺术造型,从而使作品具备一定的形态美感。第一,以几何直线为主的线条变化。这种类型的线条比较有力,表现性较强,能够在具备表现特点的同时,具备写实的特点;第二,流畅的自由变化线条。这种类型的线条能够使画面的整体更加统一,使画面活泼又不失严谨。在实际的应用过程中,能够使整体的画面形态更加柔和与饱满,可以通过线条的变化,使画面实现节奏与韵律的统一;第三,线条变化结合黑白块面处理。这种类型的造型具有平面式的特点,能够使画面的形式更加自由,在很大程度上凸显木刻语言的本质特点。尤其是在现代的木刻创作作品中,有不少作品运用到了这种艺术形式,能够使艺术作品富有美感,又不失潮流。此外,还能够使线条的艺术具备当代艺术中所独有的特点,摆脱传统造型形态的束缚,与我国传统的绘画相比,能够使线条艺术充分表达版画家的个性,最大程度的发挥出自由、浪漫的色彩^[2]。

三、木刻版画线造型的结构特点

从线的结构特点中,能够在很大程度上体现木刻版画线造型的形态美感。不管是哪一种艺术形式,都不能脱离了其他类型的艺术形式而孤立存在,且与其他类型的艺术形式之间有着十分重要的联系。当代木刻版画艺术在多种因素的影响下,比如不同类型的艺术思维模式、西方的绘画造型观念等,不难发现在实际的创作中,平面构成形态的应用越来越普遍。对于大部分画家来说,在以往的创作过程中,他们的创作造型往往比较单一,在现阶段更加重视对画面结构的分析,对画面形式的摸索。在这种创作背景下,不可避免的对我国的版画创作起到了积极的推动作用。尤其是在画家的创作过程中,他们在对个性语言艺术追求的过程中,艺术情感的表达已经发生了相应的变化,且已经上升为一种审美意境。因此,通过曲线造型的结构,能够使画家将自己的审美意境表现出来,充分表达自己的内心世界,进而引起其他人的情感共鸣。线的空间艺术形式具有多样化的特点,比如,通过对线的粗细控制、错位运用,能够在多变的秩序中找到线的变化,使画面具有一定的层次感。在一些情况下,会运用到交叉的线组织,从而使视觉效果更加突出,体现出作品的节奏美感。在使用木刻刀时,需要掌握对线的控

制技巧,线的长与短、曲或者直能够通过画家对于刻刀的摆动来实现。通过对不同线条的对比,能够使整体的画面呈现出一种视觉张力。比如,通过将清晰与模糊的线条结合起来,能够表现出一种和谐的视觉效果。画家通过发挥自身的主观思维,加上自己独特的理解,通过对多种形态线的应用,结合自己独特的创作思想,能够使作品具有丰富的形态美感。在当代的木刻版画艺术创作中,版画家可以通过多种线的形态,加上对线的结构的应用,使艺术作品具备个性化的韵味。对于版画家来说,具备高超的刀刻表现技法,结合平面构成的审美情趣且对表现技法进行改变,能够形成个性化的画面结构^[3]。

四、木刻版画线造型艺术的视觉特点

木刻艺术中的线除了可以塑造出具体的形态之外,还能够将画家的创作过程表现出来。不同的线条所表现出来的情感特征不同,通常情况,以直线为例,表现得为直率、严肃的情感特征,富有一定的男性色彩;以水平线为例,带给人们一种可以无限扩张的感受,比较安静、平稳;以曲线为例,有温柔、飘逸的情感特征,富有一定的女性色彩;以弧线为例,能够表现出一定的力量感;以虚线为例,能够带给人们一种神秘的感觉。对于不同粗细的刻线,其所表达的性格也会相应的不同。以粗线为例,表示稳定,具有庄严、有力的特点;以细线为例,给人们带来敏感、急速的感觉,具有秀气、精致的特点。将粗线与细线结合起来,能够使画面的表情具有一定的层次感,使空间感更加明显。在一些情况下,一般会通过间接的方式制造线,通过对线粗细的变化、色调的处理逐渐过渡。通过对刀法的改变,能够带给人们不一样的感受。比如,通过厚重的刀法,能够表现出华贵的感受,将人们带入到特定的艺术境界。通过对线性视觉语言的应用,可以使作品具备某些情趣,或亢奋或抒情等等,不管是什么样的情感,所带来的视觉反应都会十分明显。木刻版画艺术中的线,在精神内涵上的表现不会特别明显,一般都具有某种隐含的精神内涵。这种创作意识具有感性的特点,能够使作品的形式与作品内容更加和谐。

