

黑白木刻版画艺术语言的运用和实践

李莹莹

四川师范大学

摘要: 黑白木刻版画是我重要的画种, 创作木刻版画时我们需要了解版画的^{艺术语言}。包括构图、刀法、黑白灰的关系, 优秀黑白木刻版画要经过艺术语言的锤炼, 才能形成作品的美感。艺术家作品艺术特色的形成与发展, 值得现在的我们去借鉴与思考, 并对我们在版画创作中的实践与运用有着积极的指导作用。

关键词: 黑白木刻版画; 艺术语言; 艺术特色; 版画创作

Application and practice of black and white woodcut art language

Ling Yingying

Sichuan Normal University

Abstract: Black and white woodcut prints are my important paintings. When creating woodcut prints, we need to understand the artistic language of woodcut prints. Including the relationship between composition, knife technique and black-and-white gray, excellent black-and-white woodcut prints need to be tempered by artistic language to form the aesthetic feeling of the works. The formation and development of the artistic characteristics of artists' works are worthy of our reference and reflection, and have a positive guiding role in our practice and application in print creation.

Keywords: Black and white wood engraving artistic language artistic characteristics Print creation

前言:

版画, 是视觉艺术的一个重要门类, 广义版画可以包括在工业化以前所印制的图形普遍具有版画性质。

黑白木刻版画在我国有着悠久的历史, 中国版画的起源, 有汉朝说、东晋说、六朝以至隋唐说。现我国现存最早的版画《金刚般若波罗密经》。明朝时版画达到了一个顶峰时期, 出现了许多著名的版画插图, 黑白木刻版画是木板上以刀代笔进行版画的绘制, 它和画画是相反的, 画是在白纸上进行绘制而版画是在黑色的版面上进行白线的雕刻, 这就需要考验我们版画学习进行思考, 从而完善我们的版画作品。

版画是通过媒介刀痕在木板上进行雕刻创作, 运用丰富的刀痕以及刀法的组织形成完整的具有情感的画面效果。在创作版画作品时对各种刀法的都要理解, 以及对刀法的情感表达也都要有了一个全新的认识。手里的

刀就是笔。木刻版画就是“以刀代笔”, 不同的刀具, 不同的雕刻手法在木面产生不同的痕迹, 这些痕迹就是创作的心象之门。木刻刀法也是表现画面的空间结构, 深化主题传递情感最好的媒介。

版画刀的种类, 可分为三角刀, 圆口刀, 平口刀, 和斜口刀, 三角刀的特点是线条细致密集, 适合细节线的刻画, 圆口刀的特点是刀口圆润, 刻痕是以弧形为主, 圆口刀不同于三角刀刻线的挺拔, 净利, 由于线两端是圆的镌刻的线条看起来圆润, 丰满。适合粗狂的大刀阔斧画面创作, 平口刀的特点是刀口是平面形, 在版面上的刻痕是大面积的平面形, 在进行版画创作时, 画面豪放, 黑白对比强烈的可以运用平口刀对画面效果进行大面积的刻白, 我们的工具不同所表现的艺术语言有很大的不同, 艺术家所要表达的情感也有很大的差异, 我们在进行版画创作时可以根据自己所表达的情感来选择版画的^{艺术语言}。

每个版画艺术家的作品都有它独特的艺术语言, 徐匡先生是把素描的写实特色运用到自己的版画作品中,

作者简介: 李莹莹, 专业: 美术(版画), 研究生。

Author profile: Major: Art (print), graduate student.

创作出了许多有代表性的艺术作品，他作品的艺术特点就是运用三角刀刻出细密的线条，徐匡先生的风景作品《草地诗篇》具有浪漫主义的艺术手法，很具有角刀的代表，《草地诗篇》是徐匡先生创作于一九七六年的黑白木刻作品，具有时代代表性，此版画作品主要表现的场景一位英姿飒爽的红卫女兵，伏在马鞍上写诗，抒发了革命理想与情怀。画面一片生机盎然。在构图上作者一分为二，将画面分为了两个部分，层次分明，在空间结构上，近实远虚，近大远小，在对人物的主次刻画上，让整幅画作的空间维度得到了完美的诠释。徐匡先生从这幅画开始将素描的调子引用到了版画作品中。

