

# 浅谈黑白木刻版画的艺术美

穆华<sup>1</sup> 张琪可<sup>2</sup>

(遵义师范学院 贵州 遵义 563000)

**[摘要]** 黑白木刻即黑白木版画由于所使用的绘画工具与材料具有特殊性,画家创作思想来源于生活,刀、木、墨、纸、情的相互结合刻画艺术。画面上黑白变化的节奏和有力的刀法营造出强烈的视觉效果和精神的冲击力。巧妙的利用木板上呈现出毛糙、深浅、斑驳、脆裂等天然的纹理,创作出独特的肌理效果,增强作品神秘感,这种独特的肌理之美增强了作品的表现力。黑白木刻版画中独特的印痕之美;还有在黑白木刻版画中刻刀所形成的力量之美;黑白木刻版画中独特的“留黑”技巧;黑白木刻版画技法和材料的特殊使得具有独特的“灰色”。黑白木刻的抽象审美情趣在作品的框架中,在形式组合里,在技法的运用上,在静与动,变化与规矩的矛盾与和谐的关系中。

**[关键词]** 黑白木刻版画;黑白对比;技法;艺术美;肌理

黑白木刻是一门具有悠久历史的艺术,四大发明之一的印刷术就是通过木刻的形式产生的。黑白木刻属于印痕艺术,是艺术家将自己的构思通过在木板上进行制作然后再将其磨压印制,印刷出来的产物。木刻的出现源于我国古代凸凹艺术。如彩陶图纹,甲骨文,镌刻在青铜器上的文字,汉画像石刻,肖形印等优秀文化。木刻艺术初创于唐代,宋元时代木刻艺术进入兴盛发展时期,明代迈入鼎盛时期,清代的木刻进入普遍发展的时期。黑白木刻即黑白木版画。优秀的黑白木刻作品往往能通过一个局部的细节或者对一个事件的巧妙安排通过画家独特的刀法和技法来表达雄伟的场面他内心的情感世界。

## 一、黑白木刻版画的黑白对比之美

黑白木刻版画是一个极度矛盾而又统一的画种。只有黑白两种色彩却能够表现出大千世界所有能够包含的美,看似黑白两种颜色是各自独立的存在,却在画家刀下,以墨为媒介,完美的融合在一起。黑与白两种色彩共同出现,看似僵硬,色彩单调,但恰恰是这种独特的对比,使黑与白相互依存,白能够在黑的映衬下将它的色彩能够表现出来,黑又在白的帮助下,变得柔和,没有它本身的沉闷。黑本来代表着黑暗、庄重、肃穆、神秘、高大、阳刚、坚硬,而白代表着光明、温暖、柔和、轻盈、纯洁、空灵,两种一结合,白融合了黑的坚硬,化解了黑的深沉、凝重之感,融合又对比,使黑与白在版画独特的技法中更深层次的表现出来。衬托对比黑的沉重、肃穆。黑白两种色彩强烈的反差,极具冲击力,构成了黑白木刻版画独特的一种美。黑白之美之所以受创作者和观者的喜爱,不仅是因为黑白木刻版画具有独特表达物体的方法,而且黑白还承担着传递作者思想和情感表达的任务。而黑白木刻版画中黑白与它独特的情感表达给我们心灵所带来的震撼,都在展示着一种感觉的直接与心灵的真实。是最能代表版画的一种艺术语言。这种黑白的极致对比具有强烈的视觉冲击力,形成了黑白木刻版画独特的魅力。

## 二、黑白木刻版画的印痕之美

黑白木刻版画的材质和工具是墨,木板,刻刀的关系,是的印刷出来的作品,有一种独特的印痕之美。著名版画家臧序教授曾经说“黑白木刻,人生印痕,一刀一刀的刻过春夏秋冬”。黑白木刻版画和其他画种不同,其他画种用笔在纸上作画,而木刻版画用刻刀在木板上作画,用不同的刻刀在板上运动,用不同的刻法在板上留下痕迹产生图案,而木板本身就有它独特的肌理,两者相融合,再用油墨拓印到纸上,完成一副作品。纸墨刀木四味的完美融合,让版画作品有很强的冲击力,形成了它独特的一种美。