在当代黑白木刻创作过程中,需要以真实的自然为创作基础,从社会中、生活中挖掘丰富的艺术因素,不断探索艺术奥秘。同时,画家要在长期的实践中产生一定的情感体会,用合适的方式进行艺术创作,表现出自己的艺术追求,从而使黑白木刻向成熟的方向发展。木刻版画艺术具有自身独特的特点,其主要是通过对其一种特定的语言的应用,将某种外界通过艺术的形式表现出来。从另一个层面上来说,也代表着画家视觉上的选择。为了使线的艺术表现力更加丰富,对于版画家来说,可以从传统艺术中挖掘艺术元素,并且围绕自然形态的构造,通过刻刀体现自己的创作追求。不管是什么形式的艺术形态或者线条,都可以从自然中发现画家的艺术源头,或者从画家的情感中找到创作的根据。以作品《到前线去》为例,这幅作品充分体现了当时的时代背景,通过对刻刀技法的应用,所留下的线条具有强烈的表现力,凸显出了亢奋不安的视觉特点^[4]。

五、木刻版画线造型的抽象处理

对于木刻版画线造型艺术的处理十分重要,且在具体的处

理过程中,需要依赖多种因素。比如,画家对木刻创作的理解程度、对木刻创作所产生的认识等等,还需要将力量与思想相结合,是画家通过创作表达自己艺术情感的重要方式。在实际的木刻创作过程中,为了使创作中的语言具有一定的现代感,可以对线的利用,能够使作品呈现出不同的效果。比如,渐变效果、立体空间效果等等。在某些特定的情况下,也可以运用一些特殊的创作技法,使人们通过视觉上的感知,调动内在的想象力。比如,可以通过对摆刀的利用,创作出曲面的效果。通常情况下,这类特殊的创作技法在实际的应用过程中,主要是通过对线的处理、加工进行创作,这个创作的过程也被成为是抽象过程。在这个过程中,不仅仅是画家智慧的重要体现,也是画家创作力的集合。通过创作中的抽象过程,能够探索出线条与画家情感之间的内在关系,也能够间接反映木刻版画创作过程中的感性特征。以谭平的作品为例,他创作了不少有名的版画作品,通过对他的作品分析,可以看到画中的线条,透过这些线条和肌理,能够体会到他对艺术的体会与感悟。通过他手中刻刀的变化与微妙的转向,能够看到气息的变化。对于艺术家来说,他们通过长期的实践与努力,主要是为了追求不同的语言风格。只有突破以往固定的刻制习惯,通过多种艺术表现形式,最大程度上的将线条的表现力呈现出来,才能够激发艺术家探索更加广阔、未知的艺术空间,彰显艺术家的价值。以马蒂斯的作品为例,在他作品中的线,就算是一些比较抽象的水平线或者垂直线,也能够使人们感受到空间的存在^[5]。

结语

综上所述,在木刻版画作品中,“线”作为一种重要的艺术形式构成,是审美情趣的重要体现。通过“线”的表现手法,不仅能够使木刻版画成为一种具有独特艺术样式的艺术创作,并且从刻刀技法上来看,所留下来的不同的线,都能够将作品的主观艺术特点呈现出来。在实际的创作过程中,选择自由的手法进行表现,就算通过简单的方式描摹自然的线形本质,对于所创作的对象来说,也能够大大提升整幅木刻版画的审美情趣,从而使其能够成为一幅富有情感、内在精神的艺术品。

参考文献:

- [1] 黄洋. 刀木碰撞的历史之声——探寻藏在新兴木刻版画中的精神编码[J]. 人民周刊, 2021(07): 86-87.
- [2] 潘丽萍. 从解构到重构——现代版画审美场域的生成与表达路径[J]. 长江文艺, 2021(06): 124-127.
- [3] 罗园园. 四川黑白木刻版画中的点、线、面语言研究[D]. 西南民族大学, 2020.
- [4] 李琳. 论版画创作《西藏印象》黑白木刻语言的运用[D]. 吉林艺术学院, 2018.
- [5] 邓婷婷. 浅谈平面构成元素在我版画创作中的应用[J]. 明日风尚, 2017(04): 31-32.

作者简介:

张焰, 讲师, 云南艺术学院, 研究方向: 木刻版画。

胡鑫宇, 助教, 云南艺术学院, 研究方向: 绘画。