

# 试论版画创作中技法表现与情感传达的关系

周慧

内蒙古通辽市美术馆

**[摘要]**版画是一门专业性非常强的艺术门类，在版画创作过程中，使用不同的技法产生的肌理效果也是各有迥异。创作者在充满激情或者怀有愤慨之情的情况下，创作出的版画作品会有非常强的视觉冲击力，给人一种别致的肌理折射效果，相反，创作者心情愉悦或者平静时创作出的版画作品，给人的视觉效果就很一般。技法是版画制作过程中表现语言方法的重要形式，甚至从某种程度而言，技法运用的效果会对版画画面的整体效果产生直接影响。基于此，研究版画创作过程中技法表现与情感传达的关系，是现阶段知名版画创作者关注的重要问题，能够反应创作者鲜明的个人艺术风格。本文通过探讨版画创作的本体语言，阐述了版画创作过程中技法表现与情感传达的关系，希望在技法表现与情感传达实现协调统一的基础上，促使画作更有意义。

**[关键词]**情感传达；雕刻制版；技法表现；版画创作；艺术形式

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.969

艺术的发展需要遵循自身规律，不断向前推进，在借鉴传统艺术精华的基础上，汲取现代艺术中的美学思想，增强艺术表现形式的多样性，让现代艺术更具时代感，散发其独特魅力。在版画创作发展过程中，具有别致的构思以及选取新颖的题材，是创作更好版画作品的前提条件。而艺术家情感的传达方式，折射出版画作品的灵魂。换句话说，版画艺术作品是否优秀，需要统一技法与情感，正确对待技法与情感的关系，在创作过程中，艺术家除了关注技法，同时还要注重创作之初以及作品最终完成时所表达的情感，最终实现雅俗共享<sup>[1]</sup>。

## 一、版画创作中技法表现与情感传达的关系

绘画种类较多，版画的主要特点是具有局限性，容易受到技法、印刷设备、尺寸等多种因素的影响，创作者不能随意涂抹，需要将画稿和版子之间形成默契转换，之后绘制成完整作品。然而，版画也具有国画、油画无可比拟的特殊纹理效果，通过技法表现的形式传达情感，是版画制作过程的重要方式。版画整体的效果如何，容易受到技法表现的影响，因此，很多版画创作者容易钟情于研究版画技法与版画语言，甚至过度沉溺，却将创作之初的情感冲动抛掷脑后，无法表达其真实的情感，创作出的绘画作品并不能完整地表达创作者的情感，只是单纯的表现技法。于是就出现一种情况，某些版画创作者的作品虽然具有宏伟的规模、高超的技法，加上精美的印刷，经常会让观看者有继续探讨的冲动，然而，仔细体会却发现，缺乏情感注入。倘若对版画的工艺性过分强调，容易造成版画艺术缺失。想要提高版画作品的展现效果，需要重视版画创作中技法表现与情感传达的关系，促使技法与情感形成完美结合。

溯源于20世纪30年代的新兴木刻运动，中国的版画主流开始侧重于揭露社会时弊，将现实生活中存在的部分问题深刻而又真实地反映出来，喊出社会人民的心声。版画的制作风格渗透了真挚情感，饱含着内在激情，朴实无华，人民大众对版画的喜爱程度逐渐加深。优秀而又真实的版画作品具有其独特的灵魂，而此灵魂是创作者通过画作所要表达的情感，即创作者追求文化的属性，以及批判社会某一角、反思当前生活以及所取得的感悟，等等。现阶段举办画展上的版画作品，观看者在浏览时所获得的感悟不同，但是一些有经验的前辈却有更深的感悟，对版画技法表现出其鲜明的态

度，进而产生多种思想碰撞<sup>[2]</sup>。

通俗来讲，技法只是画家表达自身观点的手段之一，我们应该敬佩画家无限追求技法与探索的精神，然而，单纯的技法存在一定的空洞性，即便是在现代高科技手段的加持下，其表达出的绘画语言，也会让普通民众感觉晦涩难懂，换句话说，缺乏情感注入与精神内涵的表现形式，总会显得空洞无力。这一点可以借鉴国外版画大师的手法表现形式，他们在创作绘画作品时不动声色，沉着冷静，同时又表现得结结实实。例如，著名画家毕加索的版画制作，具有无可非议的技法，但是观众在欣赏时同样会获得精神上的愉悦，内心震撼无比。以版画作品《简餐》为例，画中人物无奈的眼神、面无血色的脸颊表情，加上瘦弱的肩膀，以及在桌子上一瓶清水、小块面包的衬托下，将当时社会人的生活状态淋漓尽致地表现出来，完美的诠释了当时的社会背景。无独有偶，版画创作者在运用技法的基础上，倘若再倾注其丰富的精神内涵，则会更加完美地传达创作者的情感，体现出人文关怀。