刀法不同产生的痕迹不同,表达的情感也不同。新中国时期版画家谭权书的作品《草原风云》当中风的凌厉用角刀的刀痕来表现出来,看着作品仿佛身临其境,能够感受到风在呼啸,马在狂奔当中的急切恐惧之感,从中能够看出作者当时的情感是怎样的。而对马的刻画,又有一种黑与白的强烈对比,更加能够突出当时的一个环境。而在这些独特的表达中对绘画又有了跟其他画种不同的表达,这是黑白木刻版画第二个独特之处。它的印痕

肌理之美。

## 三、黑白木刻版画的力量之美

以刀带笔采用阴刻和阳刻,用“力”来作画,使得刻在板上的每一刀都具有力量感;使得每一份情感都赋予在了手中的刻刀上;使得每一根线条、每一个点、每一个黑白色块都具有刻、凿的味道,我们称之为“木味”和“刀味”。而这些味道的表达,我们都赋予在了手中的刻刀上,每一处的表达都用刻刀一刀一刀的表现于板上,也自然把内心的情感也一刀一刀的表现了出来。黑白木刻版画通过点、线、面、块等刀法的排列组合,产生带有装饰性的抽象的美,又单纯,强劲之美。黑白木刻作品不强调表面一些繁琐的细节,而更加突出物体的轮廓线和表现结构,这些都用在有力度的线条来表现,坚硬,雄浑,用刻刀刻出的线条表现风的凌厉、石头的坚硬……,线条的精细,厚重和刻刀造成的金石之位,均透露出一股自然的力量之美。黑白木刻之力之美。

## 四、黑白木刻版画的独特“留黑”技巧

巧妙的“留黑”又是版画一种独特的意味。接触过版画人应该都知道版画创作的时候会自主意识的“留黑”,并不会完全根据物象的特征进行完全写实的去表达,而对物体的形体做特殊的处理,获得版画特有的艺术效果。

## 五、黑白木刻版画中独特的“灰色”之美

黑白木刻版画的“灰色”。它的“灰色”不是真正意义上的灰色,也可以说不是纯粹的“灰色”,它的“灰色”是用黑白线条的疏密、点的疏密或者大小,来表现出“灰色”这又黑白木刻版画独有的特点。

黑白木刻发展到今天,它的艺术美和其他画种一样博大精深,值得我们每一个喜欢它美的人去学习,去探究。这种艺术美不仅是作品所表现的美,也是几代人精心研究黑白木刻艺术美坚韧的魄力和无穷的智慧之美,是人们在欣赏作品时能够悟出版画的独特之美。我们应该更加去深入研究黑白木刻版画,能够发现它更多地美,创作出越来越多优秀的版画作品。我们要认识,学习,掌握前人的宝贵经验,在这些基础上,充实和提升自身的黑白木刻的艺术创作。它独特的力量之美、黑白对比之美、独特的“留黑”、独特的印痕之美等,给每一个喜欢版画的人都给予了灵魂洗礼,在黑白木刻版画的艺术美中提高自己对版画的认知和理解,更加深入发现和欣赏黑白木刻版画的艺术美。

## 参考文献

- [1]孙黎.《版画》[M].高等教育出版社,2002年7月第一版,第42页.
- [2]李仲.《版画》[M].西南师范大学,2006年5月第一版.
- [3]佚名.浅谈黑白木刻版画的审美特征[M].文艺生活,2009(11).
- [4]何华.当代黑白木刻版画刀痕肌理表现形式探索[M].群文天地,2014(05).

注:“本文系遵义师范学院教学科研学生论文,指导教师:穆华(基础与理论教研室主任)”。