

版画创作实践与思考

李 静

(河西学院 美术系,甘肃 张掖 734000)

[摘要]版画是一种有着独特个性和经久魅力的艺术。在具体的版画创作过程中,创作主体往往占据主导地位。本文在简述版画及其发展历史的基础上,结合艺术家个人的创作心得,讨论了版画的创作风格、创作技巧及其材料使用的重要性。

[关键词]版画;创作风格;艺术技巧

[中图分类号]J217 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)20-0090-02

版画艺术是一种十分活跃的艺术门类,从它诞生开始就与人们的生活紧密相关。它也是大众接触最为广泛的艺术品种之一。版画属于绘画的一种,当它作为平面作品呈现在观众面前时,关于绘画的一切评判也同样适用于它。人们会将它当成一幅素描,亦或一张彩色铅笔画,一幅水墨或者一幅油画,还有可能是奇特的广告画等等。只有了解版画制作的人,才可能去想象或体会其制作技艺。

版画的发展历史并不短,西方早在 14 世纪便有了木版版画(丢勒的大量版画)。中国在唐代有了雕版印刷术,但版画始终未能像国画那样得到系统地发展,少有令人叹服的名作,经常如附属品般不为人所知。这种现象的产生和版画本身的特点有一定联系。版画的特点主要有:其一,复制性。作为作品它缺乏独一无二性,作为复制品其质量和价值低于原作;其二,实用性。版画与书籍等传播手段密不可分;其三,装饰性。平面效果相对容易被表现出来,甚至容易带来商业利益,以至缺乏更高的突破;其四,实验性。版画的门类相对繁多,不同门类又带有繁多的技法,某些实验因素,或许会稍微降低其质量。以上这些因素对版画的发展有一定的制约作用。

在版画的创作过程中,艺术家经过自己的实践体验,深切感受到版画的确是一门讲究品质的艺术。版画画面的质量与创作思想、材料的选择、签名的规范等因素密切相关。

一、创作风格要多样化

版画制作是创作主体的创作思想的筛选与实践的过程。对艺术的感受以及题材、方式的选择不同可区分出每个人精神世界的不同,正所谓 1000 个人眼中就有 1000 个哈姆雷特。创作者在版画初期创作阶段就应体

现自己的创作思想,是一种具象的东西还是一种抽象的东西,是黑白还是彩色,是二维还是三维……总体上要对艺术的表达及倾向都做出选择。

艺术创作忠实于创作主体本身无疑是最重要的,以创作主体对艺术的感悟和体验为标准。人的思想和意识是一步一步成长起来的,每个人对艺术的表达自然就各不相同。现在的艺术教育并没有告诉我们什么是惟一的标准,相反它给了我们选择的空间,告诉我们还有另外的可能,还有这样或那样可以成立的方式。所以,在同一种思想的教育与熏陶下,人们最终所呈现出来的面貌依然是不一样的。因此,在艺术上,还是存在某些天生的导致个人面貌不一样的因素,存在一个教育与建构力所不及的真空地带。否则,就难以解释为什么在同一时间段、同一地点,在大致相同的教育背景下,艺术家的作品总是呈现出多种风格。

在版画的创作过程中,对创作者而言,一般会深受维米尔、德加、高更、毕加索、陈方志功、齐白石等艺术大师的影响。维米尔的作品表现了一种文雅静谧之美,有一种对人性的关怀,画面十分讲究构成感,立体与平面互相交错,虚拟与现实互相融会,表现出一种特殊的美感。在色彩变化上细微而丰厚,画面整体十分和谐。德加对画面黑、白、灰的构成把握得恰如其分。高更的作品用一种叙事的方式,使人们从其具有象征意义的形象中、从画面巧妙的布局中获取信息,用纯粹的绘画语言传达某种意图或情绪。在毕加索的作品中,点、线、面、黑、白、灰就是其全部的语言,然而毕加索就是用这些元素创造出了无数杰出的画面与形象,他的这种创作手法就是用纯洁的语言去明确地表达出创作思想,而不带有任何点缀和夸张。这些艺术大师的创作思想与创作手法影响着艺术家的创作思想,同时也可借鉴他们的宝贵经验。

二、通过艺术技巧表达思想内容

版画技巧本身犹如人类的语言——它不仅仅是思想交流的工具,而且也是思想的结晶体。简而言之,语言即思想。所以,版画的技巧并不单纯在于表现的手段,而是更加注重把艺术表现升华成凝固的形式。当然,并不是强调了技巧就可以忽视内心的感受,那种完全沉浸在艺术创作技巧中的自我陶醉与满足显然也是不可取的,不能为了技巧而技巧,技巧最终还是要为我们内心所要表现的意图服务的,两者总是相辅相成的,不能把它们割裂开来看,偏颇其中任何一方都是不可取的。维米尔、德加、高更、毕加索等人的作品绝不是一种纯技巧的炫耀,相反通过那优美的线条、考究的黑白色块,我们很容易读懂他们所要传达的信息。

