

冰版画艺术创作技法对创作效果的研究

朱晓东 景国军 段宝柱 许翔宇 赵欣宇
黑龙江东方学院 黑龙江哈尔滨 150066

摘要: 探讨冰版画艺术创作技法的过程中, 如何雕刻、调配色彩、塑造肌理以及运用冷暖、明暗效果, 对作品的呈现起着关键作用。冰雪艺术大师朱晓东的冰版画艺术属于世界首创, 经过多年的实践探索, 这些艺术技能经过融合后, 被艺术家们巧妙地运用, 打造出了既富有表现力又充满艺术感染力的艺术作品。本文引入了创新的创作方式, 从而扩大了冰版画艺术的表达范围, 为其理论和实践的进步提供了新的活力。

关键词: 冰版画; 艺术创作; 技法; 创作效果; 影响

一、冰版画的定义和特点

冰版画艺术, 以冰作为核心材料, 在传统版画印刷技术的基础上进行创作。艺术家先将水倒入智能冰版画机器的水槽中, 使其凝结成冰。继而, 他们着手在冰面上进行艺术创作, 利用专业工具细致地勾勒出所期望的图案与纹理。艺术家须深入了解冰的物理特性, 如其融化性、硬度等, 以便在艺术创作中能够恰到好处地利用或驾驭这些特性。它具有以下几点特征:

(一) 独特的材料选择和工艺过程

冰版画之所以独具魅力, 关键在于其对材料的独特挑选和精湛的制作工艺。艺术家们选择冰块作为制作版画的独特材质, 这种做法不仅提升了对他们技艺的要求, 而且还为艺术创作注入了前所未有的创新元素。艺术创作中, 冰的透彻与洁净贡献了一种明亮且清晰的视觉体验, 它与常规版画所用的纸张或木质底板产生了明显的视觉反差。艺术家们用心在冰上雕刻或绘制, 塑造出了特有的质感、明暗和冷暖效果。在打造冰版画这一艺术形式的途中, 创作者需对冰的种种物理属性进行细致探究, 诸如坚硬程度与融化速率等, 这使得制作冰版画成一场既具挑战性又需智慧的艺术之旅。

(二) 瞬息万变的短暂性

冰版画最为突出的特点之一在于其变幻无常和瞬间消逝的特性。由于温度的微小波动, 冰块显得尤为脆弱,

这直接影响了作品的稳定性, 尤其在展出或创作过程中, 作品形态可能会发生意想不到的变化, 极端情况下, 作品可能在短时间内完全消失。每件冰版画作品均唯一, 无法复制, 已然成为艺术品。这种多变的特性, 不仅为观众带来了全新的艺术体验, 还赋予了艺术作品与时间和自然对话的独到价值。观众在品鉴艺术家的创作之余, 更有机会亲眼目睹艺术品的诞生与消亡, 这样的体验使得艺术的欣赏变得更为深入且富有乐趣。

(三) 自然与生命的象征

在创作过程中, 冰版画艺术家深度反思自然界、生命及其消逝的议题, 这使得他们的作品展现出独特的艺术风格和语境。冰作为自然界中的根本成分, 已经转变成艺术家们用来绘制冰版画的素材。艺术家借助这种特殊的介质, 将自然界的力量融入其创作之中, 从而使作品洋溢着更加浓郁的大自然和原始气息。冰的融化如同生命的瞬间消逝和脆弱本质的缩影, 它亦反映出自然界循环往复的不变定律。蕴含的寓意为冰版画增添了更为丰富的内涵, 让其不仅是视觉上的享受, 更激发了人们对于生命、时间和自然规律的深层次思考。

二、冰版画艺术创作技法

(一) 材料与工具选择

选择恰当的冰块具有至关重要的地位。挑选那些透明度高、密度均匀分布的冰块最为适合, 这样做有助于确保雕刻作品的质量。此外, 创作需求应考虑冰块的大小和形状选择。大型冰板是创作巨型艺术品的理想选择, 而小型冰板则擅长于精细的雕刻; 挑选适宜的雕刻工具对于冰版画创作具有极端的重要性。常用的冰雕工具包括多种类型, 如冰锤、冰凿和雕刻刀等。冰锤主要适用于对冰块进行初步的整形和雕刻, 而冰凿则擅长进行精

基金项目: 哈尔滨市科技计划自筹经费项目“冰版画的创作技法与专用工具研究”(项目编号: 2022ZCZJCG040)。

作者简介: 朱晓东(1961-01—), 男, 汉族, 黑龙江东方学院冰雪艺术研究中心主任, 教授, 冰雪艺术大师, 中国冰版画创始人, 研究方向: 冰雪艺术。

致雕刻的工作。冰雕艺术家通常使用雕刻刀对冰块进行精深的镌刻和塑造。尝试使用非传统的雕刻工具，例如加热的雕刻刀或激光雕刻机，以创造出更加独特和个性化的效果。

（二）设计与雕刻技巧

设计师必须在创作的初期阶段，将想象转化为可操作的初步图样。这亟需丰富的想象力和艺术直觉，并且还要考虑冰的质感和雕刻的实际操作性。鉴于冰版画具有特殊的材质，在其创作过程中，必须注重图案结构的合理性和稳定性，避免图案设计过于复杂或容易损坏；在雕琢的艺术实践中，技艺高超的艺术家必须深入掌握多种技巧以及各种工具的正确使用方法。先选取既坚硬又透明的冰，以保证雕刻的精致度和效果。紧接着，创作者借助诸如刀具、锤子、钻头等多种雕刻工具，按照设计图稿，逐渐将冰块打磨成预定的形态。在雕刻的过程中，必须细心掌握力度，以免冰因雕刻过度而碎裂或失去原有的透明度；艺术家需要运用诸如阳雕和阴雕等多种雕刻技巧，以增强作品的层次感和立体感。

