

石版画语言的应用——人体的隐喻

汤艳

西安美术学院版画系

【摘要】本文通过对个体化的肢体元素进行独特的造型表现以及探索石版语言中媒介的偶然性，阐述了石版画中人体传达的个人精神指向和生活感受，将抽象含蓄的图式结合单一的媒介融入到版画语言中，通过极简的构图赋予画面内在的张力，构筑人体诗意的语境。

【关键词】石板语言；肢体语言；图式符号；偶然性

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.2265

一、石版语言的认识与运用

石版是平版的代表类型，也是最早的印刷方式，同时也是版画中不可或缺的间接性表现作品的手法之一。石版作为一种特殊的绘画媒介由石版机器与石板为主，通过水油分离的原则，进行版上做画。不同于画家拿着画笔，而是画家拿着墨滚，像工人一般精良制作进而印刷成画，这也正是它的魅力所在，因为一个细小错误的步骤画都有可能无法印出来。石版在众多版种中属于技术难度最高的一个版种，初学者到熟练必须经历一个越深入，越容易迷失的状态，这是一个必经的持续洞察自己及周身世界的过程。石版呈现出来的语言和肌理是独一无二的，对作品在纸质上图绘出的质感直观言说，不仅包裹了石头本来的生命形态，还在有限的空间与材料中创作出更有生命力的作品，特别是人体图像在石板上的呈现。人体的具象，观念的注入让静态的人体图在石板上“活”了过来。构成石版语言本身具有的线条、块面，让人体的绘制也存在着一定的偶然性，机智地运用丰富多样的石版本身语言对创作者观点的表达，画面主体的烘托都有着关键作用和重要意义^[1]。

人体与石版的碰撞也是我心目中很理想的融合，人体图像在纸本上，无论是细致或是厚重，都能够用单纯的特种铅笔在石头表层，图绘出虚实的空间和丰富的纹理。人体的隐喻，承载的物体由纸本转变为石头上的绘制，最为贴近素描的方式也让绘画者更得心应手，摩挲出丰富的层次，笔下的纹理在黑白灰的层次中得以显现。石版不同的腐蚀时间、腐蚀程度也使得画面具有一定的偶然性，并呈现了肉眼可见的一部分要素，深浅不一的光影，人体皮肤特有的痕迹。每块石头与生俱来有着自己的物理属性，缺口、裂痕是他们独有的标记，打磨后的石头夹杂着颗粒的质感，细腻敏感是他们的常态。需要我们个人去感受的是绘画中质朴平凡的情感，捕捉细微颗粒的质感想要表达出的作品力量。在磨版、绘版、制版再到印版的过程中，无不考量了我们对于石版全面的掌握能力。

石版画印刷利用水油分离这一客观现象，在石版上建立亲油或亲水区域进行绘制，油性材料会和版面相粘从而得到需要的区域绘制。除了机器与石板，制作还需要许多化学材料进行辅助，如果说油画需要画布、松节油和油画颜料，那么石版画制作则复杂的多。我们需要金刚砂来研磨版材，冰醋酸使版面清洁，硝酸来腐蚀版面，桃胶来稳定版面等等与其

它画种相较更加众多的步骤，这些步骤则在细节把握上起着至关重要的作用。依靠水油分离而产生图像的石版画总是能将新鲜的观念注入“经典”的艺术形式中去，使之有着无限的可能与表达。石版的主要技法有：直接描绘法、刮刻法、转印法、水墨法、照相制版法等。如果绘制石版画只选用特种铅笔的直接描绘法，由于材料表现手法的单一画面中经常显得过于僵硬沉闷，我们可以在处理过程中，尝试用团块不同的形式去分解掉画面因铺满整版的色调，局部加以深浅不一的点线来刻画营造皮肤凹凸不平错落有致的痕迹，同时借助石版本身的颗粒感，视觉就更好的感知人体皮肤的不同年龄段的触感。

二、灵感的确定与表达

人体一直对我有很强的吸引力，特别是女性人体。高中及本科阶段，书籍上得到罗丹等艺术巨匠的启迪，同时也受很多艺术家作品和观念的影响，让我对人体更加着迷。雕塑大体块的力量冲击，让我想到石版与人体结合，石版画上的图像，借助石头本身的力量感，会让人体图像更具生命力。石版画的制作，一般情况，先由纸本铅笔绘制，画面效果至初步完善，再在石头上绘制，通过一系列的不同程度的酸腐蚀，过机器印制得到成作。脱胶版画或铜版木刻的繁杂的媒介与肌理语言所带来的锋利效果是违背了人体皮肤本身的质感的。近段日子里，我观察拍摄下不同年龄层次下的三代女性身体面貌，从和我年纪相仿（20多岁）、到妈妈年龄段，再到奶奶辈的女性，她们总是有着无需装饰的魅力，包容了一切理想，也是身边最鲜活的素材。最后选择研究女性人体图像在石板上呈现出的质感之美。人体是最纯真的美是在草图绘制中，在我的作品中，大多数的作品保留了石头原有的缺口与石头本身具有的颗粒感，画面中的形式与偶然，视觉的恒温、笔触、材质，有序地组成每一幅画面，共同为其发声，表达着人体最简单纯粹的力量，在有限的空间诉说自己无限的可能性。有时候也会刻意保留下废纸上的痕迹和一些不具象的线条进行的第二次的再创作，任何原始的痕迹或是肌理或是起草图时不确定的瞬间与毫无指向性的线条都值得被保留，无序和有序之交叠，它们共同组成独一无二的存在，这是不刻意为之但又很宝贵的。