## 二、技法表现与情感传达在版画创作中的运用

对于一副版画作品的欣赏，其技法表现与强烈的情感支撑相辅相成时，作品就会展示出耀眼的光芒。也就是说，技法表现与情感传达在版画创作中缺一不可，技法运用再多，最终目的也是为了衬托主题情感的表达，受到人的精神、情感所支配，倘若在版画创作过程中对于技法表现过分注重，就会导致主题思想无法全面传达，因此需要强化版画艺术本体语言，让版画语言艺术不再庸俗<sup>[3]</sup>。

版画制作需要反复印刷，对使用的材料有严格的要求，特殊的制作材料对于版画的影响效果也是不同的，并且无法临摹产生的偶然效果。受到材质变化或者腐蚀肌理，甚至一道笔痕的偶然性影响因素，皆是创作者宝贵的经验财富，当然，特殊性肌理效果的产生，需要在不同的技法支撑下，连同不同的情感传达来完成。创作者需要巧妙掌握技法表现与情感传达的关系，并在版画创作中给予恰当运用，让创作出的版画作品充分表现出作者的情感，结合人生、社会、历史的不同影响，赋予版画真正的艺术意义。由于版画具有非常强的专业性，选取材料的特殊性以及制作过程的精细，要求版画制作者在创作过程中结合非艺术因素，比如使用材料腐蚀时间的长短，在分版时按照什么样的顺序完成。对于其中的可控因素，制作者可结合个人经验予以提炼，与所要制

作的画面效果相符合时，制作者首先会在视觉上获得一定的张力感受，进而丰富画面层次。除此之外，在版画制作过程中也会产生无法预料的效果，这种效果可能比预期差，也有可能比预期更有表现力，甚至会动摇预期的效果图式。但正是此种不确定性，让偶然性和必然性并存，促使版画创作更加富有想象力。版画的艺术感染力，来源于一次次的雕刻、腐蚀的过程中，特别是腐蚀液与肌理的融合与碰撞，让画面的效果更加丰富，这些都会让创作者再次思考，获得心灵感悟，在不断的犹豫与徘徊中尝试和探索，即使失败，也不会成为消极的影响因素，最终演化成不断前进的动力。

艺术之所以称之为艺术，其可贵之处就在于，艺术赋予了无拘无束的精神内在，以及创作者我行我素的锐气。对于版画的题材选择而言，倘若创作者追求完美，总想着做到尽善尽美，就会产生沉重的心理负担，也就是说，这些会对其想象力的发挥产生阻碍作用。基于此，版画创作者想要让自己的作品更加富有形象性和特殊性，在完成画画时应该秉承一种业余的心态，在构思与酝酿的思想阶段，不给自己设置放大的详细稿，在制版的过程中，提供更为宽广的思考空间。版画的简画稿，不仅可以呈现各种神色迥异的人，同时还可以在不到半米的纸上，将世界中那一幕幕动人心弦的瞬间跃然纸上，让观众在欣赏这些版画作品时，也能真实地感受到创作者的喜怒哀乐，倾听创作者的心声，这种创作状态是最为珍贵的。“将空白的画纸，当做未知的旅程来对待”，是著名学者勃拉克所推崇的一种极高的精神境界<sup>[4]</sup>。

版画创作者想要让自己的作品更加富有表现力，可以学习著名大师的作品绘画风格，特别是油画作品，是很好的学习材料。很多国外的油画创作理念，画家皆是因生活中的感触而作，与生活有非常贴切的关系。现阶段，国内外许多版画是由油画家手里制作出来的，通过油画的表现形式，独特的诠释了油画艺术。油画艺术是借助画笔、油墨来表现，版画的表现形式则需要借用木板、砂纸、刻刀等多种工具，在形式上具有差异性，但皆是创作者言自己所言，抒发自己的情感。版画的构成要素涵盖了肌理、色彩以及点、线、面，或直抒心意，或对比表现，重点是创作者使用的表现方法，如何在交叉融合中更为真实地实现和谐美，要充分考虑到版画创作过程中的不可控因素，掌握节奏，结合不同的版画创作要求，通过对位置、形式、内容等的不断演化，最终创作出具有特色语言样式的版画作品。

