

中国画绘画语言在水印版画创作中的应用探究

常梅焱

安徽财经大学 艺术学院

DOI:10.32629/er.v2i9.2017

[摘要] 中国画是中国传统艺术的表现方式,其中国画的绘画语言包括线条、色彩、构图、造型等,也是传统绘画的经典表现形式之一。版画创作者运用中国画绘画语言进行创作,将中国画的绘画语言应用到水印版画创作中,从而创作出富有中国画韵味的水印版画作品,使中国画的绘画语言为水印版画创作注入新鲜血液,促进水印版画创作的发展。本文通过对中国画绘画语言的简要分析,重点阐述运用中国画绘画语言进行水印版画创作的表现方法。

[关键词] 中国画; 绘画语言; 水印版画; 应用

随着时代的发展,国家渐渐认识到了传统文化的有利因素,开始重视对传统艺术文化的传承发展,为艺术文化迎来了一片新天地。进而在环境的影响下,中国传统绘画渐渐深入人们的生活,水印版画艺术作为其中的一种表达方式,以其独特的清雅美深受大家青睐。大家在欣赏水印版画作品的同时,也对中国传统绘画有了一定的认识,进一步推动了对传统文化的推陈出新。木刻水印作为一种中国古代的彩色印刷术,在时代的发展中慢慢让人认识到其独特的表现方式,进而形成了一种独特的画种,给人们带来了不同寻常的感受。水印版画作为传统的印刷术,通过应用中国画的构图、色彩、线条、造型等来进行创作,是借鉴了中国画绘画语言的精髓,并将其渗透到水印版画创作中,带给画面一种意想不到的收获。

1 中国画的表现形式

按照中国画的表现形式来划分,中国画是由工笔、写意等两大绘画形式构成。工笔画主要通过运用线条和色彩进行细致地刻画来描绘出创作者内心的情感,清新淡雅的色调,以及朦胧而富有意境美的画面,从而形成细腻、严谨的工笔画。在工笔画创作中,运笔讲究谨小慎微,画面更加重视细节的刻画和线条的变化,这是和写意画的区别之处。其代表作品包括东晋顾恺之的《洛神赋图》卷、五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、北宋李公麟的《维摩诘像》等。其中,东晋顾恺之的《洛神赋图》采用的是长卷轴构图形式,打破了时间上以及空间上的限定,从整幅画面来看,画家运用了写实的表现手法,讲述了曹植与洛神凄婉的爱情故事,传达出哀愁的色彩基调。这幅作品中有人物刻画,也有背景的烘托,设色明快鲜丽,线条如行云流水般一样流畅,小心地勾勒出画面中每一个人的仪态、动作等特征,给整个画面增添了飘逸的律动感,使得画面更加富有诗情画意。

写意画摆脱了自然界本身的条条款款,以及空间的枷锁,更加注重随性自由,以此来寄托创作者的思想情感。画家以简单大方的笔墨技法来抒发作者内心的情感,赋予了画面不一样的视觉感受。其山水画代表作品包括黄公望的《富春山居图》,此幅作品描绘的是画家居住的环境和秋天富春江周

边的秀丽景色,整幅画面行笔率直,营造出一种气势磅礴的宏伟境界,呈现出一个生机而富有活力的山水世界。而书本中的中国书画主要采用版画的形式来进行复制和印制的,这为中国画绘画语言在水印版画创作中的应用提供了便利条件,也增添了中国画绘画语言在水印版画创作中的研究价值。

2 中国画的绘画语言

中国画是我国传统绘画的代表,中国画的美,在于它的笔墨在宣纸中独特的表现和韵味。在中国画中,绘画语言是表达画家思想感情的载体,其中包括线条、色彩、造型、构图等绘画元素,每一种绘画元素呈现的画面感都不同,传达出来的创作者情感也有所不同。

2.1 线条

中国画造型主要是以线为主,其基本规律主要是通过运用线条来勾勒自然万物的客观事物,并且,线条在中国画中占据的分量很大。中国画中的线条不仅可以准确地刻画物象的外在形态结构,还可以来表现质感、抒发情感。如清代郑板桥画竹所用的线条笔直刚劲,展现了竹子坚韧挺拔的气节;唐代张萱的《捣练图》用线流畅,完美的表现了女性之美;以及唐代被誉为“吴带当风”深受推崇的宫廷画家吴道子的《八十七神仙卷》,更是通过粗细不同、长短不一的线条来表现画面人物身份,整幅画面给人们一种灵动洒脱的感觉,展现了一幅宏大优美的画卷。通过运用线条来造型的方式,体现了创作者对自然万物景象的概括和总结能力,也体现了画家对事物及景象的整体把控力。