不同的构图往往使画面中的表现效果呈多样化，在整体的图像基础上，有些人体作品做了局部夸张但又合乎情理，单个的身体局部进行放大，往往对视觉也会产生更强的

冲击。在众多画面构成的选择中，除了需要掌握对事物创作的手段之外，如何构建画面关系里的时间和空间关系，如何将作品里肢体元素在画面中表达得更有趣味性等等也需要进一步反思和概括。对于人们脑海中所熟悉的印象，不再具象的直接刻画局部形象，而是委婉的转换他们的样貌，作品里抽象的形式结构也是我对于肢体的进一步理解，从绘画方面而言，作品中这些由线条、块面、明暗所组成的形象本身和他们之间相互的作用表现的不再是具体物象，而是通过我个人的视角从繁复的形体中隐晦的抽取简化了的肢体图式，在真实与图像的转换间中寻找绘画性与形式感的平衡。由此在作品与观众之间产生一种既熟悉又陌生的距离感。小至尘埃的细节，陈述笔下熟悉或陌生的人和自己，印证着饱满的个体，也是对人体在石版上最好的诠释。

石版画异于其它绘画而言，既有版画所独特的肌理语言和印痕，还有许多有趣的不确定性。人们往往认为版画技术的复杂性和专业性会带给绘画很多限制与界定，可是恰恰相反，版上绘画所带来的惊奇常常大于架上绘画。我们往往会通过很多实验性绘画得到经验，不同的实验带来不同的结果，因此不确定性成为版画艺术最有趣的部分。技术并没有像人们想象中的带来阻碍，并为艺术创作提供了无限可能性。

克莱夫·贝尔在他的《艺术》中指出：“一种艺术品的根本性质是意味的形式。”^[2]“意味的形式，就是一切视觉艺术的共同性质，”也曾说：“没有简化，艺术不可能存在。因为艺术家创造的是意味的形式。”当然，视角不同对此也都有着不同的解读。肢体图式的组织不仅仅是媒介材料的选择同样也是对形式构成的探究。因此，很多时候，作品从具象抽离出的隐象也值得一究，呈现的形式对观众的第一印象，是否会产生共鸣也有重要影响。

三、作品解读

《巨匠经典人体版画》^[3]是一本汇集画坛巨匠经典人体版画的精品集，精选30位画坛巨匠及300余幅经典人体版画作品。人体版画作为一种独特的艺术表现形式，是巨匠们艺术特色的集中表现，也是国内第一次较全面的介绍画坛巨匠经典人体版画作品精选集，展现了人体刻线艺术之美。通过简短的文字介绍了画坛巨匠艺术特色、创作心路历程和对艺术虔诚的态度。围绕表行的刻线、表意的刻线展现了巨匠经典人体版画作品，突出了刻线是版画艺术讴歌生命之美的独特艺术语言。尤其是保罗·汉布顿、林德·沃德、约翰·菲尔莱和格奥尔格·施林普夫等巨匠经典人体版画都是国内难得一见。那么用石版来表现人体之美，不管是水墨技法，还是刮刻技法等，最终印制出来的颗粒的皮肤质感，以及背后用石版做媒介的坚韧之感，都是无可厚非的。^[4]

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿（1841年2月25日—1919年12月3日）是歌颂人体美的法国印象派画家，也是女性形象的崇拜者。他笔下的女人都是那么的丰腴，婀娜多姿的。他

说：“只有当我感觉能够触摸道画中的人时，我才算完成了人体。”在1904年，他做了些石版画。他的版画《固定的帽子》（图1）中，女性细腻的皮肤质感、乌黑的长发、草帽及远景的虚实空间处理，在有序与无序中笔法自由奔放…都体现了石版画上呈现的特有的视觉力量之美。

（图1）《固定帽子》（皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿）

四、总结

对于石版画上人体的进一步探索。从主题确立、版种实践、创作方法到论文研究都使我收获良多。对于石版的创作方向，个人成长与精神世界也有了重新认识。苏珊·朗格^[5]说过：“第一个认识到艺术形式中生命含义的人，认识到一个因素所具备的情感可能性的人就是艺术家自己。与其说他成为一位艺术家是由于自己的情感，倒不如说他是借助对情感符号形式的直觉，借助于把感情认识塑造成各种形式的能力而成为艺术家。”¹而我能做的就是将女性符号以我的方式记录在册。尽管在石版的印刷技术、技法的运用方面依然存在着许多的不足，但却不会消减我对石版绘画的喜爱，在今后版画道路的探索学习中我会更加明确自己的绘画语言，从多角度出发进一步的实践与创新，更好的融入自己的“个性”，力图真实的表达。^[6]

参考文献

- [1]姚习习，论版画创作中的个性语言[D]. [硕士学位论文]. 江苏：南京艺术学院，2009
- [2]克莱夫·贝尔《艺术》. [M] 中国文联出版社，2015.09
- [3]孙力.《巨匠经典人体版画》[M]. 中国青年出版社. 2013年7月
- [4]刘英，版画技法与情感表达探究[D]. [硕士学位论文]. 呼和浩特：内蒙古师范大学，2004
- [5]苏珊·朗格《情感与形式》[M]. 北京：中国社会科学出版社，1986年8月
- [6]程乃莲，浅议个性与个性化绘画语言[J]. 雁北师范学院学报，2006年8月22卷第4期