《草地诗篇》的前景作者在对马进行刻画时运用角刀的语言，通过细密延绵的刀法，素描排线塑造物体的形式来塑造马的形象，作者刀工纯熟，马低头吃草的动作以及马的脸部结构轮廓刀痕清晰，硬朗，刻画出每个结构线的体积，在刻画马鬃时，刀痕以流畅柔软，线条也以长线条为主，刀的力度有轻有重来塑造鬃毛的蓬松飘逸感。腿部肌肉线条刀锋细密坚硬，通过刀线疏密的变化勾画出腿部形体以及肌肉的质感，也使画面形成黑白明暗的对比，突出黑中之白白中之黑的视觉力量。刀与形在作者语言表达中达到了很好的融合。画中青年姿容，作者对人物表情，站立姿势的刻画都是通过细密的刀触刻画生动且形象，对不同质感的事物，徐匡对其灰调子的处理也有自己独特的手法，脸部和手臂的线条密集整齐而肯定的短线顺着皮肤的起伏而游走来发生变化。亮部则使灰调子慢慢的过渡呈现前后的空间层次感。刀行经人物的衣褶中，随着褶皱绵延起伏的变化，刻画出纹理。下身衣服的刀刀细密，坚硬且有质感，上衣和裤子强悍的黑白明暗对比，造型严谨，彰显出作者素描绘画能力的高超，把素描和刻刀的结合，明暗线的对比塑造形象，使得马和人物更加的具有立体厚重感，细节刻画了那一代女青年的风采。

草地也是整幅画作的精彩之处，作者通过圆刀、角刀不同的刀法，随着草地的高低起伏，草的形状不同，

刀刻的线条形状细而密集，圆口刀刻画的形状短而稀疏，细小花朵点状刻画。草地更加写实，氛围加强。对比鲜明，光感强烈，草地绿色的基调，给人郁郁葱葱、生机勃勃、清新，愉悦的美感。

徐匡先生以写实的手法、真实深入的刻画了人物和环境，画面像诗一样，美丽、灵动。代表着一个时代的象征。通过对徐匡先生作品艺术特色的分析，了解版画艺术语言的独特性，从而知道版画的刀法运用，以及版画刻画时我们从中学习到刀法语言。

古元先生的这幅作品和徐匡先生的艺术作品，从构图，刀法、以及所表达的情感上又有所不同，古元先生的这幅艺术作品主要是以小圆口刀为主，加上小面积的三角刀的刀法来刻画，使整个画面丰富且情感饱满。《烧地契》这副作品创作于一九四七年，是在通过《中国土地法大纲》农村进行土地改革的时代背景下创作的富有政治意味的版画作品。

画面场景描述的是，在土地改革时期，一群社会底层民众组成的农村社会阶层，聚集在地主家的大宅门前，公开焚烧与地主签订的土地租借契约，改变农村旧有生产关系的土地改革运动，熊熊烈火的燃烧，乡亲们敲锣打鼓欢呼雀跃具有极强戏剧性的盛况场景。

古元的烧毁旧地契在事件和情节富有典型性，增加主题的深刻性和历史的厚度。在整幅画面上作者改变过去的阳刻为主的表现手法，在构图上，构图饱满，画面协调，富有张力，根据构图把整幅画面分为了三个层面，第一层面是画面的中心，作者通过独特的版画艺术语言，在刻画人物时以小圆口刀为主，刀的作用服从于型的塑造，作者在对敲锣打鼓的人物的动作刻画上运用小圆口刀，刀法流畅且富有韵律，充分发挥了刻刀的造型功能，概括性的结构线强调了人物的特征与身份属性，简练干净的刀触使人物形象，以及动作造型刻画的即精准又放纵，刻画人物的衣服褶皱结构线明确流畅使整个人物形体更加的厚重。使的欣赏者感受刀画面鼓声欢呼声互相交织者，气氛浓烈的欢乐气氛。刀法的灵动性，特别是对几个中心人物高高举起焚烧地契动作的刻画，

充分发挥了画面戏剧趣味性。作者在刻画农民群众在地主门前一起烧地契圆口刀的运用自如,使他在纷繁的场面中进行严格的取舍、概括,以黑托白,以白衬黑,在黑白交替中显出鲜明的节奏和韵律,不该刻处不着一刀,使的人物连成一片,画面完整且统一。