（三）拓印过程与控制

制作冰版画需要经历多个关键步骤。艺术创作者须打造一片既平整又结实的冰面。艺术家常借助雕刻刀、刮刀等工具，在空白处刻画出脑海中构思的图案和形象。在冰版雕刻完成之后，在预定的区域涂抹上油墨及颜料，在拓印技术领域，压力的应用是关键性的环节，压力控制直接影响油墨或颜料在纸张上的效果。压力调控需严谨精准，其核心目标是确保颜料能均匀覆盖至拓印材料上，同时防止冰版的损坏。过大的压力可能会导致纸张损坏，而如果压力不足，则可能会使油墨无法充分扩散，达不到理想效果。

（四）冰版画颜料的创新与着色

在冰版画拓印环节中，冰版画颜料的创新同样扮演着至关重要的角色。各种颜料必须针对特定的纸张或其他印刷材料表现出差异化的适应性。普通的颜料在低温的冰面上着色，瞬间会冻在冰板上不利于拓印，经过多年的实践，在颜料中加入活化剂来控制浓度，实现了冰版画颜料的创新，艺术创作者根据需求选择适宜的颜料，以达到预设的视觉效果。在作品拓印完成之后，依旧能够亲自对冰板细节进行精致修饰，能够实现一些独特的技艺和着色工艺，用纸拓印配合防冻喷雾，目的是增强拓印冰版画的艺术拓印效果，拓印出来的效果具有偶然性，因此每张作品都是绝版。

（五）冰板作品保存与展示技巧

保持冰版在恒低温条件下保存是确保其作品持久保存的关键。冰版画的融化过程能通过冷冻有效地延缓，进而延长作品的寿命。艺术家选择适当的冷藏室，确保精确保证温湿度的控制。为了防止冰版画遭受直射日光和高温环境的损害，必须将其存放于特定设计的冷藏环境中；选定适宜的展览场地对于展览成效有着极端的重要性。为了确保冰版画在展览期间处于最佳状态，展场必须安装精确的温度和湿度控制系统。艺术家应考虑使用专业展示架或底座来确保冰版画的稳固展示。这不仅提升了艺术品鉴赏的价值，同时亦起到了保护作用，避免其遭受意外的撞击或毁坏。

三、冰版画艺术的重要性和发展前景

（一）独特的表现形式

冰版画作为一种艺术形式，独具匠心地使用了冰这种自然的材料，从而展现了与众不同的视觉效果。这种形态既具备瞬息万变的特质，又拥有别具一格的艺术韵味，因此在艺术界占据了一席之地。冰版画以其独特的创作介质闻名，这种特色彰显了其艺术展现方式的别具一格。冰，这种易逝的自然元素，却为艺术家们提供了一个独树一帜的创作平台。艺术家借助冰块的清澈度和动态变化的物理特质，巧妙地让冰刻画呈现出丰富的层次感和动态效果。这种独到的展示方式赋予了艺术作品极大的生命力，引发了观众浓厚的兴趣；由于冰版画易于融化，其独特的制作过程铸就了一种无法复制的视觉传达方式。欣赏冰版画作品，让观众在指定的时间范围内尽情体验其独特魅力。

（二）环保与可持续发展

冰版画作为一种艺术形式，对环境保护及可持续性发展贡献突出。首先，制作冰版画的程序并不会对生态系统造成污染。在寒冷的季节，众多艺术家倾向于直接采用冰作为创作媒介，这种做法不仅摒弃了化学物质，同时也有助于降低对环境的负面影响，凸显了冰版画在环境保护方面的显著优势，与传统版画形成了明显的对比；另外，冰版画易于消逝的特性也与可持续发展的理念相契合。鉴于冰版画易于因气温上升或环境变动而融化，其存在周期相对短暂，故此类艺术作品在对生态的影响方面，具有自净的特性。这一特点与可持续发展的理念紧密相连，它指出在迎合当代需求的同时，不应以牺牲后代需求为代价。