技巧与感受,实际上也是困扰艺术家很久的问题。在版画的创作过程中,过于重视表面的形式,显得太“技术”、“工艺化”,反而会阻碍情感的表达。这有两方面的原因:首先是把注意力过多地放在了表现外在形式上,过于注重局部的技巧性问题,以至于忽视了画面最终所要体现的情绪的传达。一个边缘的整齐与否,一根线条描画的曲直,甚至于一个点的大小,都会分散注意力,最后却发现局部之和并不等于整体,画面被分解得七零八落,落入眼中的就只有一个个关系紧张而又相互冲突的细节,画面的思想情绪就体现不出来了。另一个原因在于创作者本身对手头工具掌握得不熟练,线条不知道怎么刻,点不知道怎么点,在创作过程中就会小心翼翼,生怕出了什么错,手头上放不开,自然会影响到情绪的表达。为了使画面变得放松,艺术家尽量在制作作品的过程中不被那些细小而又琐碎的技术性问题所牵制,把注意力更多地放到对画面所要表达的情绪把握上,随着自己对手头工具掌握得越来越熟练,技巧就变得不再是问题了。创作者在那堆木板面前也变得随心所欲起来,画面也就跟着轻松了许多。正如切尼尼在《艺匠手册》中所说:“为了发现肉眼未见的事物……并用画家之手把它们固定下来,已清晰的图案将实际上不存在的事物呈现出来,画家应当诉诸于想象力与手的技巧。”这无疑是强调艺术家创作时心、手、眼的和谐配合——技巧与感受的平衡统一,这也正是我们所期望能达到的。

三、明确材料的特性和使用目的

在艺术创作中,如同国画讲究笔墨、趣味,油画讲

究笔触、色彩,版画家的构思创作更离不开它特殊的艺术语言和物资媒介。由于版种材料的无限拓展,使得现代版画的综合趋势明显加强。版画究其源是以木版先入主而得其名,中国版画版种的概念是以材料来划分的。从复制版画到创作版画的升华过程中,一个主要因素在于其画面印刷效果的逐渐成品化和别具特色。如木刻刀痕的奇妙、油套各色叠压的浑厚、水印水分浓淡的变化以及各类版材的不同材质感,都形成若干靠手绘手段“画不出来”的效果。换言之,版画印刷的独特艺术效果是其他任何直接绘画所不能取代的。这也是版画的藝術价值所在。

版画的本体语言包括两个方面:一方面是由材料的天然肌理和技术共同组成的印痕特征,另一方面是由这种特征所决定并承载的文化审美特征。如何在创作过程中充分发挥材料的特性,对于表现艺术家的创造力和思想意识显得尤为重要。

使用不同的材质所形成的画面肌理的效果迥然不同,板材的特性在很大程度上决定了画面“印痕”特征。木版画由于其自身材料和工艺特性,带有独特的“刀味”和“木味”。另外,版面的制作性很强,技法众多,过程繁琐,在创作过程中经常会出现不可预测的偶然因素。这一特殊的性质成为版画创作上的另类表现形式。这种表达过程中的意外结果往往不是处在艺术家的掌控下,而是以一种更为自由和灵动的形式显现。有时会有意外的惊喜出现,创造出艺术家本人也料想不到的佳景。但某些情况下也会与艺术家的想法背道而驰。这就要求艺术家对材料特性要仔细了解,制作工艺要精心把握。版画的创作过程中充满激情的刺激,只要发挥得当,就能创作出意想不到的艺术效果。

材料的选择和运用不能脱离审美认识的内容而独立存在。艺术家所选择的物质材料和所掌握的技巧,都是为了更好地表现他们独特的审美认识,材料始终是为主题服务的,不能过分强调材料的应用而忽略了艺术创作的根本目的。否则,创作出来的作品必然缺乏深刻的文化内涵和长久的艺术生命力。

总之,在版画艺术创作过程中,不可避免地要遇到艺术风格、创作思想、创作技巧、材料使用等方面的种种问题。当我们走出创作的过程,静下心来去体悟某个具体图像的时候,才能达到技巧与感受的平衡统一。

[参考文献]

[1] 曹意强.艺术媒介与创作意图[J].新美术,1998,(3).

[2] 刘明主编.美术文献(中国版画专集)[C].武昌:湖北美术出版社,1996.

[3] 刘明主编.材料与技法丛书·版画卷[M].沈阳:辽宁美术出版社,1997.