版画的艺术语言其主要的艺术形式就是刀的运用规律,要想使版画画面有灵魂,创作者一定要有独特的个人风格,刀痕的组成、创作、运用。第二层就突出了作者用刀的个性,加强了画面冲击性,节奏氛围感更强烈。作者运用阴刻法围绕大火焚烧的人物处理,运用大、中、小圆口刀交替使用,在对簇拥者的人群脸部表情进行了细致的刻画,而身体则剪影式的留黑,来突出正面光影中人物的形体感,刻画上形成对比,主次人物的突出,画面的节奏感加强。第三层宅门的刻画是整幅画面的过渡层,用刀的竖刻像长方的直槊一样劲挺,横刻像横钉一样坚劲。墙体用小圆口刀排线细密整洁。把墙体的厚重坚硬感表现了出来,黑白对比强烈。整幅画面节奏感强烈,先由白过渡到黑在,在黑到白,由线条柔和到坚硬在到柔和的节奏过程。对比强烈,层次分明。画面情感表达欢快明烈,洋溢着作者的激情和艺术魅力。

通过这两幅著名作品的分析,我们可以观察到第一幅作品主要是运用角刀在刻画画面给人细腻抒情之感,第二幅版画作品是圆口刀为主,作者传达的画面情感是激情的豪放的,使人热血激昂,这两幅优秀的艺术作品都给观赏者带来视觉美感和别样的审美情趣,诗的感受,境界的美感。以这两幅黑白木刻版画作品为代表分析艺术特色,以及版画独特的艺术语言,在版画中不仅有细腻的表现手法,还有以平口刀刻画为代表的艺术作品是赵延年先生的《鲁迅像》,赵延年先生是我国著名的版画艺术家,一生与鲁迅先生结下了深厚的缘分,《鲁迅像》是1961年创作,这副画作被评论家称为“至今为止近千幅鲁的构图形式,平面的暗色调背景,以突出人物为中心,鲁迅先生为画面的中心出,突出了画者所体现的思想感情。

刀法上简洁有力,平刀铲刻的刀法,在背景上以平刀的直线为主,线条有细密,有粗放,长短交错,虽然作者都是运用横线来刻画背景的,但是画面是生动有趣的,与头发的竖线形成了对比,加强了流动感,人物是画面中心,赵延年先生运用平口刀寥寥几笔的短竖线条刻画出了鲁迅先生的头发,脸部刻画是大块的刀触,留

下五官的线条轮廓,五官细节,栩栩如生,围脖是大面积的黑色,作者用小平口刀勾勒出了围脖的外轮廓。衣服则用大平口刀来铲刻,留下小面积的刀触。充分显示出了木刻版画的力度,以及凸显了鲁迅先生的硬性性格。这幅肖像版画的成,首先在于作者对鲁迅精神特征的准确把握和生动的揭示。

赵延年先生认为鲁迅先生的最本质的精神特征是横眉冷对,没有憎也就没有爱,所以他以传神之笔,生动形象的刻画鲁迅先生的锐利目光与脸部的神情,通过大块的黑白、直线与横线的穿插突出鲁迅先生硬骨头精神的品格特征。鲁迅先生很少围上围脖,但作者加上了围巾,增强画面的黑白对比关系,是画面也不呆板,也有利于突出鲁迅先生文化革命者的性格。鲁迅先生是版画的引领者和文化革命家,是木版画的导师,深受版画家们尊敬和喜爱,在新兴版画诞生时就有许多的版画艺术家来刻画鲁迅先生的肖像,在很多的肖像画中,赵延年先生刻画的鲁迅先生最有特点,符合鲁迅先生的特质,深受到许多人们的喜爱。这幅作品的出现将鲁迅木刻肖像画的创作推到了一个高峰。

黑白木刻版画的 艺术语言是严谨细腻的,每个艺术家都有自己独特的版画艺术语言,这样才使得版画作品,版画风格丰富多彩。这三幅作品的风格都非常的明显,无论从艺术风格还是艺术语言方面都是代表各自时期的所体现社会背景,具有现实意义。

结语

三位优秀的艺术家在黑白木刻版画届都有着举足轻重的地位对我国木刻版画的发展起到了积极推动的作用,也是我们青年版画学习着的榜样力量。深入分析艺术作品的特色,画家们运用纯化的语言符号,技术符号,形成一种纯粹净化的形式美感,浓淡虚实和简洁的构图使得画面的内容更具有个人个性特点和独特的形式风格,也让我意识到自己版画的不足之处,我今后会更加努力的学习黑白木刻版画的 知识。

参考文献:

- [1] 范梦.中国现代版画史[M].中国青年出版社,1997
- [2] 齐凤阁.中国现代版画[M].岭南美术出版社,2010
- [3] 齐凤阁.20世纪中国版画评论:超越与裂变[M].北京人民美术出版社,2005
- [4] 李允经.中国现代版画史[M].湖南美术出版社,2000
- [5] 王一川.艺术学原理[M].北京师范大学出版社,2015