

石版画创作中语言的表现与探索

陶家民

吉林艺术学院

DOI:10.12238/jief.v3i4.4162

[摘要] 中国的石版艺术以美术院校的教学和科研为依托而发展,院校师生是石版画创作的主要力量。在中国的艺术学院,由于信息的畅通和学术力量的密集以及学院教师普遍较高的文化艺术素质,其作品不仅具有学术意义,也无疑是艺术观念更新发展的先导,学院作品的创作水平基本上代表了中国石版画的创作水平,而学生作品则预示着中国石版艺术的未来。

[关键词] 石版艺术; 版画; 创作

中图分类号: B835 **文献标识码:** A

Expression and exploration of language in lithograph creation

Jiamin Tao

Jilin University of the Arts

[Abstract] The lithographic art of China relies on the teaching and scientific research of fine arts colleges and universities, and teachers and students of colleges and universities are the main force of lithographic art creation. In China's art colleges, due to the smooth flow of information, the intensive academic strength and the generally high cultural and artistic quality of college teachers, their works are not only of academic significance, but also undoubtedly the forerunner of the renewal and development of artistic concepts. The creative level of the institute's works basically represents the creative level of Chinese lithographs, while the students' works indicate the future of Chinese lithographs.

[Key words] lithograph art; Prints; creation

引言

本文通过中外石版画创作中的语言特点进行分析,得出石版画的语言特点与石版画制版技法有关系,不同的制版技法会产生不同的绘画风格。不同的内容结合不同的版画技法能够准确地表达艺术家的思想情感。而在不同的历史语境下,石版艺术从石印术的工具性成长为独立的艺术形式,并具备了自身的美学意义。

1 石版画的概念与特点

1.1 石版画在版画中的地位

石版画是十九世纪一种新兴的版画,在印刷史上是继古登堡的铅字印刷后的又一重大发明,在十九世纪的版画活动中担任重要的角色。发明者是和艺术、版画毫不相干的剧作家阿罗斯·森纳菲尔德的捷克人,他发现了一种与版面凹凸

的物理变化不同的化学变化,利用油水不容的化学变化来印刷版画的技法。与其他版种相比,制版时的束缚大大地减少了,版画家可以比较自由地勾画他们心中所想的景物,并且它是一种非常便利的版画技法。

1.2 石版画的语言特点

石版画的语言特点与石版画制版技法有关系,不同的制版技法会产生不同的绘画风格。首先,在石版直绘的技法中,由于石版属于特殊石材,而绘制阶段与绘画本体十分相似,只是不同于在纸上直接绘画,因此石版能够表现出非常细腻的画面。而在石版的汽水墨技法当中,汽水墨是一种可水溶的碱性油脂,它如同墨汁一样,可用毛笔、钢笔等各类笔墨画于版画,可以达到水彩或是水墨的效果。当在油底刮擦制版法中,

这种方法的制版与直刻制版的绘版相似,也是用铜版干刻工具或其他利器刮刻版面预图层而形成图像。在黑色的画面中提亮,这种制版方法类似于铜版美柔汀技法,成为石版的另一种独特语言。因此我们可以根据我们的创作需求选择不同的技法,来更好的达到我们想要的效果。

2 中外经典石版画的表现语言

2.1 中国石版画艺术家个案分析

2.1.1 赵无极(1921~2013),巴黎画派的主要人物。他生于北京,曾学习并在后来任教于杭州国立艺专,1948年赴法。他把中国传统绘画中的水墨、书法中的抽象因素融于绘画之中,用一种能控制总体的色调创造出浪漫的、有空气感的空间效果。赵无极的另外一类作品中保持了他基本的绘画形式,但有自然主义

风景画的暗示。他的石版画多用汽水墨技法,水墨套色,轻快活跃,其意境令人回味。

2.1.2 苏新平(1960~)生于内蒙古集宁市(今集宁区)。他是内蒙古草原的儿子,充满了对故乡的热爱。在他人的印象中,蒙古族的特点不外乎是亢奋剽悍和能歌善舞。但是,苏新平说:“其实,蒙古民族乃是一个东方型的平和深沉的民族。他们(族人)的大部分时光是在沉默寡言的孤寂状态中度过的……那里草地和天空神秘而阔达,那里的阳光强烈而耀眼。在我的记忆中,那是一个虚幻的、遥远的、荒凉的世界,又是一个单纯、宁静的世界。”蒙古民族生活和性格的这一侧面显然比人们那粗略、浮表的印象更具本质意义,也是和苏新平“个人状态相一致的东西”,更是他在版画创作中“不断地追寻的东西”。这种追求就铸成了他作品的基调:单纯和宁静。他1988年创作的《赶牛的妇女》和《躺着男人和远去的马》为例,即不难窥见,他极善以光影之明暗,突出牧民的孤寂心态和草原的辽阔神秘。如果说《赶牛的妇女》,手法尚多属写实;那么《躺着男人和远去的马》,则有意地把拼装和虚构的手法结合起来了。这种情境就不再是真实的生活空间,而是作者幻想世界中的艺术真实了。苏新平的作品构成,主观色彩更为强烈,而这种强烈恰恰又出色地表现了蒙古族牧民的沉默寡言和孤寂心态,表现了草