中国画使用毛笔在宣纸上勾勒线条,而水印版画既可以通过采用先在木板上勾勒再进行印制的手段得到线条,还可以通过使用刻刀运用阴、阳刻印的刀法来表达线条,虽然两者使用工具不同,但是追求的内在相通,皆十分重视线条的质量。中国画及水印版画的线条其表达的方式多种多样,比如长短不一、粗细不同、曲线或直线、虚实的变化等,使欣赏者感觉到刚柔并济、画面强烈的节奏感。中国画中董源的《潇湘图》利用长线勾勒山的整体轮廓,韩愈的《五牛图》采用曲直弯曲变化的线条描绘牛的形象。水印版画中吴俊发《水乡太平桥》采用短线勾勒画中的树木等。画家均采用线

条之美来描绘作品传递的意义。

2.2 色彩

色彩作为中国画的重要绘画语言,能够渲染氛围,刺激人们的视觉感受,改变人们对画面空间感的认识,以及表达自己的内心情感。唐代张彦远在《历代名画记》中讲到:“运墨而五色具”,进一步阐明了色彩应该注重虚实、浓淡等因素的变化。中国画色彩具有独特的韵味,创作者运用丰富的色彩生动地表达出作品的精神境界,进而达到宁静致远的意境,水印版画和中国画一样,将色彩的浓淡、干湿通过水印版画的形式淋漓尽致的表现在画面之上。

中国画色彩表现的本质是色调,是一幅作品整体色彩风格的形成,色彩对于人们来讲,是内心情感的传达,在中国画绘画语言中起着巨大的作用。比如:暖色调,给人以温馨、浪漫的感觉;冷色调,给人以清爽、通透的感觉。北宋王希孟的《千里江山图》以秀丽的色彩,幽美的山河景色完美地呈现在画面上,画面中山青水秀,景色宜人,使人们领略到青绿山水的宏伟壮观。而庄道静绘画风格为清新、自然,她的作品《美甲》在色彩运用上主观地将颜色组合到一起,整体色彩鲜明艳丽,注重色彩浓淡、虚实的变化,构图采用竖式装饰性条屏的形式,给人带来一种浪漫温馨的情调。

2.3 构图

构图是中国画创作的重要环节,即画面的结构设计,也就是章法。顾恺之叫做“置陈布势”,谢赫“六法论”中称其为“经营位置”,在谢赫看来高品质的作品讲究画面随类赋彩、气韵生动。而在一幅创作作品中首要考虑的是如何将画面布局设计合理,进而表达作品的主题,追求一种艺术境界。

中国画构图讲究立意定景,要求在画面上“远则取其势,近则取其质”,根据画面构造的需要,运用主要和次要的区分、开合呼应、对比、疏密等对立统一的关系来设计构图,并完美地将画面组合起来,使无画处皆成画境。在中国画中常见的构图形式为散点透视,这种透视法比较灵活,画家可以四处观察,不用固定在一个中心位置。宋代张择端的《清明上河图》采用的就是散点透视,巧妙地把握了散点透视构图的特征,从多个视角和方位来描绘画面中人物的神情、动作,以及人们各种活动的场景等,使得画面丰富而灵动,也让我们感受到了京城清明时节热闹的氛围。

2.4 造型

2.4.1 线性造型

在中国画中,用线造型是最基础的绘画语言,也是造型语言。它是由线的长短、转折、节奏等来勾勒形体,并不是照搬照抄自然界中的万物,而是通过作者主观处理,适当地对事物进行夸张变形,描绘出画家心中的完美意象。

线的造型能够体现出中国画的情感性、抽象性、符号性,线条可以表露出创作者内心的真情实感,也能够把创作者内心深处的感受挖掘出来,通过线性造型的绘画语言表达出来,将作品的节奏感和律动感呈现给人们,体现出创作者的精神境界。而画面的体积关系和空间变化,也是通过线条之间的

