黑白木刻版画内涵及黑白艺术应用

王欣

（安徽机电职业技术学院　安徽　芜湖　241000）

[摘　要]黑白木刻版画通过黑白的变化，能够带来强烈的视觉效果，通过对木板的巧妙使用，使作品充满独特的肌理之美，极大地增强了作品的表现力。在创作的过程中，通过黑白对比，能够从中感受到自由的艺术风格，二者互相联系，而又存在一定的差异，能够呈现出创作者的主观心理。本文对黑白木刻版画内涵进行简要论述，并对其中的黑白艺术应用进行探讨分析。

[关键词]木刻版画；内涵；黑白；艺术应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.646

引言

黑白木刻是一种历史久远的印痕艺术，创作者通过木板呈现出自己的构思，并将其印刷出来。木刻艺术的起源最早可以追溯到唐朝，鼎盛时期在明代。一个优秀的黑白木刻作品，能够充分体现出来创作者丰富的情感世界。通过黑与白这两种颜色的对比和结合，带给人强烈的情感冲击，让人记忆深刻。

一、木刻的发展历程与黑白木刻版画内涵

1.木刻的发展历程

在我国古代印刷术发明出来后，版画随之产生，但其真正得到发展，还是受到民间木板年画的影响。现阶段，版画艺术是我国美术领域中一种具有鲜明特色的画种。在最初制版时，还是为了生产和生活，直到三十年代，我国的版画艺术才进入艺术创作时期，主要作用为了鼓舞人心。这一艺术形式之所以直到今天还生生不息，主要由于其与我国革命历史有着紧密的联系。虽然科技能够创造出同样的作品，但却不能代替手工木刻艺术。在我国文化艺术多元化发展的背景下，版画艺术也逐渐发展为更高水平的艺术品。

2.黑白木刻版画内涵

版画主要适应相应工具在木板上进行创作，并在纸上完成印刷。其工序基本和印刷术一致，但二者的艺术价值存在较大的差异。木刻年画在我国唐朝就有着非常高超的技术水平，有着重要的影响。木刻版画是版画艺术中重要的一种形式，比较注重对线条的绘制，并且可以实现艺术的二次创造，具有独特的艺术特点[1]。其在制作的过程中，不仅需要使用刀法，还需要使用墨法，两者的结合应用，对木刻艺术的特点有着鲜明的影响，使其不仅比较明快，也具有朴质的特点，同时还能在其中看到传统版画的融合。

二、黑与白的象征意义及作用

1.黑与白的象征意义

黑与白有着自己的精神属性，对人们的心理也会产生不同的影响，也就使其具有了不同的象征意义。黑色往往具有神秘色彩，也被称为玄色，具有崇高、高贵以及庄严等品性，也被赋予了死亡和黑暗的象征。这种颜色会让人从心理上产生一种凝重和坚硬的感觉，并且具有永恒的代表意义，因为永远不会褪色。黑色将人带入到黑暗当中，而白色将使其升华至无限光明的境界。其具有朴素和纯洁的特征，会带给人一种静谧和冷漠的感觉，同时又有一种空灵流动的美感。

2.黑与白在木刻版画中的作用

黑与白在木刻版画中的使用，可以有效增强其艺术魅力。在绘画艺术中，经常会使用到对比手法，在木刻版画中使用黑白对比，可以增强画面感，充分体现出来画面的抽象感。如黑与白、曲与直以及虚与实等，通过对立，才能体现更强的美感。不管是黑色，还是白色，都是色彩的极限，通过二者的对比，能够明确木刻版画中的各种物体。同时，通过黑与白的对比应用，可以带给人一种强烈的心理冲击，让人直观地感受到创作者的情感表达，使人印象深刻。并且通过黑与白的合理建构，可以让创作者更好的表达自己的情感[2]。在一幅优秀的作品中，必须经过多重考虑，才会确定黑与白的构成，将其中一种作为主调，呈现创作者的情感取向。如以黑色为主调，加入小部分的白，就会给人一种庄严肃穆的感觉。而以白色为主调，加入少量的黑，则会带给人一种轻快的感觉。若二者的面积没有存在一定差异，则会导致整体画面单调无趣。另外，通过黑与白的对比，可以大幅提升黑白木刻版画的趣味性。在创作艺术作品的过程中，将其中的内容合理进行布置，将情感传递给欣赏者。黑白木刻版画在设计的过程中，会对一些不重要的细节进行省略，这样能够以更直接的方式描述情感表达，带给人一种更强烈的审美趣味性。