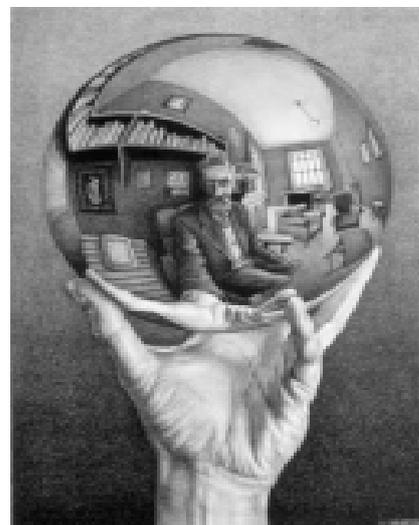
原的遥远荒凉、神秘虚幻。应当说,这在民族性格的开掘上是一种发现,在地域特色的表现上是一个创造。

2.2 外国石版画艺术家案例分析

2.2.1 戈雅(1746~1828)是西班牙著名画家。曾任宫廷首席画师,美术学院院长,又曾备受国王和贵族迫害,中晚年时他不满足于教会势力和贵族统治,阴郁的梦境以恐怖的形象在他的作品中表现出来,而这些形象又都是精确、深刻的现实。他的绘画作品对其后的浪漫主义、现实主义及现代艺术流派产生过重要影响。他曾在马德里的石印工坊里研究过五年的石版画,此前他曾通过画肖像来恢复体力,但身体仍很虚弱,需要借助放大镜并尽力稳住双手作画。他把思乡之情寄托于斗牛竞技场,这凝结和升华了西班牙民族精神的生与死之地,就像他年轻时亲历斗牛场握剑面对公牛一样,他令人吃惊地完成了四幅作品:《著名的美国人马端亚诺·柯巴罗斯》、《勇敢地面对公牛》、《划分的竞技场》、《西班牙的娱乐表演》,他调动了黑白石版画所能提供的一切可能,动态的场景轮廓含混,贯穿了神奇的感觉;紧焦的光感有力烘托了人与动物搏斗着的凶猛景象;画面流露出的不仅是生机勃勃,还有潜在的压抑和紧张,生和死的迹象体现着鲜活、勇气、尊严。戈雅把这四幅画作为组画命名为《波尔多斗牛》,这组石版画不仅是他最伟大的作品之一,也是整个石版艺术史中的亮点。

2.2.2 埃歇尔(1898~1971)是荷兰画家,他创作了许多描绘地中海沿岸城市和乡村风光的版画。1937年以后他受到超现实主义思潮的影响,吸收了中世纪宗教艺术和欧洲民间装饰艺术的造型特点,把精密的数学规律与奇异的幻想结合,追求图像相续中的演变与规则,作品极具独创性。从他的作品中可看到自然科学规律的形象化再现,是科学与艺术精神上的完美结合,深受科学家的赞扬。他的木版画和石版画都很出色,石版画以精细的笔法描绘幻想世界,冷静的影调和规整的构图表现了哲理性和惶惑不安的感觉。

3 石版画创作的语言的探索

3.1 石版画创作的历史语境

3.1.1 从石版画发明的19世纪起,它的普及和发展主要范围还是在石印术的发源地—欧洲。石印术的普遍应用与逐步完善,以及它作为一种绘画的手段能对画家的创作热情产生吸引,使得石版画迅速成长为独立的艺术形式,具备了自身的美学意义;各文艺运动的代表性画家从事石版画创作,使石版画在欧洲文艺思想的演进的大背景之下,成为欧洲绘画艺术发展的一个组成部分。显示着旺盛的活力,是石版艺术史中恢弘的篇章。而随着19世纪末后印象主义画家在绘画观念和表现上的创造与开拓,并在20世纪初的欧洲形成了声势浩大的前卫艺术思潮。各流派画家创作的石版画已完全摆脱了艺术表现上的被动,体现