联系来表现的。阎立本的《历代帝王图》用线流畅有力,体现了人物服饰的质感。

2.4.2 装饰性造型

中国画的表现形式很丰富,其中包括小品、卷轴、斗方等,不同的表现形式给画面带来不同的空间效果,传达出来的意境也有所不同,但正因为这种不同的表现形式才为中国画添加了一些装饰性。在中国画创作中,重视装饰性造型,它是通过一定的绘画语言形式和构成关系结合在一起的画面,使人们通过中国画装饰性的绘画语言形式了解到作品其中表达的含义,传达出作者的思想感情。

装饰性造型主要通过运用点、线、面等不同的绘画元素整合起来的,在画面中给人们呈现出鲜明的韵律感。例如,周昉的《簪花仕女图》整幅作品主要采用的是线条造型人物形象,其线条柔美流畅,描绘了仕女悠然自得的生活场景,使得画面生动有趣味,富有装饰性和律动感。

2.4.3 平面造型

中国画一般很重视平面造型,作品也主要是通过平面性呈现出来,是在平面造型的基础上寻找变化,受到以线造型的影响。平面布置主要把复杂的简单化,把笼统的进行概括总结,使得作品富有整体性。以张萱的《捣练图》为例,整幅画面刻画了唐代妇女快乐劳作的场景,以现实的生活状态为题材进行刻画的,画中也并没有多余的背景作衬托。首先,在整幅画面上是以平面的形式罗列每一个场景,是在二维的平面空间进行刻画;其次,画面中人物的动态、道具的摆放也是以平面化的方式进行处理,不追求立体感和空间感,注重画面的整体节奏感,重点提取人物和物象最真实的一面进行细致描绘。平面化的构图形式打破了时间及空间上的限制,使得中国画作品更加自由地彰显特色。在水印版画创作中,运用了中国画平面造型的绘画语言,造型以平面式构图为主,块面结合的形式来造型,突出了水印版画创作的趣味性。

3 运用中国画绘画语言进行水印版画创作的表现方法

3.1 笔墨语言在水印版画创作中的应用

笔墨是中国画中最基本的绘画语言,是指中国画用笔用墨的基本方法,反映了审美及精神境界。李可染说“笔墨是形成中国画艺术特色的一个重要组成部分”。“笔”,通常指勾、勒、皴、擦、点、染等笔法以及下笔轻重缓急、曲直弯曲等的变化,主要用“笔”勾勒作品中所表现的形体及物象,以大胆的线条来刻画人物、描绘景象,表达作者的思想感情,反映社会的生活状态。“墨”一般指染、积、泼等墨法以及干、湿、浓、淡等变化。笔墨是中国画绘画语言其中表现形式之一,是以表现内容而服务的,笔墨的干湿、浓淡等变化,给人们视觉上带来不同的审美体验和层次之美。

中国画讲究笔与墨两者之间的变化,用笔的虚实、肌理、起伏、顿挫等变化,追求的是笔墨动态的走势和气韵,以及水墨渲染的效果。中国画和水印版画创作一样,采用的都是宣纸和水墨,颜料也是中国画颜料,不过,中国画是用毛笔在宣纸上作画,追求笔墨的韵味和作品的味道。而水印版画是用

笔在木板上先进行勾勒作品的形体,再运用刻刀将形体轮廓等变化刻制出来,最后在宣纸上进行印制,体现了水印版画的刀法、线条、色彩之间的融合。例如,梁楷的《泼墨仙人图》将笔墨在画面上表现得淋漓尽致,使画面更加气韵生动。

3.2 色彩语言在水印版画创作中的表现

中国画色彩具有着典雅清新的色彩特征,它蕴含着民族传统精神。色彩在中国画中是最直接表达情感的表现手法,也是形成个人情绪的重要形式,不同的情感采用不同的色彩,能够给人们带来不同的感受。在水印版画创作中应用了中国画色彩绘画语言,加之其自身的独特魅力,痕迹木味儿、水味儿等,将色彩的浓淡、薄厚在画面上表现的酣畅淋漓,不仅能使水印版画作品的绘画语言形式多元化,还可以表达出作品的优雅意韵,以及水漾淡雅的色彩旋律。例如,张萱的《捣练图》设色以朱红、白、翠绿、花青等多种较为明亮的颜色交相辉映,通过利用色彩冷暖、明度的对比变化,呈现出一种和谐之美;以及多姿多彩的色彩将画面中人物的服饰装扮得典雅华贵,给整幅画面带来了欢快愉悦的氛围。而林风眠的彩墨受到了西方绘画的影响,更加注重色彩的丰富性,色彩的明度和纯度比较高,颜色十分明亮。他的作品《琵琶仕女》主要采用花青和淡青色进行设色,在色彩明快、亮丽的基调下,给人们一种清透的感觉,传达出弹奏者的悠闲情趣,也给观赏者增添了几分想象。在水印版画中采用的色彩为中国画颜料,印制作品利用色彩冷暖等对比变化来完成。例如:吴俊发《万里长江架金桥》暖色调为主,画中两处红色为画中点睛之处,形成了鲜明对比,将作品的空间感及壮观表现到了极致。

