

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，其主要是通过对某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。不管是任何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，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，通过对他的作品的分析，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] 邓停停. 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。