（三）技术挑战与创新

在面临技术难题的背景下，冰版画艺术不仅未受遏

制, 反而因此催生了创新发展的广阔前景。首先, 冰, 作为一项别具一格的造型材料, 对艺术创作者的技能提出了较高的挑战。要创作出质量上乘的冰版画, 艺术家需深入了解冰的特性, 并精通雕刻技巧。艺术家须在指定的时间内完成创作, 作品需在规定的时间内达到易融与易碎的特性, 同时, 还必须确保在不同的温度更迭中作品稳定性得以保持, 这一切都离不开他们高超的技艺; 冰版画艺术正面临技术革命的挑战, 同时也迎来了前所未有的机遇。科技发展催生了新材料和工具的创新, 从而丰富了冰版画的创作形式。借助数控雕刻机等高端设备, 冰块雕刻的准确度得以显著提高, 这不仅提升了作品质量, 同时也加快了工作效率。

四、冰版画艺术创作技法对创作效果的影响

(一) 雕刻技术的影响

艺术创作者能否精确地把创意灌注于冰雕之中, 取决于其雕刻技能的纯熟水平。冰易于融化, 因此在其上进行雕刻要求具备精湛的技术能力。雕刻艺术家须精准掌握雕刻刀的力度、深度与速度, 这样才能在既定时间内圆满地完成创作, 并保证作品的稳定性; 多样的雕刻技艺直接作用于艺术作品的呈现手法。冰版画创作者借助包括浮雕、深雕、阴影雕刻等多种技术手段, 使画作呈现出更为深厚与立体的质感。运用多种技术方法能够产生显著的个性化效果, 这正映射出艺术家独特的艺术风貌与创新思维。精致的浮雕工艺能够细致展现纹理与线条的细微差别, 而深刻雕琢则创造出雄伟壮观的视觉冲击。

(二) 色彩运用的影响

从事冰版画创作的艺术家在艺术创作过程中, 必须深刻理解冰的天然透明质感, 并巧妙地利用这一特性来增添作品的色彩层次。得益于冰的清澈本质, 冰版画呈现出的色彩拥有独特的剔透感, 从而让作品在不同光线环境下呈现出多样且不可预见的视觉效果。艺术家应巧妙运用透明度, 在冰块中营造出色彩的层次感和深度, 从而增强作品的立体感; 色彩运用与冰版画所要渲染的气氛及情感传递密不可分。色彩的多样搭配能展现不同的情感和主题, 从而影响观众的感受。在艺术创作中, 色彩的挑选扮演着关键角色。冷色系得以描绘出冰天雪地的严寒与纯净, 而暖色系则能够为画作带来生机与温馨的气息。艺术家应巧妙地利用色彩搭配, 使作品主题与个人创意得到和谐的呈现, 从而提高艺术感染力。

(三) 纹理和质感的塑造

冰雕艺术家运用精湛的雕刻手法, 借助冰刀在冰块

上精心刻画, 塑造出各式各样的精致图案。这些图案或是源自自然界的痕迹, 又或为精心绘制的抽象图样。描绘这些图案之后, 艺术作品的展现方式更为多变与丰富, 进而提升了视觉上的立体感和生动性; 通过运用不同的雕刻技术和方法, 成功地展现了多种质感的艺术效果。在光照的映衬下, 浮雕的凸起部位呈现出耀眼的精美图画, 而那些凹陷区域则形成了深邃的暗影, 这种对比使得浮雕作品具有极为鲜明的立体感和细腻的质感, 给人以视觉上的冲击和艺术上的享受。运用精致或隐蔽的雕刻手法, 能够塑造出更为丰满与坚实的触感, 进而给予艺术品更加强烈的动感与深邃感。

(四) 冷暖明暗效果的运用

艺术家精心地运用光线的角度和强度, 在冰版画上制造出丰富的冷暖明暗效果, 从而使作品拥有了更加立体和层次丰富的特质。当光线从某个特定角度照射在冰版上, 其表面会出现明暗分明的影子, 利用雕刻的技法使画面更加生动逼真, 呈现出立体的效果; 冷暖明暗效果艺术的精妙部署, 不但能突出艺术作品的视觉核心与关键部分, 还能有效引导观众的视线, 进而增强作品的展现力和视觉感染力。使作品的冷暖看起来更加明亮活泼, 明暗对比为强烈, 以此将观众的注意力集中在关键的画面元素上, 进而增强了作品的视觉冲击力和表现力。

结束语

探索冰版画的制作技艺, 深化了对其艺术影响的理解。艺术家通过精湛的雕刻技艺、巧妙的色彩组合、细腻的纹理描绘以及冷暖与明暗的巧妙运用, 创作出震撼人心、充满艺术魅力的冰版画艺术作品。本文探索冰版画的艺术创作方式, 从而极大地拓展了艺术表现的可能性, 为冰版画艺术的进步提供了关键性的理论支持和实践素材。

参考文献

- [1] 闫垒垒, 刘寅凯. 地域文化与现实关切——东北“冰雪”题材版画的多维度书写[J]. 吉林艺术学院学报, 2021: 8(16-23).
- [2] 北大荒冰雪版画展在黑龙江省博物馆展出[C]. 2017.
- [3] 卫颖. 数字技术对绘画创作的影响研究[J]. 美与时代(中旬刊)·美术学刊, 2019: 149-150.
- [4] 林佳斌. 黄永玉的版画艺术[J]. 收藏, 2020: 6.
- [5] 陈继荣. 版画艺术的多元化[J]. 娘子关, 2020: 2.