3.3 构图语言在水印版画创作中的表现

在中国画中,构图指的是创作者个人的经历感受和内心的情感表达,并根据一些题材以及表达的主题思想,运用中国画的绘画语言形式将实物进行整合处理,最终形成一幅和谐的作品。由于每个创作者的经历体验不同,才会产生不同的构图思路,以及不同的构图方式和效果。例如,宋代郭熙的《早春图》这幅作品采用的是“三远”构图形式,把主体位于画面的中心位置,呈现出北方山水的宏伟高大的景象。除此之外,《林泉高致》这幅作品也是将高远、深远、平远三者结合在一起,给山水画带来了不同的姿态,使画面增添了情感意境。宋代范宽的《雪景寒林图》采用的是“全景式”构图形式,追求画面的完整性,并利用自然界中的山水景色,把个人情感与自然界融为一体,寄情于山水与景色之间,表达了画家内心的情感和感悟,给人们带来了无限的想象和丰富的画面感。水印版画的构图亦是如此,例如丁立松的《春

雨江南》作品构图巧妙,人物在画中的核心位置,桥作为近景,后面房屋、桥作为中景和远景,将江南景色表现得活灵活现。

3.4 造型语言在水印版画创作中的应用

中国画传统的造型语境中讲究的是意象造型,是创作者根据主观世界所表达的思想情感来有选择地刻画事物形象,把主客观相互结合统一起来,是人们抒发感情和表达内心情怀的形式之一。比如,北宋范宽的《溪山行旅图》作品中作者把自己领悟到的自然界的山水景色,通过以物托志的表达方式,直抒胸臆,增添了画面的意蕴,给观赏者带来了一种意象之美。整幅画面层次丰富,充分描绘了北方山峦的气势庞大,伟岸耸立,展现了山间树木稠密繁茂之景,使画面充满了生机活力。山石之间若隐若现,具有很强的视觉冲击力,给人们带来一种震撼的效果。画家通过中国画造型的绘画语言来表达作品内在蕴涵的意义,赋予了画面丰富的情感,形成了具有节奏感的画面。

中国画的意象造型是人们深入到自然界中通过仔细观察研究,在掌握一定的规律下,由创作者再进行提炼概括,对物象进行夸张修饰,主观地处理自然界景象内在所传达的意蕴。顾恺之在《画论》中谈到:“以形写神”的绘画原理,突出了意象造型的重要性,例如,田黎明的《都市女孩》作品中画家遵循了以形写神的传统绘画精神,采用了写意性的水墨表现技法,仔细地描绘了画面中女孩的形象,概括了人物符号语言,突出了创作者主观意象,整幅作品传达出一种和谐、纯净之美。水印版画的造型运用中国画意象造型的特点来描绘,古元的《内蒙古少女》描绘蒙古少女提牛奶愉快的心情,面部概括的刻制了人物五官,整体营造出一种轻松喜悦的氛围。

4 结语

中国画绘画语言在水印版画创作中的应用为水印版画创作打开了新篇章,水印版画创作通过运用中国画的构图、色彩、造型等绘画语言进行自由创作,进而创作出富有中国画韵味的水印版画作品。通过中国画绘画语言在水印版画创作中的应用研究,认识到中国画绘画语言在水印版画创作中融合及借鉴的重要性,促进了水印版画艺术的发展。

[参考文献]

- [1]周积寅.《中国画论》[M].江苏凤凰美术出版社,2005:20.
- [2]杨琪.《一本书读懂中国美术史》[M].中华书局,2012:8.
- [3]杜大恺.中国画语言的平面性[J].中国美术馆,2012(1):126.

作者简介:

常梅焱(1993--),女,汉族,河北省邯郸市人,研究生,研究方向:美术学。