

《浅谈学习木刻版画对油画造型的影响》

◆关绍鹏

(沈阳师范大学 辽宁省沈阳市 110034)

摘要:木刻作为版画艺术中最为大众所熟知与接受的一种古老的绘画艺术,它有着顽强的生命力与传播能力,这与它悠久的发展历史有着莫大的关系。在木刻版画艺术创作中,线条是最关键的,线条集平面构成、线条变化、线条对形体的塑造、以及线条动感使得木刻版画的学术研究焦点凝聚线条的探索上,用线条来解决油画中的造型问题可谓是帮助很大,结合木刻版画线条对空间的影响和对虚实的影响再去画油画,这样就会更加直观的变达单色绘画中空间和虚实,更加能理解线条在油画中的作用。

关键词:木刻版画;木刻版画的“线”;油画造型

一、木刻版画的历史

木刻作为版画艺术中最为大众所熟知与接受的一种古老的绘画艺术,它有着顽强的生命力与传播能力,这与它悠久的发展历史有着莫大的关系。最早的木刻版画起源于中国,在佛经的传播和普及过程中,木刻版画得到迅速发展,并拓展到图书以及插画领域,应用十分广泛。早期的木刻版画被称为复制版画,并没有添加制作者的创作思想以及个人的绘画特点,而是简单的复制和传播,达到一种类似今天的报纸性质,是当时的一种宣传性媒介,但是木刻版画古朴、简洁、优美的艺术形式却难以掩饰,木刻版画的艺术美悄然影响着人们的生活。直到雕版印刷的发明,进一步认证了木刻深远的渊源,我国复制木刻版画大约有一千年以上的历史,最早大概发生于隋唐之际,到了唐代印刷术成型,出现了较为成熟的图像印刷。宋代,木刻版画发展到了一个新的高度,画师将在日常生产生活中见到的事物抽象出一定的元素,将其作为创作素材,呈现在人们眼前,展现了生动的宋代生活图景。我们通过木刻版画可以对宋人的衣着服饰、生活用品形成较为深入的认识,也可以了解真实的宋代起居生活和建筑形式。明清时期,木刻版画的发展速度相较于以往有了大幅度的提升,最具代表性的是年画。年画的色彩十分鲜艳,各种颜色的应用十分讲究,色彩保持的时间比较长,主次结构十分清晰。此外,年画展现出来的主要特征比较明显,年画中的各种情境十分巧妙,人物形象也十分生动。从整体的角度进行分析,画面呈现出一种对称的态势,富有审美特色。年画作为木刻版画创作的一种传统艺术形式,在民间的流传十分广泛。

二、木刻版画中线的重要性

在木刻版画艺术创作中,线条是最关键的,线条集平面构成、线条变化、线条对形体的塑造、以及线条动感使得木刻版画的学术研究焦点凝聚线条的探索上,特别是要将木刻版画的个性化特点突显出来,就要将个性化的线发掘出来,以个人情感融入木刻版画的创作中。木刻版画创作者采用线条的方式创造版画,与观众达成情感的共鸣,以及对事物的表达。从木刻版画立体结构的创作情况来看,木刻版画的线条千变万化,形成了集群,在平面上采用重复线条、渐变线条进行结构创作,还可以将线条集群打散,使线段在平面上存在视觉上的运动形式,令人感觉到木刻版画的构造在不断地变幻着。

木刻版画的艺术家为了让构图线条有规律,还要从主观创作的角度出发对线条进行处理,使线条呈现出宏观秩序。以木刻的构图为例,木刻版画构图在当代油画作品中运用的体现主要在于其平面性,与传统的油画创作相比,它不会产生透视效果,在这样一个构图的大前提下,绘画者根据自己的主观感受和情感需求进行主观的重组与重构,使画面平面结构更加丰富和富于表达力。这是构成画面结构平面秩序最简单的方法,也是版画构图最常用的创作方法。绘画者根据自己的主观感受对客观物象进行感性提取、筛选和再组合,以最简洁的方式的概括出客观对象的本质特征,使作品承载个人感情的效率更高,也更加富于个性意味。在木刻中常用的绘画方式,用于油画之中,可以更大限度的表达出绘画者绘画的目的和意义。

在木刻版画的构造形态上,有的时候会令人有一种视觉跳跃

感,富于节奏,就像音乐的韵律一样。为了能够将这种视觉效果准确地表达出来,就需要木刻版画艺术家对线的雕刻技巧加以控制,让线的对比度更为鲜明,在画面上形成视觉张力。木刻版画艺术家让清晰的线条和模糊的线条相互协调,看似线条自由而随意,却可以令人产生视觉上的和谐。在木刻版画线条的造型上,创作者的主观思想是通过线条的变化而表达的,使木刻版画具有美感。独特的韵味也是通过线条的刻画技法表现出来的。通过对线条刻画形式的不断改变,使得富于特色的画面结构呈现出来。

三、“线”在油画造型中的帮助

用线条来解决油画中的造型问题可谓是帮助很大,油画中的线条在起稿阶段经常被用来描绘人物的特征,静物之间的区别或联系,空间或平面,或精确细密,或自由流畅等,这一切都是线的长度、宽度、方向、角度或与曲线结合的度数的等因素,线条在造型中的地位十分重要,因为体的形状是由线来界定的,也就是形状的轮廓线。我们知道在木刻版画中最为重要的就是线,木刻版画的线条是黑白的艺术,传统的木刻版画主要是黑白木刻版画,具有鲜明和强烈的色彩对比,构成了特殊的色彩语言。黑、白两种颜色相互补充又相互依存,这两种颜色在实际应用过程中会给人带来十分强烈这样的黑白艺术,无论是从造型、结构还是从空间、虚实来讲,线条无疑是对油画的造型、空间塑造、虚实营造、节奏的把握都起到了很大帮助。

在油画中不同的线表达着不同的意念。粗线质朴有力,细线有锐利,曲线有韵律。线的粗细也可以产生远近空间的关系,线还有很强的方向性以及物体的大小差异。垂直线有无限延伸、上升之感;水平线有静止、安宁之感;斜线具有方向性的强烈刺激感之感;而曲线有自由流动、柔美之感。在木刻版画的制作中,线条的变化可以准确的表达出形体的变化,这一点就可以看出木刻版画中的线条对于油画造型的帮助和影响。木刻版画的平面塑造和虚实关系完全利用于线条疏密变化以及线条的粗细变化,在油画绘画中利用单一颜色的线条来绘制空间和虚实关系,结合木刻版画线条对空间的影响和对虚实的影响再去画油画,这样就会更加直观的变达单色绘画中空间和虚实,更加能理解线条在油画中的作用。

四、总结

在我研究了一些木刻版画后,创作油画时利用“线”进行起稿就更加得心应手了,使用木刻线条对整张作品的影响并结合与所学油画绘画时的总结,木刻版画的线条可以直观变达造型、结构,空间,虚实,这些无疑是对油画绘画时起到根本的帮助和影响,对于油画的单一色绘制更是影响很深。学习木刻版画的线条无疑是对油画造型、结构、空间、虚实对比最好的一种绘画帮助方式。

参考文献:

- [1]曹雪飞.木刻版画线造型艺术探索.艺术科技,2016.02
- [2]刘丛.“线”在油画中的应用与作用.J213.
- [3]包帆.初中黑白木刻版画课程的教学实践.画刊(学校艺术教育),2015.5

作者简介:关绍鹏(1994.7-),男,满族,籍贯:辽宁沈阳人,沈阳师范大学美术与设计学院,17级在读研究生,硕士学位,专业:美术,研究方向:油画。

