

黑白木刻创作中“屋漏痕”刀法

李 静

黑白木刻通常借助刀痕形态来表现,而刀痕体现的刀法组织,形成了木刻艺术的主要特征。

黑白木刻从本质上讲,是黑白的对比与刀法形态创造了形象。而黑白对比和刀法存在的变化,为艺术家的创新提供了可能。“屋漏痕”刀法,是依据常见的刀法和刀具的刀锋特质,将行刀方式加以改进和变化而形成一种新的表现方法。

一、“屋漏痕”的认识

其一,“屋漏痕”的由来。“屋漏痕”一词本是书法用笔的一种方式,陆羽《释怀素与颜真卿论草书》中有这样的记录:

怀素称:“吾观夏云多奇峰,辄常师之,其痛快处如飞鸟出林,惊蛇入草。又遇坼壁之路,一一自然。”颜真卿谓:“何如屋漏痕?”怀素起而握公手曰:“得之矣”。

这一段经典的文艺对话录,记叙了颜真卿和怀素各自对笔法的理解和体悟。从“惊蛇入草”和“坼壁之路”的比喻来看,“屋漏痕”这种视觉意象,是指雨水在墙上由上而下形成的自然曲折的痕迹。

其二,“屋漏痕”的感悟。“屋漏痕”是颜真卿独特的情感体验和对笔法深切感悟后寻找到的视觉载体,并以有意味的形式呈现出来。在这个过程中,“屋漏痕”由平常的事物成了书法的视觉形象。这个过程,还包括了一个对客观事物如何概括,如何抽象的问题——即是既要客观物象与某一种艺术样式的诸多因素相融洽,又要保持意象自身的丰富性。

“屋漏痕”自然而生动,滞涩而劲健。这种效果体现在笔法中能使笔产生顿挫、捻杆的效果。涩笔而进,时疾时徐的矛盾变化之中,包含着“屋漏痕”一样深沉含蓄的韵味。

从“屋漏痕”现象,我们可以感悟到用笔的自然变化和一种对线条内质的强调,同时更多地传达了书法艺术的审美信息。

二、“屋漏痕”刀法的运用

黑白木刻的刀法处理是非常丰富和微妙的,版画家可以通过对黑白形态的分析的方法来获得刀法创造的技巧。并运用刀法形成的黑白对比和线条来表达艺术家造型的技法特点和艺术观念。但是,对于艺术家来讲,要想使得技法与观念统一,并非是一件容易的事。

“屋漏痕”刀法的运用,对黑白木刻艺术家来说,就是从由平常的物象到书法的视觉形象再到木刻的视觉形象,即是从物质形态到意象形态再到精神追求的过程。然而不同的艺术家由于审美追求的不同,他们在处理刀法上也会有所不同。在此,我们通过对现代黑白木刻创作中常见的刀法的比较,来探讨黑白木刻“屋漏痕”刀法的运用。

其一,“屋漏痕”刀法的特点。

“屋漏痕”刀法所用的工具,是普通的木刻刀具和刻板。“屋漏痕”刀法,来源于书法中的“屋漏痕”,也具有其自然、生动、滞涩、劲健、曲折等灵动而多变的特点,这使得这种刀法在创作上随时处于变化之中。可以说,在所有的黑白木刻刀法的形态中,“屋漏痕”刀法的变化最多,其内涵也是最丰富的。“屋漏痕”刀法形成的画面大气、古朴,并由于刀痕含有书法用笔的特点,使作品显得苍健浑厚、有骨力、有气势,有刚柔相兼之美。

黑白木刻讲究刀法变化,一般是从刀的种类和刀法的组织、排列上下功夫。“屋漏痕”刀法同书法的笔法相联系,强调的是看似简单却又极富内涵的技法。

中国书法艺术,靠柔性的毛笔在纸上创造不同的墨迹,就能区分出不同的艺术风格。在这一点上,刀痕与墨迹相同。“屋漏痕”刀法是随艺术家情绪的变化而变化的,它包含着艺术家个人化的经验与精神追求,这正是黑白木刻“屋漏痕”刀法的魅力所在。

我们从“屋漏痕”刀法的行刀方向上看,其形态似直非直,似曲非曲,暗合自然天成的规律,这也是“屋漏痕”刀法的灵魂。

从上述意义来看,“屋漏痕”刀法在表现不同的观

念和作品的差异时,除了造型因素外,更取决于行刀后留下的黑白形状的各种视觉感及其所造成的点、线、面、黑、白、灰的视觉信息。

其二,“屋漏痕”刀法的使用。

木刻是以刀具当笔进行创作的,所以,要讲“屋漏痕”刀法的运用,首先应该说刀具的选择。

黑白木刻刀具具有特定的形状和型号,如三角刀、圆口刀、斜口刀、平刀、方刀、单刀等。当然,在实际创作中,木刻刀具不完全限于此,木刻者也可以根据需要自己制作其他木刻刀具。