出各自的艺术观念和审美追求,成为他们艺术成就的一部分。20世纪前半叶,前卫思潮未所及的英国、美国的石版艺术采取了社会现实主义的创作方式,与欧洲的一些非流派所属画家的石版作品,形成了潮流以外的现象。业已完善的印制条件和商业市场机制,有力地保障和推动了石版艺术的发展。在20世纪中后期阶段,欧美的绘画特点呈国际化趋势。前卫艺术运动在德国和奥地利采取表现主义的方式进行,在意大利则是未来主义和形而上的绘画,俄国和荷兰主要是抽象绘画,总的看来是各种形式的抽象艺术占主导地位。在石版画的发展趋势中,石印技术的拓展则有力地支持了现代艺术理念的拓宽。而由于社会意识形态的取向不同,前苏联及东欧一些国家的石版画沿现实主义的创作道路发展。

3.1.2中国的石版画发展在19世纪末期,但石版画创作的发展是在新中国成立以后,真正意义上的普及是在20世纪七八十年代。相较于欧洲百余年的石版历史,中国的石版画艺术是年轻的。而对于石版画,中国艺术家对石版的接受和运用从来就没有使之与东方的文脉隔绝,在用以反映中国社会现实生活,表达中国人的思想感情的同时,熔铸着中国的文化精神。在以现实主义创作思想和方法为主导的新兴版画运动中,石版画的加盟无疑是对版画手段和版画面貌的丰富;在如今多元的国际文化背景之下,中国的石版画融入现代不理智而呈现出多彩的面貌,并在画坛上展示出一道亮丽的风景。

3.2现代石版艺术创作的探索

3.2.1中国的版画创作经历了20世纪30年代由鲁迅先生的倡导与发轫和40年代的成熟与发展历史,建国后的17年

中版画基本延续了30至40年代的创作传统,把对社会黑暗的批判转向为对光明的讴歌,其情境由悲愤激烈转为欢愉和舒畅。重要的改变是版画突破了原来的功能性发挥,版画作为绘画的一个门类,它审美功能逐步显现,面貌也较前丰富起来;二是铜版画、石版画的出现初步打破了单一版种的创作局面。这些变化都源于建国后的政治、经济形势以及其所造成的人的社会心态的作用。这一时期的石版画光彩初绽,虽因为条件原因创作数量有限,但因创作者的深厚修养和能力,作品朴实单纯,显示了现实主义作品的感染力。

3.2.2文革”时期的版画呈现特殊的现象。一方面极左思潮中的形式化审美规范导致版画形态的异化,另一方面版画的工具性又使版画大规模地群众化普及。因此在这一时期基本没有出现具有代表性的石版作品。当新时期开始后,随着院校美术教学的恢复,石版工作室开始重整,石版画创作重回画坛。这一阶段版画创作是在“文革”的压抑和扭曲的副作用下开始定,痛定思痛的艺术反思以伤痕美术和对过去历史的回忆、缅怀来表达出来,摆脱了极左思潮的桎梏,版画艺术回到自身发展的轨道上。石版画的创作内容多以我国革命历史和老一辈革命家的生活以及大众生活为题材,采用传统的写实手法,同时也有淡化主题而重表现形式的作品出现,体现出石版画语境的变化。

3.2.3而在80年代的中期之后,社会价值观念与审美心态的变化,版画创作出现多元化取向,引发了版画语言上的革命,版画以多种手段、多种面貌反映着丰富多彩的生活现实和思想观念,而对石版创作本体建设而言,消化外来技术,

强化语言的特征,拓展其表现性首当其冲,其建设以乡土文化的基本题材融入象征性、哲理性思考,沿现实主义的思想脉络,把传统的写实石版画表现方式发挥到新的境地,在绘画造型和表现上的探索使这一类石版画对主题的表达上有了多种方式。而90年代以来,在国际文化背景下,多种艺术思潮并存,石版画创作借助于西方异域的资源,开发本土资源,融多种表现方式为一体,突破了以往的视觉方式,展示了多种面貌。在石版画描绘的具体详实特点发挥的基础上,吸收现代主义诸流派的表现法,重构空间和形象,使石版画强化了视觉冲击力和鲜活的个性。

4 结论

当今的石版艺术逐渐成熟,其标志在于它已摆脱了语言研究意义上的尝试,成为画家运用自如地表达思想观念的手段,就绘画的广义而言,石版画创作已融入当今中国文化乃至国际艺术的主流之中,随人类文化的演进而演变、发展,其趋向和发展可能是我们研究和探讨的求次课题。

【参考文献】

[1]陈九如,寇疆辉.中国高等美术学院精选教材石版画教程.[M]河北美术出版社2006.

[2]杜松儒.编写《世界版画史》有感[J].美术之友,2004(06):42-43.

[3]张奠宇.西方版画史.[M]中国美术学院出版社,2000.

[4]李允经.中国现代版画史1930—2000.[M]湖南美术出版社,2017.

作者简介:

陶家民(1996—),男,汉族,黑龙江省绥棱县人,2018级硕士研究生,研究方向:现代版画语言研究。