

黑|白|版|画|的|魅|力

邹昌义

改革开放后我国美术界空前的繁荣起来,版画界也是如此,但过去称为版画“正宗”的黑白版画却相对的沉寂下来。在画界我们常听说:“黑白木刻陈旧简陋,其语言形式已走到尽头”,有的朋友还不无忧虑的说:“黑白木刻可能会象日本的浮世绘那样将被送进历史博物馆”。这些话真有些危言耸听!黑白版画真会落到这样尴尬的境地吗?我的回答是否定的!但这种悲观的论调却深深的动摇着我们版画的队伍,影响对版画界接班人的培养。为此本文将从三个方面来谈黑白版画自身固有的形式美特征,探讨它的独特性和不可替代性,证实它具有很强的生命力和发展潜力。

(一)充实与力之美

庄子说:“充实谓之美”,版画在构图上和对物象造型上都注重丰满、凝重的整体结构和力的构架。本质决定它不去追求物体细微的变化,只能以提炼概括的手法来强化,纯化对象。从视觉形象的角度来看,越是整体的物象越具有力度美感。举这样一个例子来说罢,如画一块山崖,将其结构分析得越细碎,越面面俱到它则越显得松散而孱弱。反之画得越概括越整体崖石就越沉雄有力。在中国画山石的众多皴法中,大斧劈法是最雄强有力的。除了加强用笔的力度外就是它最概括最提炼。法国雕塑家马约尔的作品是高度概括提炼的,因此他的作品显得特别丰满、凝重,而最具力感,并显示了雕塑的体量美,也最具现代艺术的魅力。现代艺术之父塞尚,在美术史上所作出的最大胆的革命,就是在构图上舍弃了对传统的三度空间的追求,而采用丰满的平面构图形式,把描绘的对象概括为:立方体、圆球、圆锥等单纯的几何形体。打破传统繁琐,柔弱的习气,开创了现代艺术的先河。

西方几代画家所创立的现代派绘画形式美,却是黑白版画自身固有的特质。这也印证了这样一个道理:黑白版画是最原始也是最具现代感的。

黑白木刻的刀法也加强了构图的力度,当版画家以力代笔,握刀向木时来不得半点的犹豫和迟疑。当不同形状锐利的刀锋在木版上运行,冲撞,切割,旋转时产生了雄强、苍劲,朴拙,浑厚的力感,那刀与刀的交错、重叠、渐进和突变的运动所留下的轨迹产生响亮的节奏和韵律。强烈的黑白对比也是力的对比和较量,你看,那划破夜空的惊雷闪电,发出震撼人心的力量,这正是黑白两种极色的碰撞所产生的力量。英若识先生说得好,“版画好象天生就注定了是一种力的艺术。种种模糊。虚幻、孱弱似乎与他南辕北辙。”(英若识《版画之美与时代的挑战》)

(二)黑白——单纯、丰富之美

中国的太极图展示了这样一个有趣的图案,两个一黑一白互相追逐的阴阳鱼(黑为阴白为阳)形成一个圆。这个看似简单的图案却体现了神秘的东方哲学精神。《周易象辞传·上》说:“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦……”八卦以后就是大千世界了。世界万物皆由阴阳两极派生而出,换言之阴阳两极也包含着大千世界。而版画的黑白规律正暗合这个道理。大家知道用红黄兰三原色可以调配出无穷的颜色,而这三原色的总合就化为黑色。反过来说黑色就包含着无穷的颜色。据科学研究用三棱镜分析出来的十一种色带的可视光,全部结合起来所产生的竟是白光。是不是也可以说白色也包含有极丰富的颜色呢!如果成立的话,那么单纯的黑白两色竟包含了世界一切缤纷的色彩。因此我们得出了这样一个结论:黑与白是最单纯的也是最丰富的!而追求高品味的艺术家穷其一生所苦苦追求的境界——“单纯中见丰富”,在版画的黑白里竟得到体现。“单纯中见丰富”是高度凝练的艺术语言,象诗词、更像绝句,言有尽而意无穷。“言简意骇”才是真正的艺术美。