三、黑与白在木刻版画中的艺术应用

1.合理联系现实生活

创作者在进行艺术创作的过程中，往往是基于生活经验进行，通过夸张的加工，实现艺术创造，可以说来源于生活而又高于生活。因此，黑与白在木刻版画中的应用，也离不开与实际生活的联系。所以在艺术作品中，要合理进行创作应用。对于黑与白的应用，首先要结合现实生活。在创作者进行创作的过程中，生活往往能够带给其大量有价值的素材，为其提供创作灵感。因此，木刻版画创作者在进行创作之前，应加强与生活的联系，丰富自身的生活体验，从中找到创作灵感。若一个创作者没有生活经验，往往难以创作出优秀的作品，也不能引发欣赏者的情感共鸣[3]。但是，要想创作出来优秀的作品，创作者不能仅仅按照现实生活对黑白进行处理，而是要融入自己对生活、对人生的感悟，合理安全画面，科学配置黑与白，突破现实生活的局限性，这样才能创作出优秀的作品。分析优秀的黑白木刻版画作品，可以发现，往往都是来源于生活，但又对其进行深度创作，并合理运用黑与白。

2.形态变化

在版画创作过程中，要重视点、线、面的组合和构成，这些元素之间具有直接的联系。同时，这些元素也和黑白有着紧密的联系，互相具有影响作用。由于点、线、面之间具有各

种变化形式，如点可以发生大小和线性等变化；线可以发生方向和排列组合等变化；面可以发生大小和距离等变化，若不能合理安排这些元素，将会直接影响画面的整体效果。另外，通过黑白之间产生的强烈对比，可以增强这些元素组合的主次关系，而这些元素组合的形式，也会对黑白产生影响，增强其结构美感。因此，在木刻版画制作的过程中，要合理利用它们之间的影响关系，增强整体画面的视觉感染力。

3.构成比重和相互关系

在制作木刻版画的过程中，要合理安排黑白块面，有效协调二者之间的构成关系。在绘画的过程中，要充分考虑到黑白的色调，主要色调或者中性色调之间的黑白安排是存在一定差别的，并且二者之间也是相互影响和衬托的，所以对黑与白的位置安排非常重要。如果整体画面是深色调，一般背景为黑色，对于所要表达的中心内容，则突出白色来呈现。要合理协调其与黑色的关系，因为相较于黑色，白色只占据较少一部分。若整体画面为亮色调，那么大部分都是白色，这时应明确黑色的形象，以免影响整体的画面效果。如果是在中性色调的画面中，黑与白的安排直接关系到整体画面的品质，要避免对黑白进行平均分配，那样会导致整体画面缺少吸引力，画面结构也会不足[4]。所以要合理穿插黑白，确保二者相互融合，节奏协调，符合画面的整体旋律，这样才能增强画面的视觉美感。若没有画面，在融合黑白时，应确保它们相辅相成，即使是在重合的部分，也能互相转化，形成自己的形象，但又包含对方的含义。

4.虚实关系

不管是哪种画种，都需要考虑到画面的虚实构成关系，版画中也是一样。虚实之间的构成关系主要包括物体出现之前的虚实关系和黑白搭配的虚实关系。在木刻版画中，不管要实现哪种虚实关系，都需要依靠对黑白之间的虚实关系进行调节。在版画创作中，除了黑白之外，还有比较虚的灰色，其直接影响着虚实关系的大小。另外，刀法的变化也会对虚实关系产生影响，并且也是通过刀法的排列，才使得黑白能够直接构成，并且为了实现黑白虚实关系，刀法也会发生各种不同的排列。