### 三、技法表现与情感传达在创作时统一结合的方式

#### （一）创作之初，选取题材阶段。

在版画创作之初，作者一般会结合自身想要表达的内心情感，在最初创作的冲动下，选择如何精湛地使用制作工艺，采取何种方式做到尽善尽美。但是这样容易起到适得其反的作用，还会增加作者的心理负担。最好的做法是，在最初创作阶段不要想的太多，否则会束缚作者想象力的发挥，要秉承无拘无束、我行我素的艺术精神，用一种轻松自在的心态和不受束缚的思维去开展版画创作。

#### （二）创作初期，酝酿起稿阶段。

版画创作初期，作者需要考虑的是，如何把技法表现与情

感传达结合在一起。也就是说，将平时的稳定因素与自己当时创作的激情融合在一起。酝酿起稿阶段，要表现的冷静，同时还要倾注适当的热情，结合创作过程中的情感，合理考虑技法的偶然性以及产生的肌理效果。不要过于详细的画稿，应该考虑到制版因素，在此环节留有宽阔的创作空间。要给自己的版画作品制造“必然性”因素效果的同时，还要具备“偶然性”效果，既要有静态物体，还要有风格迥异的幻化空间，并在版画制作的过程中，真实的呈现出来，让观众体会创作者的喜怒哀乐，成为作者最真诚的聆听者<sup>[5]</sup>。

#### （三）制版、印刷创作阶段。

版画创作过程中，技法作为一种表达方式，也是一种手段，服务于版画画面以及情感表达，起到的是制版与印刷过程中的枢纽作用，工具性较强。因此，在制版、印刷创作阶段，有部分创作者过多地重视技法的表现，而未重视情感的传达。实际上，技法表现与情感传达在某种程度上能够实现协调，拥有纯熟的技法，才能为版画情感传达更好的服务。当然，也不能过度重视情感传达，而忽略了技法，创作者应该让技法表现与情感传达形成协调统一，这样最终形成的版画作品才能让观众了解作者的喜怒哀乐，了解作者内心深处最初的悸动。在版画创作过程中，对于可能涉及到的因素通过制造对比，用富有特色的个人语言来诠释，这样既可以熟练的表现版画技法，同时还可以更好地传达作者情感，让版画作品更为优秀。

## 四、结束语

综上所述，在当代社会条件下，版画作为一门特殊的艺术语言，不管是在艺术创作思路，还是在审美驾驶取向上，都在不断发展的过程中变化，也许在这历程中，将会出现更多的技法表现手段，然而，不管技法如何更新换代，其技法的本质依然是为情感表达而服务。因此，版画创作者应该重视技法表现与情感传达的关系，要认识到技法是可以传授的，而创作者的情感、思维则是独一无二和无可取代的。也就是说，版画艺术是一种创造的过程，是作者思维的表现方法，在当代新科技与新观念的影响下，艺术创造者的思维空间逐渐拓展，他们需要更为成熟的艺术思想，在富有激情的想象下，让版画艺术更为耀眼，折射出生命光芒。因此，作者需要将技法表现与情感传达协调统一，才能创作出无与伦比的版画作品，在作品中观众方能感受作者情感的宣泄，让版画更富艺术感染力。

### 参考文献：

- [1] 陈铁梅. 中国水印木刻诗性美在我的版画创作中的情感表达[J]. 美术界, 2021, (8): 86-87.
- [2] 李鑫. 在版画创作中解读我的微观世界—版画技法与情感表达探幽[J]. 美术文献, 2020, (11): 54-55.
- [3] 崔倩. 浅析当代版画创作在当代社会条件下的艺术语言[J]. 青年文学家, 2020, (13): 17-18.
- [4] 蒋文起. 浅谈我国当代版画创作中的无意识形态[J]. 美术界, 2019, (7): 76-77.
- [5] 崔艺欣. 浅谈木刻版画的表現语言对表达画家思想的重要性[J]. 美术教育研究, 2020, (9): 26.