比利时版画大师麦绥莱勒说:“你看夜这位伟大的艺术家一下子把彩色缤纷的世界化为黑白的世界,使原来的世界改变了他的真实面貌,这就使它

同原来的世界拉开了距离,才能让人们有驰骋想象的余地。感受黑白的容量,启动形象的思维,唤起对自然本来色彩的幻觉与意象”。(见卜维勤《创作札记》)。好的艺术品必定是和生活,自然拉开了距离,才会产生距离美,有了距离感才具有艺术的魅力,才能吸引人。用黑白来表现自然更能拉开和生活的距离,更能创造神秘、典雅、高贵、强烈的艺术品。黑白给版画家留下了广阔的创作空间,启发画家灵感的火花。黑白版画家正是用黑白这高度凝练的绘画语言以一当十以简胜繁来抒发自己的情怀。

(三)黑白版画的音乐美。

一幅优秀的绘画创作应含有音乐的美感。大家常说:“音乐是流动的绘画,绘画是凝固的音乐”。当木刻刀在硬质木板上铲、刻、旋、雕、刮时,在黑与白的碰撞、交错、重叠、渐变、转化时,形成了强烈的节奏和韵律。我国一些优秀版画家,对黑白所具有强烈的音乐美作了深入研究。董克俊说:“……木刻中的灰色不完全是素描的概念,它不是明和暗的过渡关系,而是与黑白并存的形式因素……是高音、低调过份跳跃时的和弦。使大块黑白产生优美的节奏而不至于单调贫乏”。卜维勤说:“在不同的对象中找对比的美(对比产生节奏);在相同对象中找重复的美(重复产生节奏);在律动中找节奏的美;在杂乱对象中找秩序的美(秩序产生韵律)”。中外的黑白艺术大师正是用黑、白、灰这极少的琴键奏出了绘画艺术的最强音。

最近偶而在书店看到装璜典雅的冷冰川画集、那充满诗情画意,充满神秘奥妙的黑白版画真使我耳目一新。看到那一幅幅画好象读到一首首优美的抒情诗,又好象听到一曲曲动人的歌。从画上仿佛传来江南丝竹之声。难怪张汀先生在评价这些作品时说:“冷冰川作品像一支牧笛幽幽吹奏,清人肺腑……使人有余音绕梁之感”。用黑白两色来抒情所产生的诗意和音乐美是黑白版画的又一特质,是其它画种所难以替代的。

黑白版画具有如此独特的美感和极高的品味,但在当今经济大潮中却沉寂了。我想这大概就是“曲高和寡”吧!但黑白版画的暂时不景气并不能影响一些具有高鉴赏力,高品味的收藏家的青睐。近年来到我院版画系收藏版画的大英博物馆,美国波特兰市版画博物馆,英国木版画基金会对我系的黑白版画情有独钟。收藏的作品百分之九十以上都是黑白木刻。这正说明了黑白版画还具有很强的生命力。

“黑白版画最原始也最具现代感。最简单也最富于哲理和内涵,最强烈也最富抽象性,最简单也最难驾驭”(颜铁良《握刀向木大黑白气魄》中国版画·4期)。因此要做一名优秀的黑白版画家确是很难。首先他要耐得住清贫、耐得住寂寞,耐得住无止境的追求和探索,还要耐得住象工人一样的辛勤劳作(画、刻、印)。这是需要有勇气和气魄的。我国的版画界老前辈,正是具有这种大无畏的气概和胆识,为版画界作出表率。他们响应鲁迅先生倡导的新兴版画运动,高举革命的旗帜,用他们的刻刀创作了无数令世人震聋发聩的作品。这个运动,不但振兴了祖国的版画艺术,开创了我国版画的新纪元,并且登上了国际社会版画活动的舞台,产生了巨大的国际影响,为祖国争得了荣誉。

在改革开放后十多年来,在版画界又涌现出象王公懿、徐冰、康宁、王勃音、苏新平等一批优秀的中青年黑白版画家。他们以其独特的黑白语言,鲜明的个性,以现代形式绘画语言开创了黑白版画的新天地,为拓展黑白版画作出了贡献。