5.强弱光下物体形象地处理

在强弱光下处理物体形象时，要注意对黑与白的合理运用。首先，要考虑到物体自身的轮廓线，合理处理物体形象。在强光下进行创作时，要想处理好画面中的明暗关系，就要灵活运用黑与白，忽视物体本身的轮廓线，处理其光照下的阴影部分。同时，通过黑白配色的差异，也可以呈现出不同的明暗关系。对于画面中的不是很重要的部分，可以使用黑色进行渲染，这样能够使得主要部分更加突出，可以达到艺术对比的作用。

6.画面整体的艺术感

在木刻版画中，对黑白的各种运用以及运用的合理性，都可以从最终的画面效果中感受出来。一幅优秀的作品，要能够通过黑白的运用，使得整个画面充满艺术感。要想画面有特点，就要确保黑白的运用有特点，要想画面整体协调，就要合理运用黑白。对于绘画创作来说，最终的艺术体现是没有特定要求的，所以对木刻版画中黑白的运用也没有要求，可以根据创作者自己的想法灵活进行安排[5]。分析那些成功的艺术家，他们的作品都能够体现这一点，如版画家坷勒惠之，他的木刻版画作品中对黑白的运用就非常值得学习借鉴。

四、黑白木刻版画的艺术特色

在创作黑白木刻版画的过程中，对于大千世界的呈现，仅仅使用了黑白这两种颜色，简练概况，并且给予欣赏者充足的想象空间。通过黑白的互相交织，再加上刀法的配合，能够体现出各种形象。同时，在黑白木刻版画中还存在灰色，其作用只是帮助黑白过渡，不能独立出现，起着协调作用，能够增强画面的趣味性。通过这三种色调的合理运用，互相配合，才能创作出优秀的作品。木刻版画是在木板生进行创作，所以刀法的运用具有重要作用。通过使用刀具，创作者能够在木板上对合作元素进行组合，带给人一种空间感，并能够感受到其中的色彩对比。刀刻木板具有简洁明确的特点，能够带给人一种直接的艺术感受。在刻画的过程中，不仅要保障精确性，也要做好干净利落，不能进行再次修改。一旦在刀刻的过程中出现偏差，只通过修板进行调整，但必然会降低最后呈现的效果。另外，木刻版画的构图也比较简洁，能够对现实生活中的事物进行高度概括，并通过艺术处理，以及结合创作者的情感，才能最终完成创作。并且由于画幅的局限性，在创作木刻版画时要格外突出中心内容，这样才能带给欣赏者强烈的视觉冲击感。同时，创作者也要灵活进行布局，合理选择表现题材，保障布局的合理性。这种布局方式，可以带给创作者更多地发挥空间，创作出更为独特的作品。

结束语

总之，黑白木刻版画是一种独特的艺术形式，具有顽强的生命力，仅仅使用黑与白这两种颜色，就能够有效凸显作品的主题，表达创作者的情感，具有强烈的艺术趣味。在木刻版画中，黑与白相互衬托，创作的过程中要充分发挥二者之间的影响作用，确保运用的合理性，提升整体画面的表现力，才能创作出更多优秀的作品。

参考文献

[1]王珂琼.浅析黑白木刻版画在艺术创作中的美学意蕴[J].明日风尚，2021（04）：81-82.

[2]徐丽玥.浅析黑白木刻版画艺术语言应用研究[J].艺术评鉴，2020（18）：34-36.

[3]李婧.黑与白在黑白木刻版画中的应用[J].艺术品鉴，2020（21）：17-18.

[4]石晔.黑白木刻版画中刀法的黑白关系表现[J].山海经，2019（04）：13.

[5]魏薇.木刻绘画艺术的形式美——黑白变化及虚实关系[J].美与时代（中），2019（11）：115-116.

作者简介:

王欣，女（1986.8—），汉族，湖南攸县人，硕士，助教，研究方向：美术学。