经过长期实践,我在刻“屋漏痕”刀法时一般选择三角刀,利用它的敏锐而富有个性的特性,来实现以刀代笔的随意性,并使得刀法古朴而厚重。

关于“屋漏痕”的基本技法。“屋漏痕”刀法的特点是运用灵活,不受成法限制。刀法是针对木刻刀的工具特性而言的,由于三角刀刀锋特质以及刻木时有一个入刀、行刀、停刀的过程,因此,同一把刀却并不是简单的一种刀法,一把刀可以产生多种刀法的线条变化。而“屋漏痕”本来就灵活多变,所以比一般的刀法有着更多的变化,作者可根据自己的实践经验,率意为之。

当然,由于“屋漏痕”与一般的刀法不同,在灵活运用各种刀法时,应把握一些基本的要点:

顺势法:握刀要气定神闲,顺势正切。行刀要感觉涩,讲究摇、舞等变化。时疾时徐,避免行刀过快,更不能直接摇进,要分析画面中的黑白对比、刀法的组织关系。在此基础之上,顺势时根据角度、压力、速度、手姿的摇、涩、舞等动作,尽可能地体会“屋漏痕”的自然特性。“屋漏痕”顺势刀法,其特点是行刀过程中汲取了书法中“屋漏痕”的用笔,达到涩而能润,刚柔相济,有质有韵。

倒势法:主要表现为徐徐后退或推退倒行,与顺势技法有相同之处。首先注意握刀的角度,行刀时锋尖顺势推进,刀尖如何用力于木板上的接触点是非常关键的,这决定了刻痕的形状。随后根据需要的长度,在通过后退拖刀调整后再次顺势推进。这种刀痕具有苍劲生涩的刀趣,显得更加实在。其次整个过程中体验行刀时摇、涩、压、拖和发力平均,起讫分明,刀刀呼应,不柔不弱,不跳脱不轻浮,刻痕取决于沟槽(线条)的变化。三是运刀要含蓄,要有回顾,不浮不滑。此时,刀法的表现力更加肆意。

挫刀法:从木刻刀在板上的运动过程看,它强调的是刀锋。当刀锋压在板上,三角刀的侧锋和刀尖同时接触到板面时,随着刀的挫势推进,三角刀的侧锋挤压到板上。由于刀尖的角度决定速度的急缓,挫后略进的动作,加强了刀痕的作用。同时,这种动作可以在瞬间将刀锋换成另一个刀势,这种方法刻出的刀痕不滑不滞,具有刀痕灵动的天趣和凝重自然的刀味,在视觉上产生天然的“屋漏痕”形态。

其三,“屋漏痕”刀法的延伸。

“屋漏痕”刀法是体现艺术家个性化情感的刀法。应用这些刀法时,时而前行、时而逆行,时而摇挫、时而拖刮、时而流畅,都是由于运刀过程的力度变化,欲行又止形成形态各不相同的刀痕,产生的线条具有独特的审美价值和内在力量。

艺术家随着想象而自由行刀,刻刀随着艺术家的观念引导而被赋予了“屋漏痕”的自然神韵。点与点,线与线,点与线巧妙地统一在一起,显示出强烈的绘画性。

“屋漏痕”刀法的自然形态完全是根据艺术家个人化的经验与精神追求来决定的,我们每一个木刻作者都可以充分利用“屋漏痕”刀法的多样性,创造出适合自己的表达方法。

三、“屋漏痕”刀法运用的总结

黑白木刻“屋漏痕”刀法是一个技术与艺术范畴的问题。“屋漏痕”刀法是在黑白木刻刀法理论的前提下实践的。因此,使用“屋漏痕”刀法创作,应强调以刀痕为主,即以黑白形质中的多种因素和制作效果为主,以此来体现黑白木刻创作自身的价值。文中提到的技法是笔者近年来创作过程中积累的一点经验。木刻刀法技术的处理始终遵循着创作者的审美判断和要表达的艺术观念。同时,我们必须认识到艺术创作是一个调动艺术家全部艺术修养的实践过程,如果一味地追求技术,就会使我们陷入技术的窠臼之中。只有深入感悟艺术的精神实质,才能从技巧的揣摩和研究中,实现艺术创作的创新和提高。

(作者单位 河西学院美术系)

责任编辑 韦平