我相信只要有志于黑白版画事业的版画家,共同努力,潜心研究,坚持不懈创作,前景是十分光明的。我们希望在不久的将来能看到黑白版画的再度辉煌。

浅谈附中图案课教改的方向

赖晓静

自有工艺美术教育以来,无论在大学或中专,都不同程度设有图案课。图案是实用美术和装饰美术相结合的一种艺术形式,图案课是我们培养工艺美术设计人才的重要手段,图案课作为设计基础教育的一部分,它在工艺美术教育方面担负着培养和训练学生图案意识及图案素质的重要任务。可见图案课在工艺美术教学中的地位与作用是多么重要,因此,图案课教学效果的优劣直接关系到学生艺术素质的高低。

中国的图案艺术源远流长,在世界上独树一帜。《辞海》艺术分册对“图案”的解释是:“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹样进行工艺处理而事先设计的施工方案制成图样,通称图案。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”而雷圭元先生在《图案基础》一书中对“图案的定义”是:“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面,关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下,制成图样,装饰纹样等方案的通称。”可见图案在人们日常生活中起着极重要的作用。它不仅美化生活,更具实用性,但人们往往把“图案”理解为器物上的装饰纹样,对图案在概念上有不同的认识和理解,而图案其本身是设计方案和施工图中的装饰纹样的造型的主要部分,造型和纹样是应该相结合的,它是图案设计、方案、装饰纹样的统一。我们应敏锐地观察生活,将写生变化作为创作的基础,目的在于创造更新、更现代的设计来,受高科技发展及商品经济的影响促使图案教学在反思与求索中不得不改变结构和教学形式,因此,现代图案教学就应该把重点更多地放在培养学生的图案思维与创造能力上,而对图案的技法,单一的基础图案设计,单一的图案写生变化、或者单一的三大构成,或者单一的民族传统图案的摹仿练习,均不是现代图案所需要的。而现代图案更注重训练学生的思维能力,展开创造设计意识,全面掌握图案知识,使学生成为社会的多面手。大家都知道德国“包豪斯学校”的办学道路和思想方法,采用理论和实践相结合的教学法则,让学生在实践中得到收获,要求学生不在纸上做文章,而在实践中得到考验。因此,在图案教学过程中,以培养学生的思维教育为中心,训练学生的方法和审美能力,具有这种能力是十分重要的,在竞争十分激烈的现代社会中,它可以预测市场的发展前景。能按照商品价值规律的要求,设计新颖、美观的产品,由于设计产品的水平越来越高,由于用途的不同而分成了许多的学科。例如:工业造型、服装设计、室内设计、环境设计、建筑设计、城市雕塑设计、装璜设计、家俱设计、展开设计、装饰艺术设计等一切系列的设计,与图案都有着密切的联系。所以,作为现代人,应有现代人的意识和思维方式来学习图案。科技的迅速发展使科研工作者都无不使用越来越先进的仪器和材料来开发知识,充实教学内容。例如:电脑业的发展,使我们的教学必须加入新课程,结合新的科技调整教学内容,更新教学形式。二十一世纪需要学生掌握更多的知识,这就要求学生有优良的素质,成为创造性适应性的人才,其实一切事物都是在不知不觉中变化的,我们的图案教学体系,教材内容自然也在不断发生变化,它应该随着时代的变化而不断发展,并添新增彩。所以,我们的图案教学要求新求变,要适应现代人的心理需要。在图案教学的写生变化中不能老是一味地去表现山水、乡村小景、花木、鸟兽,无论这些变化在很大程度上反映设计者的感受,但因时代的发展变化,作为美术院校这个培养设计师的摇篮,培养人才的重要基地,已引起社会各界的关注。现在如何从理论上建立起崭新的图案设计体系,是我们当前专业学校教学改革当务之急。

美院附中作为中等美术专业学校,在教学中不应仅仅局限于技法及简单的操作手段,而应以训练学生的设计意识,及审美能力为目的。多年来附中主要以基础图案为主,随着社会的发展,图案课不能永远停留在传统图案教学及

写生变化之中,在吸收传统图案的同时应该有现代人的意识,使图案更具实用性、更深入人心。所以,本人认为在四年的附中教学,可以考虑用两年的时间完成基础图案设计教学,一年半的时间训练学生各专业方面的设计意识,让学生了解各专业方面的知识,这看似是蜻蜓点水,实则非常必要,因为,附中面临两种选择一是进大学,二是进入社会,所以,我认为有必要讲一点有关专业设计方面的知识。最后用半年时间来做综合练习,四年时间中,实际上每学期用在图案方面的时间也仅有几十学时,内容多、时间短,因此该门课的教学改革就显得十分迫切和必要。中等美术专业把图案课称之为基础图案,它可分两大部分来训练学生的思维方法及表现能力,其一,可划分图案基础知识概论,写生变化、纹样变化,及三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成),装饰图案等方面的训练。其二是向学生传授一些专业方面的实用美术设计基础,诸如装璜设计、广告设计、CI设计、环境艺术设计、服装设计、展示设计、工业设计等一切等有关设计领域的基础知识,让学生全面得以发展,调动学生的积极思维能力,使学生能积极主动的学习。

如何调动学生的积极思维能力,使学生能积极主动地学习,得到全方位的发展,是我一直思索的问题,因为,图案教学本身是以形象思维为中心的教学,而思维教育是直接反映学生的思维方法和能力的教育,长期以来,在图案教学过程中,由于基础图案更多的注重技法的训练,而忽视了作为图案教学中的思维能力的表现,如何让学生对图案具有丰富的创造和想象力,让学生掌握图案的构成规律,把基础图案,写生变化作为训练学生认识,观察自然形态,掌握自然万物,正,把自然形象转换为装饰形象,也就是概括、整理、加工这么一个过程的训练及技能方面的训练,因为基础图案主要解决图案的原理、性质、形式法则。而另一方面是注重训练学生的设计意识,拓宽学生的知识面,以及在思维的敏捷、审美能力的提高方面都得到训练。而现代设计基础三大构成(平面构成、色彩构成、立体构成),择重于训练学生的逻辑推理和抽象思维,由于三大构成主要是以抽象的几何形体运动变化作为其主要的表现形式,如何创造新形象,如何使形象与形象之间的联系,排列与抽象思维有机联系起来是训练学生的重要内容。色彩构成则应以色彩的科学、光学、物理学为理论基础。研究色彩的色相、明度、色度,强调色彩的渐变及空间混合的规律。而立体构成可以创造新的形体,提高立体造型能力,利用多种材质,提供了广泛的构思方案。因此,图案是基础设计和运用设计相结合的重要课程,它是培养设计意识,启发创造性思维的有效手段。把基础图案投入一定的设计思维中,强调工艺的实用性,设计出的产品,既有艺术性,又有商业性,既有适应性,又有鲜明的风格和个性,因为美观的设计,是设计者在生活中感受的反映,它离不开生活,离不开感受,离不开对象,因此,我认为除完成基础图案教学后,给学生增添更丰富的专业知识,使学生得到全面发展,提高学生的兴趣,所以在教学中多采用讲透的方法,让学生了解其图案规律,然后纳入设计意识之中对学生作业严格要求,从设计构成到画面效果甚至一个小小签名,都严格把关,使学生充分认识图案艺术及设计思想,达到最佳效果。

近几年来,附中由于受高考的影响,学生除要掌握基础图案知识外,对于报考高等院校所需专业,都要有一个充分的了解,上述图案设计知识无论对高考或参加工作,对学生均有百利无害。随着经济体制改革开放的深入发展,要求学生掌握的知识不仅仅只限于课本,对于现代人,要求更加全面,要求一专多能,要求思维更加敏捷用最佳的方法,达到最好的效果,为此作为教师深感责任重大。深感我们的教学亦必须改革,必须适应社会发展的需要,必须合上时代的节拍。